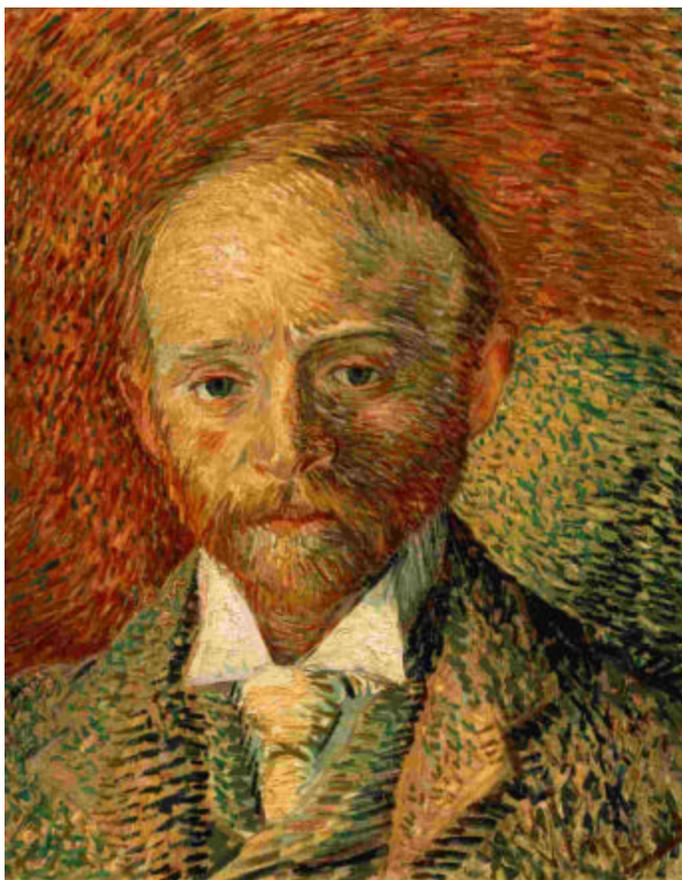

Fundación "la Caixa"

Vincent van Gogh. *Retrato de Alexander Reid* 1887. Óleo sobre tabla.
41 x 32,9 cm. Glasgow Museums. © Glasgow City Council (Museums)

De Millet a Matisse.
Pintura francesa de los siglos XIX y XX de
la Kelvingrove Art Gallery, Glasgow

Exposición organizada por la American Federation of Arts
y Glasgow Museums

Fundación "la Caixa" – Del 2 de febrero al 24 de abril de 2005

La Fundación "la Caixa" reúne en Palma 64 obras de Renoir, Monet, Pissarro, Van Gogh, Gauguin, Dufy, Seurat, Picasso...

De Millet a Matisse. Pintura francesa de los siglos XIX y XX de la Kelvingrove Art Gallery, Glasgow

En una sala, la máquina de vapor que inventó el escocés James Watt. Cerca, obras de Van Gogh, Renoir, Monet, Sisley, Seurat, Gauguin, Picasso, Matisse... No es fruto del azar. Hacia 1850, Glasgow se convirtió en centro industrial y comercial. Pronto surgió una nueva clase de empresarios que hizo fortuna en los sectores del hierro y el acero, el químico, el naviero y el textil; y que invirtió grandes sumas en arte. Orgullosos de ser de Glasgow, estos prohombres legaron sus colecciones a la ciudad. Nombres como los de James Watt, Alexander Reid y Sir John Richmond, entre otros, han escrito la historia de la Kelvingrove Art Gallery, célebre hoy por sus colecciones de arte. Bajo el título *De Millet a Matisse. Pintura francesa de los siglos XIX y XX de la Kelvingrove Art Gallery, Glasgow*, la Fundación "la Caixa" reúne en Palma sesenta y cuatro pinturas que permiten reseguir las extraordinarias transformaciones del arte a lo largo de cien años, desde 1830 hasta los albores de las contiendas mundiales. No solo reúne la obra de cuatro grandes artífices de la modernidad: Van Gogh, Gauguin, Picasso y Matisse. Los precursores Jean-François Millet y Camille Corot; los impresionistas Camille Pissarro, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Alfred Sisley; los postimpresionistas Georges Seurat, Édouard Vuillard y Pierre Bonnard; y los fauvistas André Derain y Raoul Dufy también están presentes en esta excepcional muestra tan solo por la larga lista de grandes maestros que reúne. Organizada por la American Federation of Arts (AFA) y Glasgow Museums, esta exposición pone fin en Palma a una itinerancia que la ha llevado por múltiples ciudades de América, desde Albuquerque hasta Quebec. La muestra ha sido posible debido al cierre temporal por reformas de algunas salas de la Kelvingrove Art Gallery.

