

DOSSIER DE PRENSA

LOS FAUVES: LA PASIÓN POR EL COLOR

Inauguración	21 de octubre de 2016 de 17.00 a 21.00 horas
Rueda de prensa	20 de octubre de 2016 a las 12.00 horas
Fechas	Del 22 de octubre de 2016 al 29 de enero de 2017
Lugar	Paseo de Recoletos 23, Madrid
Comisaria	María Teresa Ocaña
Producción	Fundación MAPFRE

WEB: <http://exposiciones.fundacionmapfre.org/fauves>

Facebook <http://www.facebook.com/fundacionmapfreultura>

Twitter <http://twitter.com/mapfreFcultura>

Instagram www.instagram.com/mapfrefcultura

Hashtag [#expo_fauves](#)

Para más información contactar con Alejandra Fernández y Nuria del Olmo de la Dirección Corporativa de Comunicación de MAPFRE. TEL. 915818464 y 690049112
mail: alejandra@fundacionmapfre.org; ndelolm@fundacionmapfre.org

Fundación MAPFRE presenta la exposición **Los Fauves: La Pasión por el Color** que se podrá visitar del 22 de octubre 2016 al 29 de enero de 2017 en la sala de exposiciones de Fundación MAPFRE en el Paseo de Recoletos de Madrid. La muestra, que hace una completa y cuidada presentación del fauvismo, reúne más de un centenar de pinturas, así como numerosos dibujos, acuarelas y una selección de piezas de cerámica.

Maurice de Vlaminck, *Restaurant de la Machine à Bougival*, ca. 1905
Musée d'Orsay, donación de Max y Rosy Kaganovitch, 1973

El fauvismo fue la primera gran vanguardia artística del siglo XX. Fue un movimiento polémico y exuberante, basado en la exaltación de los tonos puros, y situó la independencia del color en el centro del debate artístico. Los *fauves*, liderados por Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck, removieron los fundamentos del arte de su tiempo con su innovador tratamiento del color, la factura enérgica y la libertad de ejecución. Fueron decididos defensores de la autonomía individual y de la capacidad de la pintura en sí misma como medio de expresión.

Formados en los talleres de Gustave Moreau y de Eugène Carrière, los *fauves* se agruparon en torno a Henri Matisse a finales de la década de 1890 y realizaron sus primeros ejercicios con colores puros durante los años siguientes. Octubre de 1905 fue una fecha decisiva para estos artistas porque sus obras fueron expuestas en la Sala VII del Salon d'Automne. El resultado causó un auténtico revuelo entre los asistentes y el crítico de arte Louis Vauxcelles no dudó en calificarlos en su reseña de "fieras" –*fauves*, en francés- debido a la fortísima intensidad de las tonalidades utilizadas, en contraste con dos bustos de mármol expuestos en la misma sala. En efecto, las obras que hoy resultan alegres y decorativas, en 1905 y a un público que estaba aún asimilando los avances de la pintura impresionista, parecieron salvajes y violentas. Aun comparadas con los postimpresionistas, el arte de los *fauves* posee una pureza y una inmediatez que todavía sigue sorprendiendo, debido al resultado profuso e imprevisible y a la ausencia de las tradicionales reglas con las que se practicaba la pintura.

Georges Braque, *Nu assis*, 1907
Colección S&P Traboulsi

El fauvismo no fue un movimiento único y homogéneo, si no más bien un encuentro fugaz entre varios jóvenes artistas independientes unidos por unos fuertes vínculos de amistad y por las mismas preocupaciones pictóricas. Su desarrollo fue tan brillante como intenso: tuvo una vida de apenas dos años, pero el impacto fue

extraordinario porque su obra recogió el legado del neoimpresionismo y del postimpresionismo además de sentar las bases para otros movimientos de vanguardia como el expresionismo y el cubismo. Así, los *fauves* fueron los artífices de enlazar las grandes manifestaciones artísticas que se desarrollaron a finales del siglo XIX y principios del XX.

Kees van Dongen, *Femme nue blonde*, 1906
David Nahmad, Mónaco

Pese a la importancia que ha tenido en la Historia del Arte moderno, el fauvismo ha sido un movimiento que ha pasado casi desapercibido en España, siendo esta la primera gran exposición que lo aborda en su conjunto y en profundidad en los últimos quince años. La muestra traza un recorrido por el fauvismo desde sus inicios en el taller de Gustave Moreau hasta la desintegración del grupo a finales de 1907. Incluye obras de todos los artistas que formaron el grupo: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Henri Manguin, Charles Camoin, Jean Puy, Raoul Dufy, Othon Friesz, Georges Braque, Georges Rouault y Kees van Dongen, y hace hincapié en las relaciones artísticas y personales entre ellos.

