

ARP	1
BALLA	2
DELAUNAY R.	3
DELAUNAY S.	4
GLEIZES	5
HERBIN	6
KANDINSKY	7
KLEE	8
KUPKA	9
LEGER	10
MAGNELLI	11
MONDRIAN	12
PICABIA	13
TAEUBER-ARP	14
VAN DOESBURG	15
VILLON	16

ART D'AUJOURD'HUI MAITRES DE L'ART ABSTRAIT -ALBUM 1

ARTE DE HOY MAESTROS
DEL ARTE ABSTRACTO -
ALBUM 1

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
- SECCIONAL MEDELLIN -

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

CARRERA DE ARTES
PLASTICAS

BIBLIOTECA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
CIENCIAS HUMANAS

DIVULGACION CULTURAL

MUSEO DE ARTE
MODERNO DE MEDELLIN

Para el Museo de Arte Moderno de Medellín es sumamente placentero poder brindarle a su público la oportunidad de apreciar esta muestra de serigrafías de 16 artistas europeos de la mitad del siglo XX. Nunca antes se había podido disfrutar en nuestro medio de una muestra que reuniera ejemplos sobresalientes de obras que contribuyeron a las profundas transformaciones sufridas por la plástica contemporánea, producto de osadas respuestas a las nuevas condiciones de vida que se le plantearon al hombre de hoy.

A partir del 23 de agosto y hasta el 22 de septiembre el Museo acoge obras de Jean Arp, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Robert y Sonia Delaunay, Francis Picabia, Alberto Magnelli, Fernand Legér, Theo Van Doesburg, Albert Gleizes, Jacques Villon, Sophie Taeuber Arp, Auguste Herbin, Franz Kupka, Giacomo Balla, Piet Mondrian, artistas que desde diferentes movimientos como el Futurismo, el Dadaísmo, el Cubismo, la Abstracción, etc, fueron conformando las leyes de la visión plástica que aún hoy próximos a terminar el siglo XX, siguen irradiando toda su validez.

Agradecemos a la Universidad Nacional de Colombia Seccional Medellín el habernos facilitado esta excelente carpeta que, estamos seguros, proporcionará inmenso placer a los visitantes del Museo.

TULIO RABINOVICH MANEVICH

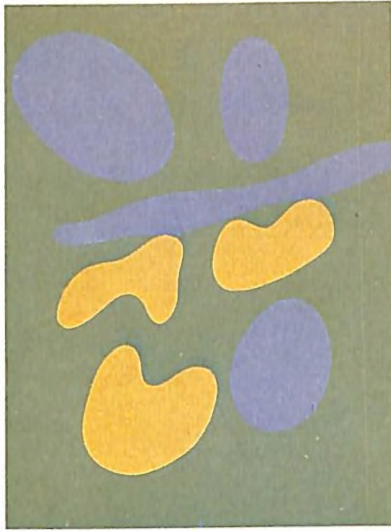
Director Museo de Arte Moderno de Medellín

JEAN ARP

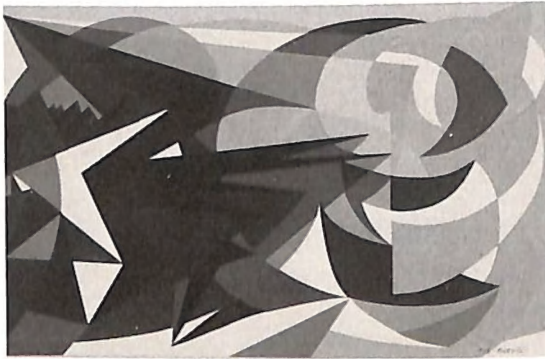
Estrasburgo (1887) - Meudon (1996) Francia.

Conocido principalmente como escultor, su obra de pintor, grabador y sus "papiers collés" representan un aporte de primera importancia a la pintura abstracta.

