

El Triunfo del Color
De Van Gogh a Matisse. Colecciones de los museos d'Orsay y
de l'Orangerie
Del 10 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016

INAUGURACIÓN	8 de octubre de 2015 de 20:00h
RUEDA DE PRENSA	8 de octubre de 2015 a las 11:30h
FECHAS	Del 10 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016
LUGAR	Calle Diputació, 250, Barcelona
COMISARIOS GENERALES	Guy Cogeval y Pablo Jiménez Burillo
COMISARIA CIENTÍFICA	Isabelle Cahn

Esta exposición ha sido organizada y realizada con la colaboración científica y los préstamos excepcionales de los museos d'Orsay y de l'Orangerie.

Web <http://www.exposiciones.fundacionmapfrearte.org/exposiciones/es/triunfo-color/>

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

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

Instagram www.instagram.com/mapfrefcultura

Hashtag #expo_triunfocolor

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

Del 10 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016 podrá visitarse, en la nueva sala de exposiciones de Fundación MAPFRE (Calle Diputació, 250, Barcelona), *El triunfo del color. De Van Gogh a Matisse. Colecciones de los museos d'Orsay y de l'Orangerie.*

La exposición, organizada expresamente para Barcelona y compuesta por más de setenta obras, plantea a través de los grandes nombres de la época, cómo el color se convierte en un camino para llegar desde el Impresionismo a la pintura de vanguardia.

El siglo XIX se caracteriza por la progresiva e incontenible invasión del color sobre la primacía del dibujo que había gobernado el arte hasta entonces. Ya en los años cincuenta de 1800, Charles Baudelaire anotaba en sus diarios: "Quisiera unas praderas pintadas de rojo, unos árboles azules: la naturaleza carece de imaginación". El color desbordaría poco a poco las líneas, se expandiría y ocuparía la superficie del lienzo. Tras el impresionismo, la pintura explota y la sensación, la experiencia subjetiva, la visión personal del artista se impone; los artistas presienten que el color expresa algo por sí mismo y se lanzan a descubrirlo; como ellos mismos plasman en su correspondencia y diarios, poco a poco se van distanciando de la naturaleza para acercarse a la abstracción del color.

El origen del término Postimpresionismo se remonta a 1910 cuando la Galería Grafton abrió sus puertas con la exposición "Manet y los Postimpresionistas". La exposición, organizada por el crítico británico Roger Fry, estaba dedicada a la pintura francesa del siglo XIX y presentaba principalmente obras de Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Esta época es un momento complejo que engloba experiencias tan personales como las de Cézanne, Van Gogh, Odilon Redon y Toulouse-Lautrec, al igual que los movimientos nacidos del impresionismo o surgidos como reacción contra él.

La confluencia en esta exposición de una cuidada selección de obras de grandes nombres como Van Gogh, Gauguin, Seurat, Signac, Bonnard, Vuillard, Cezánne, Derain o Matisse, con otros menos conocidos, como Charles Angrand, Georges Lemmen o Félix Vallotton, hacen de esta ocasión un acontecimiento único para adentrarse en este periodo de efervescencia creativa.

La exposición está organizada por Fundación MAPFRE con la colaboración científica y los préstamos excepcionales de los museos d'Orsay y de l'Orangerie. Comisariada

por Guy Cogeval, presidente de los museos d'Orsay y de l'Orangerie y Pablo Jiménez Burillo, director del Área de Cultura de Fundación MAPFRE, y el comisariado científico de Isabelle Cahn, conservadora del Musée d'Orsay.

La exposición estará acompañada de un catálogo, disponible en castellano y catalán.

Recorrido de la exposición

La exposición se articula en cuatro secciones:

El color científico presenta una selección de obras que se apoyan en las investigaciones realizadas por el químico Michel-Eugène Chevreul, que sirvieron de base para la elaboración de la técnica neoimpresionista. Ésta consistía en pintar en el lienzo puntos yuxtapuestos de colores primarios o de sus complementarios con el fin de intensificar su riqueza, brillo y solidez y que el ojo del espectador efectuase la mezcla óptica.

Vinculado al viaje que Gauguin haría a Bretaña y su encuentro en 1888 con Émile Bernard, la sección *El centro misterioso del pensamiento. Gauguin y la Escuela de Pont-Aven*, recoge un conjunto de obras que reflejan las investigaciones realizadas por ambos artistas, quienes desarrollaron una nueva manera de pintar, sintética, caracterizada por la presencia de contornos silueteados y el uso de colores arbitrarios, simbólicos y planos.