Henri Manguin, *Devant la fenêtre*, 1904
Colección particular

La exposición, producida por Fundación MAPFRE, ha sido posible únicamente gracias al apoyo de los más de ochenta prestadores que han colaborado en ella. Entre ellos destacan importantes instituciones como la TATE, el Centre Pompidou, el Musée d'art moderne de la Ville de Paris, la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf, el Milwaukee Art Museum o el Statens Museum de Dinamarca, que han prestado algunas de sus obras más emblemáticas. También ha sido imprescindible la generosidad de más de treinta coleccionistas particulares, que han accedido a prestar obras más desconocidas por el público pero de una calidad extraordinaria. Por tanto, la muestra es una oportunidad inmejorable para apreciar el fauvismo porque reúne algunas obras clave del movimiento y otras que nunca habían sido expuestas en nuestro país hasta ahora.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

La muestra propone un recorrido cronológico dividido en cinco grandes secciones, que permite presentar la evolución estilística tan intensa que los artistas desarrollaron en apenas dos años. Además, dos pequeñas secciones estarán dedicadas al dibujo y a la cerámica, disciplinas que ayudarán a apreciar la versatilidad y la creatividad que caracterizó a estos jóvenes y audaces pintores. El montaje de la exposición ha intentado, también, enfatizar la importancia de los vínculos tanto personales como artísticos que los autores compartieron en la creación y desarrollo del fauvismo.

1. EL FAUVISMO ANTES DEL FAUVISMO

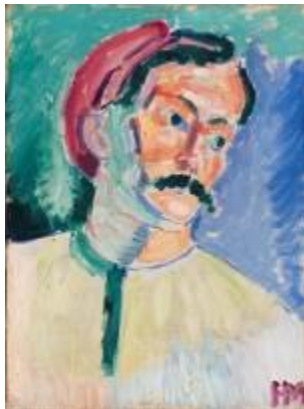
La exposición comienza con una sección dedicada a los primeros intentos pictóricos llevados a cabo por los artistas que formarían el grupo *fauve* durante sus años de formación. Los primeros contactos entre ellos se remontan a la década de 1890, cuando Henri Matisse, Georges Rouault, Albert Marquet, Henri Manguin y Charles Camoin coincidieron en el estudio de Gustave Moreau en la École des Beaux-Arts de París. Moreau fue un maestro atípico dentro de la rigidez del mundo académico. Incitaba a sus alumnos a expresarse libremente a través del color y a buscar la autonomía pictórica. El grupo de alumnos de Moreau, liderado por Matisse y al que pronto se sumaron otros jóvenes artistas como Jean Puy, André Derain y Maurice de Vlaminck, comenzó muy pronto a experimentar con los colores puros y las pinceladas expresivas de la pintura moderna de Van Gogh, Gauguin y Cézanne que se exponía esos años en las galerías más atrevidas de París. Pintaban a menudo juntos, motivados por un fuerte espíritu de emulación, como se puede apreciar en los estudios de modelo desnudo que transmiten el ambiente del taller compartido. Estas academias, junto a las naturalezas muertas y a las escenas de interior que forman esta sección permiten apreciar el eclecticismo y la audacia de estos años de formación y descubrimientos.

Henri Matisse,
Académie d'homme,
1902
Musée Cantini,
Marsella

2. LOS FAUVES SE RETRATAN

La amistad que unió a los *fauves* fue clave en la formación y el desarrollo del movimiento. No sorprende por tanto que estos pintores se retrataran unos a otros en numerosas ocasiones, creando una interesantísima galería de retratos cruzados que refleja los vínculos establecidos entre ellos y que constituye una declaración de sus principios estéticos que refuerza la identidad del grupo. El retrato para los *fauves* era algo más que reflejar la percepción que un artista tenía del otro, también consistía en construir la imagen del compañero a través de la combinación de los estilos y de las personalidades del pintor y del retratado tal y como refleja la pareja de retratos realizados por Matisse y Derain durante el verano que pasaron juntos en Collioure. Por otro lado, cada *fauve* expresó en sus autorretratos, también muy numerosos, sus características personales. Al enfatizar su propio método y la individualidad estilística en estas obras, los pintores estaban a su vez definiendo uno de los principales valores del grupo, el de la autonomía artística.