En contacto con Klee desde 1909 y con Kandinsky desde 1912 participó en las manifestaciones del "Blaue Reiter" antes de fundar en Zurich en 1916 el movimiento "DADA". Retrospectivas importantes en Berna en 1956 y en Nueva York (Museo de Arte Moderno 1958). Arp es uno de los grandes "constructores del siglo XX". Regresando a las formas más esenciales de la naturaleza buscó, según sus propias palabras, alcanzar más allá de lo humano, lo infinito y lo eterno".

Constellation 1928. Serigrafía

Peinture futuriste 1924. Serigrafía

GIACOMO BALLA

Turín (1871) - Roma (1958)

Una de las figuras capitales de la pintura futurista. En 1900 Balla, durante una estadía de siete meses en París, pinta entre otros "Luna Park". Ejercerá una gran influencia sobre otros pintores futuristas y sobre su opción técnica en favor del divisionismo considerado como una "necesidad absoluta".

En 1909 "Lampe a Arc" evocación lírica de la iluminación eléctrica puede ser considerado como el primer cuadro futurista antes de la carta del futurismo. A pedido de sus antiguos alumnos Boccioni y Severini, Balla firma en 1910 los dos manifiestos de los pintores futuristas. En mayo 1912 pinta su obra más celebre: "Dynamisme d'un Chien en Laisse" (laisse en mouvement).

En 1913 Balla participa activamente en las diversas manifestaciones futuristas. El 11 de septiembre él publica su manifiesto, "Le vetement antineutraliste."

En 1915 presenta en Roma "La última exposición de pinturas paseistas del pintor Giacomo Balla" y firma con Depero el manifiesto "Reconstrucción futurista del Universo."

En 1918 con ocasión de una gran exposición personal publica su manifiesto del color. Es el único pintor futurista de la época heroica que continúa su obra en la misma dirección constituyéndose en un puente entre el primero y el segundo futurismo. Las obras del período 1928-1930 muy próximas a veces del surrealismo marcan el fin de la experiencia futurista de Balla. El retorno a una pintura convencional se da a partir de 1930 y acumulará hasta su muerte retratos y paisajes de mediocre interés.

ROBERT DELAUNAY

Pintor francés, nació en París (1885) y murió Montpellier (1941). Influenciado en sus primeros años por la Escuela de Pont Aven y luego por el neo-impressionismo, frecuenta al aduanero Rousseau a partir de 1907. En 1909 con el ejemplo de Cézanne comienza la serie de Saint-Severin preocupado por el color y las formas. En 1910 la serie de las ciudades y aquella de la Torre Eiffel en las que la luz pulveriza las estructuras. Un dinamismo desconocido de los cubistas aparece allí prefigurando ciertos aspectos del futurismo. Invitado a las exposiciones del "Blaue Reiter" en 1911 y 1922 Delaunay ejerce una influencia manifiesta en Macke, Marc y Klee, además sobre Chagall e indudablemente sobre Leger. Hasta 1930 los elementos figurativos persisten en su obra y a partir de allí es el principio de los Ritmos sin fin. Discos multicolores, y los relieves en yeso.

En 1937 realizó grandes decoraciones para el Palacio de los Ferrocarriles y el Palacio del Arte.

Rythme/3 - 1938. Collection Galerie Bing. Serigrafía

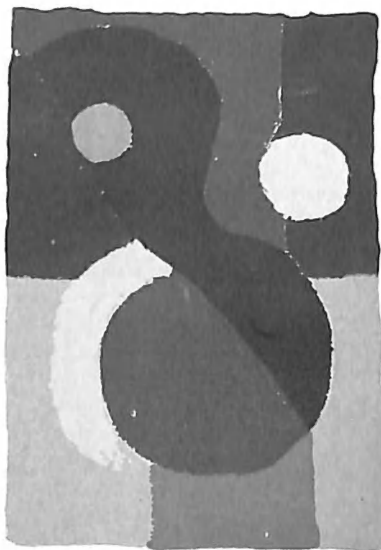
SONIA DELAUNAY

Pintora francesa, nacida en Rusia en 1885, muere en París en 1979. Llega a París en 1905.

Esposa de Robert Delaunay. En 1914 expone en los "Independientes" los "Prismas eléctricos" y realiza el primer "libro simultáneo".