De Millet a Matisse. Pintura francesa de los siglos XIX y XX de la Kelvingrove Art Gallery, Glasgow, comisariada por Vivien Hamilton, conservadora de arte de Glasgow Museums, se podrá ver en la Fundación "la Caixa" en las islas Baleares (plaza de Weyler, 3; Palma), del 2 de febrero al 24 de abril de 2005.

Cada temporada, la Fundación "la Caixa" presenta en Palma una exposición relacionada con los movimientos artísticos de finales del siglo XIX y, en concreto, con el modernismo. El objetivo es poner en contacto el patrimonio de la Fundación en Palma (el edificio del Gran Hotel de Lluís Domènech i Montaner y la colección Hermen Anglada Camarasa) con los grandes nombres de la cultura de los siglos XIX y XX, desde la perspectiva de la pintura, la arquitectura y las artes decorativas, que se funden en el modernismo en busca del arte total. Precisamente, Glasgow fue una de las ciudades más importantes del Reino Unido que siguió las pautas del modernismo, dando lugar a una versión original y distintiva conocida como escuela de Glasgow, cuyo artífice fue el artista Charles Rennie Mackintosh. Algo que la alejaba de Birmingham y Manchester y, en cambio, la hacía más cercana a Barcelona, Bruselas, Viena y Budapest.

La exposición que ahora se presenta en Palma nos descubre otra faceta de Glasgow, apenas conocida en nuestro país: el talante de una serie de coleccionistas visionarios que, entre 1830 y 1940, se inclinaron por el arte francés contemporáneo, con lo que consiguieron para la ciudad una de las mejores colecciones de su género. Entre 1800 y 1900, la población de Glasgow se multiplicó de tal forma que de 77.000 habitantes pasó a superar el millón de personas. Alentada por los avances de la revolución industrial, la ciudad se convirtió en uno de los centros industriales y comerciales más dinámicos del país. Algunas de las ilustres familias que amasaron grandes fortunas gracias a sus inversiones en el sector textil y naviero, entre otros, comenzaron a mostrar interés por el coleccionismo artístico.

Fundada en 1901 y construida a partir de donaciones y legados, la Kelvingrove Art Gallery acoge hoy la colección municipal más importante de Gran Bretaña. La exposición *De Millet a Matisse. Pintura francesa de los siglos XIX y XX de la Kelvingrove Art Gallery, Glasgow* nos desvela la relación entre la vanguardia francesa y los marchantes y coleccionistas de Glasgow a partir de un conjunto extraordinario de sesenta y cuatro obras que documentan con precisión los desarrollos artísticos más importantes acaecidos entre 1830 y 1940, a través de algunos de los artistas más renombrados del periodo.

Una de las obras más destacadas de la exposición es el enigmático y expresivo *Retrato de Alexander Reid* (1887), que hasta 1928 fue erróneamente catalogado como autorretrato. Reid (1854-1928), que con el tiempo se convirtió en el marchante más prominente de pintura expresionista en Glasgow, compartió vivienda en

Montmartre con Theo y Vincent **van Gogh**, donde posó en dos ocasiones para el pintor. El parecido entre Reid y el artista era tan marcado que dio pie a equívocos. Asimismo, la muestra presenta el óleo *De camino al trabajo* (c. 1850-1851), de **Jean-François Millet**; vistas idealizadas de la pobreza de **Jules Breton**; bodegones de **Gustave Courbet** y **François Bonvin**; elegantes estudios florales de **Henri Fantin-Latour**, y la obra *La pobre Fauvette* (1881), de **Jules Bastien-Lepage**.