Henri Matisse,
André Derain, 1905
Tate, Londres

André Derain,
Henri Matisse,
1905
Tate, Londres

3. ACRÓBATAS DE LA LUZ

A partir de 1904 los *fauves* comenzaron a pasar temporadas cada vez más largas en la Costa Azul. La atmósfera mediterránea constituyó para estos artistas una revelación y, gracias a ella, estudiaron la incidencia de la luz en el color y aumentaron intensamente el tono de sus paletas. En el verano de 1905, periodo decisivo para el fauvismo, Matisse y Derain se instalaron en el pueblecito pesquero de Collioure. Allí vivieron un período de cooperación artística asombrosamente productivo gracias al cual crearon las obras que causaron sensación en el Salon d'Automne de 1905. Matisse, que a su llegada a Collioure estaba muy influido por el neoimpresionista de Signac, encontró en el ímpetu juvenil de Derain un estímulo para trabajar con una mayor libertad pictórica. Por su parte, Derain ganó confianza en su pintura gracias al apoyo de Matisse, que era diez años mayor que él y ya gozaba de una cierta reputación. A lo largo del verano, los dos artistas fueron liberándose de la rigidez de la técnica puntillista de obras como *Figure à l'ombrelle* de Matisse o *Bateaux à Collioure* de Derain, creando una técnica variada, audaz y espontánea, que se aprecia en obras como *Le Faubourg de Collioure*.

André Derain, *Bateaux à Collioure*, 1905
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Mientras tanto, Camoin, Manguin y Marquet pasaron el verano en la Costa Azul. Manguin se alojó con su familia en una villa con un gran jardín en las afueras de Saint-Tropez. Esta privacidad le permitió utilizar a su mujer Jeanne de modelo tanto en delicadas escenas domésticas como en sugerentes estudios de desnudo en medio de la naturaleza. En ocasiones se reunió con sus compañeros Marquet y Camoin y recorrieron distintos parajes de la zona como Cassis, Agay y Marsella. Allí produjeron paisajes de colores intensos y atrevidos pero sin la libertad de ejecución de las obras de Derain y Matisse.

Vlaminck permaneció en Chatou, pintando en solitario paisajes vertiginosos de colores saturados. Vlaminck fue siempre considerado el más salvaje de los *fauves* y, probablemente, el único de estos artistas al que la etiqueta de “fiera” le describía correctamente. De carácter jocosos e irreverente, su pintura se caracterizaba por un uso de los colores poco convencional y por una pincelada efusiva e impetuosa. Sin duda, la más intensa y violenta del grupo.

4. LA FIEREZA DEL COLOR

El escándalo causado por estas pinturas en el Salon d'Automne de 1905 fortaleció la identidad de los *fauves*, que a partir de entonces expusieron con frecuencia en las galerías de arte moderno de París y contaron con el apoyo de marchantes como Vollard. Por encargo de este, Derain realizó tres viajes a Londres, donde creó algunas de las pinturas más espectaculares del fauvismo. El artista renovó radicalmente la imagen de la capital británica a

través de un uso de los colores absolutamente feroz, completamente desligado de la descripción naturalista y de una enorme variedad estilística.

André Derain, *Big Ben, Londres*, 1906
Troyes, musée d'Art moderne, collections nationales Pierre et Denise Lévy. Donación Pierre y Denise Lévy, 1976

Marquet, en París, realizó también una importante serie de vistas urbanas, de colores más apagados pero con una asombrosa capacidad para traducir la atmósfera de la ciudad, desechando los detalles y centrándose en lo esencial. Vlaminck, por el contrario, continuó pintando en los alrededores de Chatou, centrandó su atención en la agitación del paisaje, con pinceladas cada vez más expresionistas y colores exuberantes que inducen a la simplificación de los volúmenes a través de una desbordada, anárquica y ardorosa forma de ejecución.

Raoul Dufy, *L'Estacade du Casino Marie-Christine à Sainte-Adresse*, c.1906
Milwaukee Art Museum, regalo de Mrs. Harry Lynde Bradley, M1977.83

A comienzos de 1906 se incorporaron al grupo tres pintores provenientes de Le Havre: Raoul Dufy, Othon Friesz y Georges Braque, que renovaron de forma brillante el movimiento. Su llegada supuso un auténtico soplo de aire fresco, ya que el grupo inicial del atelier Moreau comenzaba a abandonar la intensidad de sus paletas. Tomaron la costumbre de pintar juntos, tal y como habían practicado con anterioridad los demás *fauves*: Marquet y Dufy recorrieron juntos la costa de Normandía, compartiendo motivos como la playa y la

estacada de Sainte-Adresse. Por su parte, Braque y Friesz pasaron parte del verano pintando juntos en Amberes para después trasladarse a l'Estaque y la Ciotat, pequeños pueblos pesqueros cercanos a Marsella donde pasaron el invierno. Allí, una vez más, la luz del mediterráneo les inspiró para subir de tono su paleta y crear brillantes pinturas de colores exacerbados y formas serpentinadas.