Después de 1935, paralelamente a su pintura, ella crea sus "tejidos". Trabajó, además en las decoraciones encargadas a su marido para la exposición Universal de 1937.

Después de la Segunda Guerra Mundial y de la muerte de su esposo retoma sus experiencias de antaño y hace varias exposiciones de obras recientes.

Govache 1950. Serigrafía

ALBERT GLEIZES

Pintor francés nacido en París (1881) y muerto en Avignon (1953). A partir del encuentro con Le Fauconnier en 1909 orientó su pintura dentro de un cubismo "Cézanniano".

En 1911 participa en las reuniones del grupo de "Puteaux", de donde nacerá la "Sección de Oro", importante movimiento Cubista. A partir de 1917 pinta telas religiosas con una marcada tendencia hacia la abstracción.

Con Metzinger escribió un sobresaliente libro sobre el Cubismo.

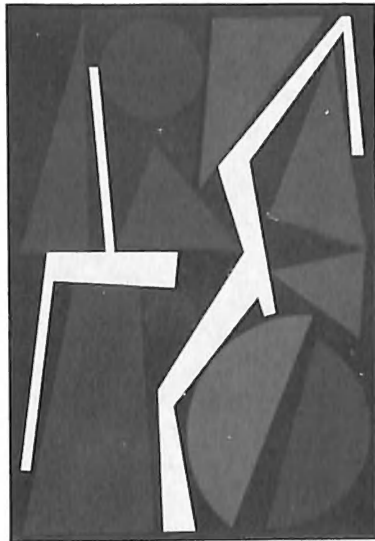

Composition 1945. Collection Galerie Colette Allendy. Serigrafía

AUGUSTE HERBIN

Pintor francés nacido en Quievy (1882) y muerto en París en (1960). Su pintura que otorga un lugar preponderante al color, recibe la influencia geometrizable de Cézanne, a partir de 1910 pero es a partir de 1917 que el alcanza una fórmula personal de utilización del cubismo "sintético". La arquitectura de los planos se orienta claramente en una dirección abstracta. Poco después sus ritmos circulares aparecen en su pintura y en sus curiosas construcciones de madera policromada.

De 1922 a 1926 Herbin regresa a una figuración sumaria y de poco interés. Es en 1927 que el descubre en una abstracción geométrica rigurosa su verdadera vía la que explorará hasta su muerte.

Fou 1953. Serigrafía

WASSILY KANDINSKY

Pintor ruso. Moscú 1886-Neuilly (Francia) 1944. Estudió economía política y derecho en Moscú y en Odessa; pero luego, bajo la doble influencia del arte popular ruso y de una obra de Manet expuesta en Moscú en 1885, se orientó hacia la pintura. En Munich, donde se instaló en 1897, conoció a Jawlensky; siguió los cursos de la Academia, fundó el grupo "Phalanx" y finalmente abrió su propia escuela de pintura. Viajó luego por Holanda (1903-1904), por África del Norte (1904-1905) y por Italia (1906), pero acabó por instalarse en Sevres, cerca de París. Mientras tanto su obra fue evolucionando desde el impresionismo inicial hacia un fauvismo influido por paisajes y escenas oníricas de colores violentos, en los que puede apreciarse la influencia del folklore eslavo.

En 1910 luego de escribir su libro "de lo espiritual en el Arte" ejecutó la "Primera Acuarela Abstracta" que imprimió a su obra un giro decisivo.

Poco a poco la abstracción fue conquistando su obra hasta llegar a convertirse en el lenguaje natural del artista; un auténtico desencadenamiento cósmico se apodera del lienzo, desencadenamiento ordenado según imperativos interiores constantemente dominados.

Entre 1914 y 1921 regresa a Rusia donde contribuyó a diseñar la política cultural de la revolución. De 1922 a 1933 se instala en Alemania donde fue profesor de la "Bauhaus". A partir de 1933 se instala en París donde vivió hasta su muerte.