La exposición también reúne obras de la escuela de Barbizon, desde el maestro **Camille Corot** hasta **Théodore Rousseau**, cuyos paisajes se consideran precursores de las investigaciones de los impresionistas en la campiña francesa, como sugiere *Las orillas del Marne* (1864), de **Camille Pissarro**. También pueden verse obras de **Claude Monet**, **Alfred Sisley**, **Auguste Renoir** y **Paul Signac**. Cuadros relacionados con el puntillismo complementan la selección de obras impresionistas, como *Niño sentado en un prado* (c. 1882-83), de **Georges Seurat**. Asimismo, pueden contemplarse obras de **Paul Gauguin**, **Pierre Bonnard**, **Édouard Vuillard**, **André Derain**, **Pablo Picasso**, **Georges Braque**, **Louis Marcoussis**, **Albert Marquet**, **Mary Cassatt**, **Georges Rouault** y **Henri Matisse**.

SIETE ÁMBITOS TEMÁTICOS

La exposición está dividida en siete ámbitos temáticos: *Cambios estilísticos en la pintura francesa de paisajes del siglo XIX*; *Reflejos: la luz en el agua*; *Puntos de vista*; *Figuras en el exterior*; *Retratos*; *Naturalezas muertas e Interiores*.

Cambios estilísticos en la pintura francesa de paisajes del siglo XIX

Entre 1850 y 1920 el género paisajístico en Francia experimentó un giro radical: numerosos artistas abandonan la práctica habitual de trabajo en su estudio en favor de una pintura al aire libre, directamente sobre el lienzo y a partir de la experiencia inmediata, volcando su interés en el retrato de escenas contemporáneas frente al tradicional paisaje histórico. Esta evolución abraza desde los primeros paisajes naturales, elaborados pacientemente en el estudio mediante bocetos tomados del natural, como hacía Corot, hasta los trabajos directos de Monet, de pequeño formato y rápida ejecución, que tratan de captar la continua mudanza de lo real. El postimpresionismo, en cambio, buscó algo más permanente, se ocultó bajo la superficie de la realidad, como en el caso de Cézanne o Seurat; en otras ocasiones

se decantó, con Gauguin y Bernard, hacia la articulación de un nuevo lenguaje menos mimético y más evocativo.

Reflejos: la luz en el agua

Uno de los ejercicios preferidos por los paisajistas, como fue la representación de los efectos luminosos de la luz sobre el agua, muestra la evolución estilística desde fórmulas realistas hasta tratamientos más subjetivos e imaginativos que pretenden evocar el sentimiento producido por dicha experiencia. Boudin y Daubigny trataron de capturar, mediante rápidas pinceladas, la imagen en continuo cambio. Los impresionistas entendieron que debían representar los colores no por lo que conocían del objeto sino por cómo lo percibían, en función de las condiciones lumínicas y ambientales del instante; los volátiles reflejos del agua suponían todo un reto a su talento. Signac, desde su interés por la teoría del color, abordó el tema como campo propicio para desarrollar su técnica puntillista; por su parte, los artistas *fauves*, como Derain, hicieron de la superficie del agua un ámbito para la expresión emotiva.

Puntos de vista

En el momento de enfrentarse al lienzo en blanco, todo artista debe tomar numerosas decisiones, desde las inmediatas de tema y técnica hasta el empleo de recursos compositivos o la posición frente al objeto. De la misma forma, artistas como Boudin optaron por pintar sus paisajes tomándolos del natural, al aire libre, mientras que otros, como Maurice Utrillo, escogieron el confort de su estudio. En términos de proceso, encontramos desde el trabajo rápido, realizado en una sola sesión, de Alfred Sisley hasta el metódico y prolongado de Henri Le Sidaner; distintas posturas para una misma búsqueda de la poesía en lo cotidiano.