El Talismán, una tablilla pintada en Pont-Aven en 1888 por Sérusier bajo el dictado de Gauguin, abre la tercera sección: *Los nabis, profetas de un nuevo arte*. Esta obra sintetiza la ideología estética de este grupo de artistas que constituirán la vanguardia parisina de finales del siglo XIX y que defienden el origen espiritual del arte sirviéndose del color como elemento transmisor de los estados de ánimo.

El color en libertad nos lleva hasta los pasos de Matisse. En los inicios del siglo XX, los jóvenes pintores parecen padecer una epidemia que se expresa mediante pinceladas de color puro, más o menos redondas, cuadradas, pegadas, espaciadas, arañadas. En palabras de Paul Signac, "es el amor a la belleza del color" lo que les conduce hacia el color puro y vivo.

El color científico

En 1886 tuvo lugar la octava y última exposición impresionista, fecha crucial que marcó el punto de inflexión entre el epílogo del impresionismo y el surgimiento de lo que se ha dado en llamar Postimpresionismo. Este año fue sin duda una fecha clave en las vidas de los protagonistas de la época: la muerte del padre de Cézanne, que permitió que el artista se sintiera con plena libertad para centrarse en su pintura y se erigiera como nexo fundamental entre ambos movimientos; el viaje de Van Gogh a París, que se trasladaría a vivir con su hermano Theo y donde conoció a Toulouse-Lautrec, Louis Anquetin y Émile Bernard; y el decisivo retiro de Gauguin a Pont-Aven que desembocaría en el nacimiento del sintetismo colorista.

Vincent Van Gogh
Portrait de l'artiste, otoño, 1887
[Autorretrato]
Óleo sobre lienzo, 44 x 35,5 cm
Musée d'Orsay, París
Donación de Jacques Laroche en 1946
RF 1947 28
Photo © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand
Palais / Patrice Schmidt

Los estudios del color desarrollados por el químico Chevreul y dados a conocer internacionalmente a través de las traducciones en la década de los sesenta del siglo XIX, se convirtieron en una referencia entre los pintores y supusieron la base teórica de la que partieron muchas de las investigaciones en torno al color realizadas por los artistas en las últimas décadas del siglo XIX, destacando el movimiento designado por Félix Feneón como Neoimpresionista, encabezado por Seurat.

La técnica del puntillismo concebida por Seurat consiste en la yuxtaposición de puntos de color, primarios o complementarios, con el fin de intensificar su brillo y potenciar la solidez de los tonos; de modo que los colores en lugar de unirse en la paleta se mezclan en la retina del espectador. En palabras de Signac, teórico e impulsor del movimiento a la prematura muerte de Seurat: “Los pintores neoimpresionistas son los que han instaurado y desarrollado, a partir de 1886, la técnica llamada divisionista al

emplear como expresión la mezcla óptica de los tonos y las tonalidades”.

El propio Van Gogh, en contacto con las investigaciones neoimpresionistas, abandonaría la paleta oscura de sus inicios para aplicar colores vivos sobre sus lienzos, si bien rechazando un marco científico que le condicionara. “El color expresa algo por sí mismo”, enarbola en su uso emocional del color.

La obra de Seurat pronto sería apreciada por sus contemporáneos y tuvo importantes seguidores como Signac y el propio Pissarro, fundador y representante de la corriente impresionista, que incorporó a sus obras esta particular pincelada, como se puede apreciar en *Jeune paysanne faisant du feu. Gelée blanche*. Esta nueva forma de pintar a través de una pincelada ordenada y racional se opuso radicalmente a la espontaneidad de la pincelada impresionista. En 1887, Charles Angrand, Henri-Edmond Cross, y Maximilien Luce, se unirían al movimiento.

Georges Seurat
Port-en-Bessin, avant-port, marée haute,
 1888
 [Port-en-Bessin, antepuerto con pleamar]
 Óleo sobre lienzo, 66 x 82 cm.
 Musée d'Orsay, París
 Adquirido con los fondos de una donación
 anónima canadiense, 1952
 RF 1952 1
 Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) /
 Hervé Lewandowski

En el centro misterioso del pensamiento. Gauguin y la Escuela de Pont-Aven

“El color puro a él hay que sacrificarlo todo. El color tal y como es, es enigmático en las sensaciones que despierta en nosotros. Por tanto, también hay que utilizarlo de forma enigmática, cuando nos servimos de él: no para dibujar, sino por los efectos musicales que parten de él, de su naturaleza peculiar, de su fuerza interior, misteriosa, inescrutable (...)”