Gris 1931. Collection Mme Kandinsky. Serigrafía

PAUL KLEE

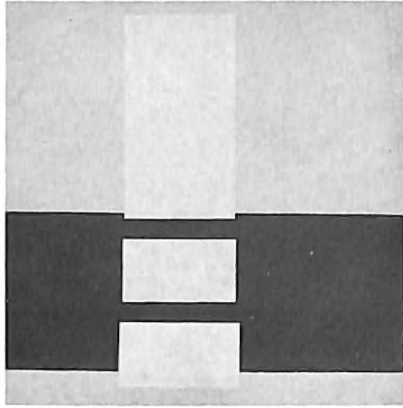
Pintor alemán. Munchenbuchsee, cerca de Berna (Suiza), 1879 Muralto, cerca de Locarno, 1940. Tras dudar entre la música y la pintura, decidió dedicarse a ésta y entró en la Academia de Bellas Artes de Munich como alumno de Franz Stuck, que también fue maestro de Kandinsky. Entre 1908 y 1910 sufrió las distintas influencias que habrían de resultar determinantes para su obra: Cézanne, Van Gogh, Matisse. Participó en las exposiciones de "Der Blaue Reiter", y en 1914 emprendió un viaje por Tunicia, que había de ser decisivo para su evolución. De repente descubrió su total vocación, y así escribió en su Diario el 16 de abril: "El color me posee... Me posee siempre, lo sé".

Tal es el sentido de esta hora bienaventurada. "El color y yo somos uno; soy pintor". La guerra le aparta de la pintura hasta 1917, año en que vuelve a recoger los pinceles en Munich, ciudad en la que celebró varias exposiciones. En 1921 se establece en Weimar, donde imparte en la "Bauhaus" su curso titulado "Pedagogía de la forma", y luego dirige un taller de pintura. Viajero infatigable, escritor prolífico (su Diario es la muestra más brillante), Klee es uno de esos seres inclasificables a quienes la extraordinaria variedad de su inspiración libera de todo constreñimiento. En 1931-1932 realiza un grupo de cuadros puntillistas: después aborda el simbolismo, más tarde, enamorado de la vida y obsesionado por la muerte, ejecuta la serie de los Angeles, que aparece como una especie de premonición, aunque sin dramatismo alguno. La transición poética es constante en este pintor, que pasa de la tierra al cielo con desconcertante facilidad: 'El artista-decía- imita el juego de las fuerzas que han creado y crean el mundo'. Ninguna otra frase define mejor a Paul Klee, precursor de una nueva sensibilidad.

Musique diurne 1940. Collection Galerie Berggruen. Serigrafía

FRANTISEC KUPKA (Llamado Franz)

Une absolue 1952. Serigrafía

Pintor checo. Opocno (Bohemia) 1871 - Puteaux (Francia) 1957. Alumno de la Academia de Bellas Artes de Viena. En 1885 se estableció en París, donde dibujó figurines, y más tarde, litografías y carteles. Al realismo de sus escenas costumbristas (Les gigolettes, 1906-1910), sucedió, progresivamente, un mayor interés por el arte abstracto, al que llegaría en 1910-1911. Empeñado en armonizar música y pintura, Kupka emprendió investigaciones sobre formas tanto geométricas como líricas que, aún siendo muy atrevidas, se refieren al simbolismo y al art nouveau: Amorpha, fuga en dos colores y Amorpha, cromática cálida causaron escándalo en el Salón de los Independientes de 1912. Posteriormente, y en varias obras insólitas o barrocas de inspiración diversa, en las que el tema de la gravitación universal aparece con frecuencia (Torbellino, h 1924, Museo de Grenoble), desarrolló sus concepciones a partir de planos verticales o circulares, de colores cálidos y alegres. Lo que el pintor parece expresar son sueños cósmicos.

A partir de 1928-1930, Kupka se acercó de manera imprevista a la desnudez geométrica de Malevich y de Mondrian (Tres azules y Tres rojos, Blanco autónomo, 1952, Museo de Arte Moderno de París).