Figuras en el exterior

Entre 1850 y 1860 el retrato del mundo agrícola y sus habitantes gozó de gran predicamento en la pintura francesa y funcionó como proclama en favor de un mayor realismo, que alcanzaba desde las poderosas imágenes de campesinos de Millet hasta las idealizadas vistas de la pobreza rural de Jules Breton. El impresionismo incorporó el interés por retratar a la burguesía entregada a sus actividades de ocio, ofreciéndonos un fiel reflejo de los cambios sociales y económicos de la sociedad francesa. A finales del siglo XIX, muchos artistas se

centraron en el potencial expresivo del color y la forma simplificada a fin de transmitir, de forma plena, un estado de ánimo o una emoción.

Retratos

Esta selección de retratos ofrece un amplio abanico de técnicas y estilos. Renoir aborda el retrato desde las convenciones clásicas del género, como la indagación psicológica y la ostentación de la posición social del modelo. Van Gogh, desde criterios más subjetivos, valora la expresión de las emociones por encima del parecido fotográfico con el retratado. Otros artistas utilizan la figura humana como pretexto para la exploración de los efectos lumínicos o la decoración abstracta, como en el caso de Matisse; o en el de Rouault, para evocar cierta sensación de espiritualidad.

Naturalezas muertas

En la Francia del siglo XIX el género de la naturaleza muerta tenía escasa reputación artística frente a los géneros narrativos (mitológico, religioso, histórico y literario), el retrato y el paisaje. Su resurgir está vinculado al deseo de experimentación pictórica, que hizo más práctico trabajar con temas y formatos sencillos que permitieran concentrarse en el estudio de los lenguajes y las técnicas. A su vez, estas obras encontraban fácil acomodo en los hogares burgueses. Hacia 1860, los bodegones de Cézanne, Courbet y Fantin-Latour obtuvieron el favor del público y con ello recuperaron el respeto hacia el género. Las obras seleccionadas recogen, entre otros, el tosco realismo de Courbet, las formas decorativas de Matisse y la realidad compleja y fragmentada de Braque y Marcoussis.

Interiores

Frente al superficial naturalismo de los impresionistas, el grupo de los nabí abogó en favor de un arte atento a las cualidades emotivas del tema, capaz de conmocionar tanto al artista como al público por medio del cromatismo intenso, las formas decorativas y el empleo de patrones. Vuillard, miembro destacado del grupo, creó bajo estas premisas auténticos puzzles visuales, capaces de producir las más variadas sensaciones: armonía, tensión, indolencia. Muchos de los decorativos interiores domésticos de Vuillard están poblados por personajes de su círculo íntimo: artistas, escritores, familiares, etc. Destacan las mujeres que desempeñaron un papel capital en su vida: su madre y sus musas, Misia Natanson y Lucy Hessel.

***De Millet a Matisse. Pintura francesa de los siglos
xix y xx de la Kelvingrove Art Gallery, Glasgow***
Del 2 de febrero al 24 de abril de 2005

**Exposición organizada por la American Federation Arts y Glasgow
Museums**

Inauguración: martes 1 de febrero, a las 19.30 h

Fundación “la Caixa” en las Islas Baleares

Plaza de Weyler, 3
07001 PALMA

Horario:

De martes a sábado, de 10 a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h

Actividades en torno a la exposición

- Jueves 31 de marzo (a las 19.30 h)
Conferencia de **Tomás Llorens**, conservador jefe del Museo Thyssen
Bornemisza
- Jueves 14 de abril (a las 19.30 h)
Conferencia de **Fernando Checa**, catedrático de Historia del Arte
de la Universidad Complutense de Madrid

Servicio de Información de la Fundación “la Caixa”

www.fundacion.lacaixa.es / info.fundacio@lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Entrada gratuita

Para más información y material gráfico, diríjense a:
Inés Martínez Ribas. Departamento de Comunicación de la Fundación “la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 12.ª. 08028 Barcelona
Teléfono: 93 404 60 73 / e-mail: ines.martinez.fundacio@lacaixa.es