Paul Gauguin

En la evolución del empleo del color llegamos a Pont-Aven, una pequeña localidad en la región de la Bretaña francesa, que se convertiría desde 1860 en un refugio para artistas que huían hastiados de la ciudad.

Paul Gauguin, acompañado de sus inquietudes y acuciantes problemas económicos, llegó por primera vez a Pont-Aven en 1866, ansiando un encuentro con lo primitivo y en la búsqueda de un regreso a los orígenes. Paisajes y escenas campestres protagonizan sus obras de la época que se caracterizan por una renuncia al interés por la tridimensionalidad, un empleo antinaturalista del color y marcados contornos. Para Gauguin la pintura refleja un mundo interior, poético y espiritual: “El arte es una abstracción extráigala de la naturaleza soñando frente a ella, y piense más en la creación que en el resultado”.

En 1888 coincide con Émile Bernard, quien ya estaba investigando en la misma línea; juntos, elaboran una nueva manera de pintar, sintética y esencial, caracterizada por el uso de colores arbitrarios, simbólicos, y planos.

Marine avec vache (1888) de Gauguin o *Les Bretonnes aux ombrelles* (1882) de Bernard son claros ejemplos de esta época y de este nuevo empleo del color, que distribuido en amplias superficies planas sobre el lienzo y con contornos nítidamente definidos recuerdan a la técnica medieval del esmalte cloisonné.

Gauguin dotó al color de la propiedad de desvelar la dimensión simbólica de la pintura. Émile Bernard, Paul Sérusier y Meyer de Haan, que trabajan a su lado en Pont-Aven, se erigen como transmisores de sus teorías.

Los nabis, profetas de un nuevo arte

¿Cómo ve usted esos árboles?- le pregunta Gauguin. – Son amarillos- Pues bien, emplee el amarillo; esta sombra más bien azul, píntela con ultramar puro; ¿esas hojas rojas? Ponga bermellón (...)
(Conversación entre Gauguin y Sérusier)

Paul Sérusier
Le Talisman, l'Aven au Bois d'Amour, 1888
[El talismán]
Óleo sobre madera, 27 x 21,5 cm
Musée d'Orsay, París
Adquirido con la participación de Philippe Meyer y la mediación de la
Lutèce Foundation, 1985
RF 1985 -13
Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

El término Nabí aparece recogido por vez primera en 1889 en la correspondencia del discípulo de Gauguin, Paul Sérusier. Los “nabis”, o “profetas”, persiguen el origen espiritual del arte y se sirven del color como elemento transmisor de los estados de ánimo. El grupo era una unión fluctuante cuyos miembros se agrupaban por orígenes y afinidades; conformado por Paul Serusier, Julian Ranson, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Vuillard y Ker-Xavier Roussel constituían la vanguardia parisina de finales del siglo XIX.

La ideología del grupo se puede resumir a través de la obra que marca el punto de arranque del mismo: *El Talismán*, la famosa tablilla, pintada en Pont-Aven en 1888 por Sérusier bajo el dictado de Gauguin. En ella se muestra un paisaje construido a través de una estricta yuxtaposición de colores puros. A su regreso de Bretaña, Sérusier mostrará la obra a sus compañeros de la *Academie Julian*, quienes partiendo de las propuestas de Gauguin emprenderán una revolución estética, en la que enarbolaron la liberación de la pintura a través del color.

Especialmente interesante resulta el desarrollo estilístico dentro del propio movimiento, en el que cabe diferenciar entre dos tendencias; una corriente de tendencia más mística y simbolista representada por Sérusier, Ranson y Denis, y una aproximación a la vida moderna, de carácter intimista, más poética y decorativa, como se puede observar en las obras de Bonnard, Vuillard, Vallotton o Maillol.

El color en libertad

Gauguin emprendió en 1891 su primer viaje a Tahití, alejándose de la civilización europea para dedicarse a sus investigaciones estéticas lejos de los modelos occidentales. Fruto de este viaje encontramos la obra que abre la sección, *Femmes de*

Tahiti, donde las siluetas de las mujeres están influenciadas por las formas simplificadas de Manet -a quien Gauguin admira- pero, sobre todo, los tonos vivos de los personajes, que anuncian el colorismo de Matisse.