5. SENDEROS QUE SE BIFURCAN

Finalmente, la exposición cerrará con un grupo de pinturas que presentan los distintos caminos que tomaron los *fauves* a partir de 1907. Aunque desde el comienzo el fauvismo estuvo fundamentalmente centrado en el paisaje, muchos de ellos se vieron muy atraídos por la vida del París nocturno, tema por otro lado típico de la vanguardia. Vlaminck, Rouault y Van Dongen reflejan este mundo de prostitutas y personajes de circo con una gran crudeza y vivacidad a través de colores exaltados y pinceladas enormemente expresivas y violentas, que enlazan en cierto modo con la pintura expresionista que estaba naciendo fuera de Francia.

Georges Braque, *Paysage de Provence, l'Estaque*, 1907
Colección particular, Alemania

Cézanne había muerto en octubre de 1906 y en su honor se organizó una importante retrospectiva con ocasión del Salon d'Automne de 1907. Pese a que el cezannismo había estado muy presente en el estilo de los *fauves* desde sus años de formación, el redescubrimiento de su obra, junto al hallazgo de la escultura primitiva y el impacto que les causó *Les Femmes d'Alger* de Picasso, provocaron un rápido abandono del color para centrarse en el dibujo y la forma. Este renovado interés por Cézanne se vio traducido en una importante serie de *bañistas*, con figuras de una gran monumentalidad y unas paletas cada vez más apagadas. Además, algunos de los *fauves* - como Braque, Derain y Dufy- asimilaron su nueva visión del orden y de la estructura de la naturaleza, que se tradujo en una geometría de formas próxima al cubismo. Por esta razón, la última sección de la exposición analiza este paso del fauvismo cezanniano a los inicios del cubismo.

Además, este apartado incluye un grupo de cerámicas que forma un interesantísimo diálogo con la pintura del momento final del fauvismo.

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición, Fundación MAPFRE ha editado un catálogo en el que se profundiza sobre los diversos aspectos tratados en la exposición a través de una serie de ensayos redactados por algunos de los expertos en el fauvismo a nivel internacional: María Teresa Ocaña, comisaria de la exposición y antigua directora del Museu Picasso de Barcelona y del Museo Nacional de Arte de Cataluña; Claudine Grammont, directora del Musée Matisse de Niza; Brigitte Léal, subdirectora del Centro Pompidou; Joséphine Matamoros, conservadora honoraria del patrimonio de los museos de Céret y Collioure y directora del musée de Collioure; Sophie Krebs, conservadora jefe del Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Véronique Serrano, directora del Musée Bonnard en Le Cannet; y Maria Antonia Casanovas, especialista en cerámica. El volumen reproduce la totalidad de las obras presentes en la exposición y cuenta con una cronología y una bibliografía específica sobre el tema.

PROGRAMA DE VISITAS-TALLER PARA PÚBLICO ESCOLAR

NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS

CREACIONES. ¡Puro Color! (Visita-taller)

¿Puede un color ser un sentimiento? ¡Os animamos a conocer a los fauvistas y descubrir esto y mucho más de uno de los movimientos artísticos más importantes de la Historia del Arte del siglo XX! Estos pintores se ganaron este apodo por su forma de usar el color, de una manera salvaje y feroz, por eso les llamaron fauves (fieras). Además, con su ayuda nos convertiremos en artistas y realizaremos una creación llena de color y de imaginación. ¡Demuéstranos si eres tan fiera cómo crees!

Cuándo: Martes y jueves de 10:00 a 12:00 (del 25 de octubre al 26 de enero)

Días: 25 y 27 de octubre; 3, 8, 10, 15,17, 22, 24 y 29 de noviembre; 1, 13, 15, 20 y 22 de diciembre; 10, 12, 17, 19, 24 Y 26 de enero.