FERNAND LEGER

Epoque Mécanique 1919. Serigrafía

Pintor francés. Argentan (1881) -Gif-sur-Yvette (1955). En 1900 tras abandonar Caen, donde se había iniciado como dibujante, se instaló en París y se unió al grupo cubista, que influiría mucho en él. Empezó entonces una obra personalísima, cuyas principales preocupaciones son la búsqueda de un ritmo moderno, mediante la oposición brutal de las formas y el contraste de los tonos (Desnudos en el Bosque. 1909-1910, Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo; Mujer de Azul, 1912, Kunstmuseum, Basilea), obra que a partir de 1913, desembocó en cuadros completamente abstractos (contraste de formas, 1913, col. part., Berna). Dominado a la perfección el vocabulario formas-colores, volvió de forma progresiva y bajo la influencia de su estancia en el frente a un figurativismo que, como en La partida de Cartas (1917, Kroller Muller), subraya los volúmenes por mediación de un geometrismo de concepción muy mecánica.

Sin abandonar su estilo regresa de nuevo al figurativismo en cuadros donde relaciona en forma esquemática imágenes de la vida real con imágenes de la vida cultural. Así mismo después de su estancia en Estados Unidos reafirma en su interés por la vida moderna manifestado en su pintura "Adiós a Nueva York" (1946).

Léger realizó también decorados de teatro, vidrieras, murales, cartones para tapices, etc.

Después de su muerte se creó en Biot (Francia) el Museo Léger.

ALBERTO MAGNELLI

Pintor italiano nacido en Florencia en (1888). Llegado a París en 1913 se une a los cubistas.

De regreso a Italia comienza una serie de pinturas abstractas. Luego durante veinte años realiza una pintura figurativa. Es en París en 1933 que el ejecuta sus composiciones sobre papel "pierres éclatées". A partir de allí realiza exposiciones en varios países. Exposición retrospectiva en la Galería Drouin en 1947 y luego en la Galería de Francia. De todos los pintores abstractos. Magnelli es de aquellos que tienen la visión más clara de su arte: "Si usted considera que la naturaleza es una realidad, el ser humano es él mismo miembro, de esta realidad, su espíritu un elemento y una prolongación de esta naturaleza. El espíritu humano actúa necesariamente en el seno de lo real. En los límites de la creación artística todo es real, todo hace parte integral de la vida y del hombre. Cada gesto del hombre es humano y también el proceso de la imaginación creadora... En sus formas, por sus formas el sujeto naturalmente inventado expresa un mito, quiero decir inventado por el artista que abre su vía a través de la naturaleza, así el cuadro abstracto lleva la huella de signos que vienen de lejos... El artista tiene un poder que llega poco a poco a evaluar y en el que él deposita su confianza".

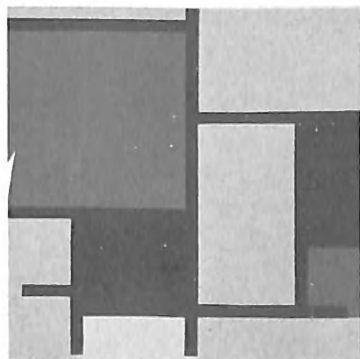
La pintura de Magnelli es equilibrada, digna de la tradición Florentina.

Opposition 1942. Serigrafía

PIETER CORNELIS MONDRIAN (Llamado Piet)

Pintor Holandés. Amersfoort 1872- Nueva York 1944. Fue uno de los primeros y más grandes pintores abstractos. Su obra sufrió una evolución paralela e íntimamente ligada a preocupaciones de índole mística y teológica. Empezó pintando paisajes de tipo naturalista, pero a finales de 1911 se trasladó a París, donde recibió influencias del cubismo y donde, encaminándose de modo progresivo hacia la abstracción, realizó su famosa serie de Árboles. En 1915 ya de vuelta en Holanda, sus investigaciones le condujeron a ritmos de líneas horizontales y verticales, y en 1917, año en que junto con Theo van Doesburg fundó la revista "De Stijl", elaboró la teoría del neoplasticismo (basado en el empleo exclusivo de los colores primarios y del ángulo recto): una carga energética central en torno a la cual se desarrolla una serie de energías periféricas. Dos años más tarde vieron la luz sus primeros lienzos en forma de cuadrados, denominados por el pintor losangiques, es decir, en losange. Poco después comenzó a publicar en "De Stijl" un importante ensayo teórico: realidad natural y realidad abstracta, y al año siguiente. El neoplasticismo, que dedicó "a los hombres futuros".