Paul Gauguin
Femmes de Tahiti, 1891
 [Mujeres de Tahiti]
 Óleo sobre lienzo, 69 x 91, 5 cm
 Musée d'Orsay, París
 Donación de la condesa Vitali en memoria
 de su hermano el vizconde Guy de Cholet,
 1923
 RF 2765
 Photo © RMN-Grand Palais (musée
 d'Orsay) / Hervé Lewandowski

En este recorrido por la evolución del color nos encontramos con Paul Cézanne, considerado como el padre de la pintura moderna y figura clave del movimiento post-impresionista. Voluntariamente aislado en la Aix en Provence, Cézanne crea sus motivos mediante una disposición de tonos modulados donde el vacío interrumpe la forma. El fallecimiento de su padre en 1886 y la herencia que recibió, le iba a permitir alejarse de las presiones comerciales para centrarse en sus intereses artísticos. En las obras que componen la sección encontramos uno de sus paisajes provenzales, *Dans le parc de Château Noir*. Cézanne, en sus paisajes, busca devolver a la naturaleza su atemporalidad; su interés por la composición se ve generado por los volúmenes nacidos de la magistral sucesión de planos de colores. Es el inicio de un proceso que culminará en el cubismo y le convertirá en el padre de las vanguardias. *Vase paillé, sucrier et pommes*, muestra el que será su tema predilecto: el bodegón, donde manifiesta su interés por el estudio de la luz y su incidencia en los objetos.

En 1905, Matisse se presentó junto con Vlaminck a la exposición que tuvo lugar en el Salón de Otoño parisino, donde el crítico Louis Vauxcelles los bautizaría como *Fauves* y cuya principal característica era el uso libre del color.

Derain, Valtat, Vlaminck y Matisse usaban superficies homogéneas de colores puros y violentos como lenguaje expresivo autónomo. Sus audacias cromáticas afirmaban la primacía de las sensaciones visuales. A su llegada a París, el joven Picasso asimilaría

esta revolución de la pintura en la que es el color, bañando el lienzo, el que construye el tema.

La exposición se cierra con *Odalisque à la culotte rouge*, donde se pone de manifiesto el interés por la ornamentación y el arabesco de Matisse. Pintada durante su estancia en Niza, fue el primer cuadro de Matisse oficialmente comprado para un museo parisino.

AUDIOGUÍAS

FUNDACIÓN MAPFRE contará en esta exposición con un servicio de:

Audioguías en español, catalán e inglés, así como un servicio de:

Audioguías con audiodescripción, cuyo guión y producción es elaborado específicamente para usuarios con discapacidad visual, cuya finalidad es lograr la mayor autonomía posible dentro del recinto y el uso de técnicas de descripción para transformar las imágenes en explicaciones sonoras.

Signoguías, dispositivo portátil multimedia equipado con una pantalla que reproduce un vídeo en el que se explica las obras seleccionadas de la exposición mediante la lengua de signos (española y catalana) y subtulado (en castellano y catalán).

GABINETE PEDAGÓGICO

Programa de visitas-taller para colegios

Educación especial

Taller de Arte

Fechas: Lunes lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 10:00 a 12:00 h.

Infantil (4 y 5 años), primero y segundo de primaria

Visita taller: Creaciones. ¡Somos artistas!

Con esta actividad conoceremos como trabajan los artistas observando sus obras e identificando las técnicas y estilos utilizados, para realizar, a continuación un taller que nos permita experimentar con las mismas técnicas y valorar los resultados desde el punto de vista del uso del color como medio de expresión.

Fechas: martes y jueves lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 10:00 a 12:00 h.

Visita dinamizada: El triunfo del color

La visita será conducida por un especialista promoviendo dinámicas de participación que fomente la vertiente social, creativa y de aprendizaje de la experiencia.

Fechas: Miércoles lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 12:00 a 13:30 h

Tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria

Visita taller: Conexiones. ¡Hacemos una exposición!

La actividad nos permitirá identificar cual es el proceso de una exposición, en particular cuales son los criterios que se utilizan para una determinada selección de obras. Después de intentar descubrir que “conexiones” hay entre las obras y por tanto de poder encontrar el hilo conductor que las une todas entre sí para crear una narración, un discurso, daremos la oportunidad a los estudiantes de plantear su elección y su discurso. El formato visita más taller nos permite aproximarnos a las obras originales y conocerlas de la mano de un educador y a continuación trabajar cómodamente en un aula taller manipulando el conjunto de obras reproducidas y consultando bibliografía, para poder crear así su propia exposición.