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS

CONEXIONES. ¡La ruleta feroz! (Visita-taller)

¿Quieres conocer todas las posibilidades de los colores? ¿Sabes que cada color nos conecta con alguna emoción? Si quieres conocer todos estos secretos y algunos de los artistas más divertidos de la Historia del Arte, nosotros te presentamos a los FAUVES, ellos usaron el color de una manera salvaje y de ahí su nombre. Gracias a su ayuda nos convertiremos en “creadores feroces”. Jugando a girar la ruleta feroz, conseguiremos realizar obras de arte llenas de colores atrevidos.

Cuando: Miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 (del 21 de octubre al 27 de enero)

Días: 21, 26 y 28 de octubre; 2, 4, 9, 11,16, 18, 23, 25 Y 30 de noviembre; 2, 7, 14, 16 y 21 de diciembre; 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 de enero.

NIÑOS DE 13 A 18 AÑOS

PERCEPCIONES. Clásicos feroces (Visita-taller)

Hay muchas vanguardias en el arte, si quieres conocer una de las más feroces nosotros te lo revelamos. Conoceremos a un grupo de jóvenes artistas rebeldes a los que llamaron “fauves-fieras” por su uso de los colores atrevidos y que creían que a través de ellos se podía cambiar el arte y su entorno. Miraremos el mundo a través de su colorido filtro y conoceremos todos sus secretos. ¿Te atreves con los fauves?

Cuándo: Martes, miércoles, jueves y viernes de 12:00 a 14:00 (del 20 de octubre al 27 de enero).

Días: 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre; 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 Y 30 de noviembre; 2, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 22 de diciembre; 10, 11 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de enero.

EDUCACIÓN ESPECIAL.

Creando como fieras (Visita-taller)

Al igual que los pintores que vamos a conocer en las salas de la exposición, nos convertiremos en unos artistas o ¡fieras! A ellos les llamaron así por cómo usaron el color, de una forma libre, en sus pinturas. Entre todos realizaremos una obra y

veremos cómo influyen los colores en la misma. ¿Es lo mismo un árbol verde que rojo? ¿Vemos todos los colores de la misma manera? Saca tus ideas más creativas y demuéstranos que eres un ¡FIERA!

Cuándo: Lunes de 10:00 a 12:00 (del 24 de octubre al 23 de enero).

Días: 24 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; 5, 12 y 19 de diciembre; 9, 16 y 23 de enero.

PROGRAMA DE VISITAS-TALLER PARA PÚBLICO FAMILIAR

NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS

CREACIONES. ¡Puro Color! (Visita-taller familias)

¡Amigos, artistas y rompedores! Os presentamos a Matisse, Marquet, Derain y otros muchos pintores que derrocharon fuerza y color como auténticas fieras. ¿Es lo mismo un árbol verde que rojo? ¿Todos vemos los colores de la misma manera? Ven a conocer a los fauvistas, descubre con tu familia porqué estos artistas se atrevieron a pintar de otra manera. Descubre el origen de su nombre y ¡no olvides sacar tu parte más creativa! Para demostrar que sois una familia feroz y llena de ¡puro color!

Cuándo: Sábados de 10:00 a 12:00 h. (del 22 de octubre al 28 de enero).

Días: 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre; 7, 14, 21 y 28 de enero.

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS

CONEXIONES. ¡Ilusiones de colores! (Visita-taller familias)

Los artistas aburridos siguen las normas, los fauvistas no, llamados así por su forma salvaje de usar el color, nos enseñarán su lado más rebelde. ¡Un recorrido lleno de color en el que investigaremos sobre los artistas y sus vidas, pero, sobre todo, nos divertiremos como animales! Al igual que Derain, Matisse o Marquet a los cuales conoceremos en la exposición, nos convertiremos en unos artistas o ¡fieras! Investigando sus obras y conociendo todos sus secretos artísticos.

Cuándo: Domingos de 10:00 a 12:00 (del 23 de octubre al 29 de enero)

Días: 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20, y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre; 8, 15, 22 y 29 de enero.

NIÑOS DE 13 A 18 AÑOS

PERCEPCIONES. Expresión fauvista (Visita-taller familias)

En 1905 algunos artistas rebeldes fueron catalogados como “fieras” por su forma de expresarse, un modo intenso y diferente. Al igual que Matisse, Derain o Marquet, te convertirás en un artista o ¡fiera! Conocerás a algunos de los maestros más revolucionarios del siglo XX, verás el mundo a través de su mirada y descubrirás todas las posibilidades del color. ¿Te atreves con las fieras?

Cuándo: Sábados de 16:30 a 18:00 (del 22 de octubre al 28 de enero).

Días: 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre; 7, 14, 21 y 28 de enero.