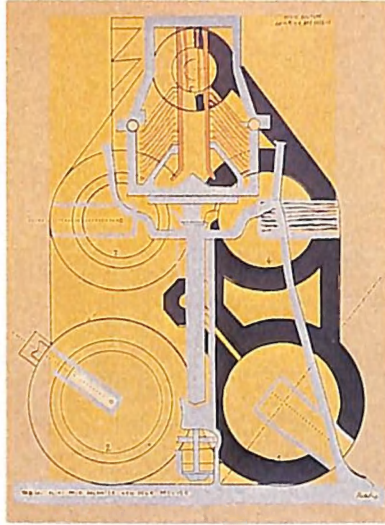
Composition 1921. Collection Mme Van Doesburg. Serigrafía

FRANCIS MARTINEZ DE PICABIA (Llamado Francis)

Pintor impresionista, cubista, orfista, dadaísta, acuarelista, académico y abstracto. Nacido en París (1879) y de padre cubano y madre francesa, muerto en la misma ciudad en (1953).

A partir de 1896 expone en el Salón de Artistas franceses recibiendo los últimos consejos de Pissarro, realiza durante 10 años una fructífera carrera de pintor impresionista.

Alrededor de 1908 con el ejemplo de Gauguin compone paisajes con grandes planos y le conducen paralelamente a experiencias abstractas y a una forma particular del cubismo, en 1953 luego de regresar de Nueva York pinta tres grandes cuadros extraordinarios: Udnie, Jeune Fille Americane, Edtaonise y Je Revois en Souvenir ma Chere Udnie, con ellas Picabia se sitúa en una dirección que no le debe nada al cubismo ni al orfismo ni al futurismo y no encuentra equivalente lejano más que en las obras más espontáneas de Kandinsky de la misma época. En 1915 Picabia encuentra en Nueva York a Marcel Duchamp con el que inaugura el Dadaísmo.

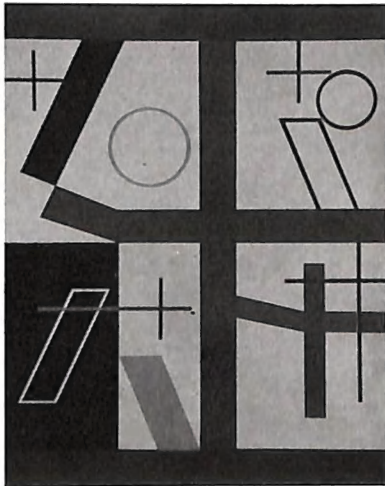

Petite solitude au milieu des soleils 1915. Serigrafía

SOPHIE TAEUBER-ARP

Pintora francesa de origen suizo. Davos 1889- Zurich 1943. Alrededor de 1915 y en compañía de Arp, con quien se casaría en 1922, tomó parte en el movimiento "DADA".

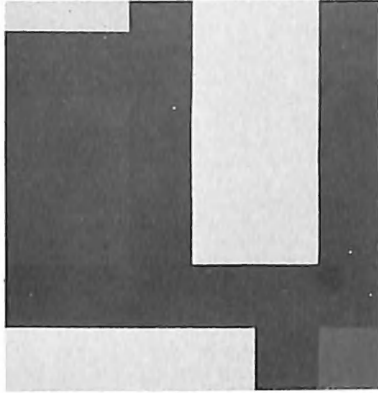
Representante típica de la abstracción geométrica del período comprendido entre las dos guerras mundiales, participo en las exposiciones de los grupos "Cercle et Carré" (en 1930) y "Abstraction-Création" (en 1933).