Fechas: miércoles y viernes lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 10:00 a 12:00 h.

Visita dinamizada: El triunfo del color

La visita será conducida por un especialista promoviendo dinámicas de participación que fomente la vertiente social, creativa y de aprendizaje de la experiencia.

Fechas: Lunes lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 12:00 a 13:30 h.

Eso y bachillerato

Visita taller: Percepciones. ¡Puntos de vista a debate!

El término percepciones alude a la subjetividad, un factor que condiciona tanto al artista en el proceso creativo como el observador en el proceso de lectura e interpretación, procesos donde interviene el contexto, el entorno, el conocimiento, las motivaciones, la sensibilidad, las emociones, etc.

La actividad pretende estimular el conocimiento y la sensibilidad y analizar como la percepción de la obra de arte resultante de estas variables es singular en cada uno de nosotros. Lo haremos presentando en la visita el marco histórico, artístico y social que

contextualiza los artistas y sus obras, y en el taller analizando estos otros factores más subjetivos a través de un debate y con el soporte de recursos visuales y bibliográficos.

Fechas: martes y jueves lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 12:00 a 14:00 h.

Visita dinamizada: El triunfo del color

La visita será conducida por un especialista promoviendo dinámicas de participación que fomente la vertiente social, creativa y de aprendizaje de la experiencia.

Fechas: Viernes lectivos (19 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016)

Horario: de 12:00 a 13:30 h.

Programa de visitas-taller para familias

Visita dinamizada: El triunfo del color

La visita será conducida por un especialista promoviendo dinámicas de participación que fomente la vertiente social, creativa y de aprendizaje de la experiencia.

Domingos de 12:00 a 14:00 horas

Niños de 4 a 6 años

Visita taller: Creaciones. ¡Somos artistas!

Con esta actividad conoceremos como trabajan los artistas observando sus obras e identificando las técnicas y estilos utilizados, para realizar, a continuación un taller que nos permita experimentar con las mismas técnicas y valorar los resultados desde el punto de vista del uso del color como medio de expresión.

Sábados de 10:00 a 12:00 horas (del 17 de octubre al 10 de enero)

Días: 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; 5, 12 y 26 de diciembre; 2 y 9 de enero

Niños de 7 a 12 años

Visita taller: Conexiones. ¡Hacemos una exposición!

La actividad nos permitirá identificar cual es el proceso de una exposición, en particular cuales son los criterios que se utilizan para una determinada selección de obras. Después de intentar descubrir que “conexiones” hay entre las obras y por tanto de poder encontrar el hilo conductor que las une todas entre sí para crear una narración, un discurso, daremos la oportunidad a los pequeños visitantes y sus familias de plantear su elección y su discurso. El formato visita más taller nos permite aproximarnos a las obras originales y conocerlas de la mano de un educador y a continuación trabajar cómodamente en un aula taller manipulando el conjunto de obras reproducidas y consultando bibliografía, para poder crear así su propia exposición.

Domingos de 10:00 a 12:00 h (del 18 de octubre al 10 de enero)

Días: 18 y 25 de octubre; 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre; 3 y 10 de enero.

Para niños de 13 a 18 años

Visita taller: Percepciones. ¡Puntos de vista a debate!

El término percepciones alude a la subjetividad, un factor que condiciona tanto al artista en el proceso creativo como el observador en el proceso de lectura e interpretación, procesos donde interviene el contexto, el entorno, el conocimiento, las motivaciones, la sensibilidad, las emociones, etc.

La actividad pretende estimular el conocimiento y la sensibilidad y analizar como la percepción de la obra de arte resultante de estas variables es singular en cada uno de nosotros. Lo haremos presentando en la visita el marco histórico, artístico y social que contextualiza los artistas y sus obras, y en el taller analizando estos otros factores más subjetivos a través de un debate y con el soporte de recursos visuales y bibliográficos.

Sábados de 17:00 a 19:00 h.(del 17 de octubre al 10 de enero)

Días: 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; 5, 12 y 26 de diciembre; 2 y 9 de enero

En las Visitas-Taller de 4 a 6 años y de 6 a 12 años los niños deben estar acompañados por sus padres u otros familiares.

Precio: 3 € por participante

Más información:

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/cultura-historia/didactica/programa-vistas-taller-para-exposiciones.jsp