Quatre espaces a croix brisée 1932. Serigrafía

CRISTIAN KUPPER VAN DOESBURG (llamado Théo)

Pintor, arquitecto y teórico holandés. Utrecht 1883-Davos (Suiza) 1931. En 1915 publicó un artículo sobre Mondrian que le conquistó la amistad de éste; desde entonces, su pintura adoptó la abstracción, cuyas distintas etapas atravesó rápidamente (1916-1917) hacia una simplificación expresiva (temas de vacas pociendo, naturalezas muertas, jugadores de cartas, etc). En 1917 fundó la revista y el movimiento "Stijl" y a partir de 1921 recorrió Europa para difundir sus teorías, especialmente en la "Bauhaus" de Weimar, donde publicó sus Principios fundamentales del nuevo arte plástico (1925). Después de romper con Mondrian, fundó el "elementalismo" (1925) como reacción contra los principios rigurosos de aquél. En 1930 publicó el único número de la revista "Art Concret". La casa que hizo construir según sus planos en Meudon es un valioso testimonio de arquitectura neoplasticista.

Composition 1924. Collection W. Arp. Serigrafía

GASTON DUCHAMP VILLON (llamado Jacques)

Pintor francés. Damville 1875- Puteaux 1963. Antes de dedicarse a la pintura (1906), se ganó la vida como dibujante humorístico en los diarios parisienses. En 1911 se unió al cubismo, pero conservando, no obstante, y a través de la estructuración geométrica la sutileza de tonos del impresionismo: La mesa servida (1912), Soldados en marcha (1913). Más tarde fundó el Salón de la "Section d'or" (1922) y, al año siguiente, participó en la Armory Show de Nueva York.

Luego, paisajes y figuras, a veces incluso los retratos (Hombre dibujando, 1935), suscitan en Villon nuevos experimentos sobre las relaciones de los ritmos estructurales del lienzo con los planos coloreados.

Sus primeros éxitos tuvieron lugar en Estados Unidos (1930), merced a Walter Pach, crítico y amigo suyo. Después, tras un nuevo período abstracto, volvió a cultivar el paisaje (Entre Toulouse y Albi 1941, Museo de Arte Moderno, París). A partir de 1944, su arte se hizo cada vez más amplio y más colorista y, a través de composiciones muy elaboradas, que por el estremecimiento de la emoción (El Loira en Beaugency, 1959) iban más allá de su contenido realista o abstracto, Villon logró la síntesis de sus búsquedas. Premio Carnegie (1950) y gran premio de la Bienal de Venecia (1956). En este mismo año recibió el encargo de realizar cinco vidrieras para la catedral de Metz.

Petite peinture 1921. Collection Galerie Jeanne Bucher. Serigrafía

Las obras de esta carpeta poseen un poder singular. Por cierto, nos satisfacen el ojo y son un placer para el espíritu. Si sabemos recibirlas, se dirigen a todas nuestras facultades de comprensión y deleite.

En este caso del procedimiento de reproducción está también adaptado a la técnica y al lenguaje de los originales, que nos comunican de la manera más directa con la creación misma del artista, sin el intermediario o el temor de una interpretación gráfica o cromática. También es evidente que estas obras no han sido solamente creadas con el fin de suscitar en nosotros placeres desprovistos de una segunda intención. Sin inventar de ningún modo, debemos descubrir en ellas una virtud que otorga a sus otras cualidades una buena parte de su fuerza.

Esa virtud, es el coraje. El coraje de ir hasta el límite de uno mismo y de las concepciones de su elección y, si es posible, más allá. Esas obras son los instrumentos y los testimonios de una conquista.

León Degand, 1953.

LEON DEGAND: Crítico de arte francés cuyos escritos sobre el cubismo y el arte abstracto ejercieron una influencia importante después de la Segunda Guerra Mundial.

Los datos sobre las colecciones a que pertenecen los originales de estas obras están dados hasta 1953.

Fotografías: Carlos Tobón
Diseño: Ernesto Restrepo
Impresión: Edinalco

**ART
D'AUJOURD'HUI
MAITRES
DE L'ART
ABSTRAIT
-ALBUM 1**

**ARTE DE HOY MAESTROS
DEL ARTE ABSTRACTO -
ALBUM 1**