

DOSSIER DE PRENSA

***DEL DIVISIONISMO AL FUTURISMO. EL ARTE ITALIANO HACIA LA
MODERNIDAD***

Inauguración	15 de febrero de 2016 de 17 a 21 horas
Rueda de prensa	15 de febrero de 2016 a las 12.00 horas
Fechas	17 de febrero al 5 de junio de 2016
Lugar	Paseo de Recoletos, 23
Comisarios	Fernando Mazzocca y Beatrice Avanzi
Producción	Fundación MAPFRE y Mart, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Web	http://www.exposicionesmapfrearte.com/divisionismoyfuturismo
Facebook	http://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura
Twitter	http://twitter.com/mapfreFcultura
Instagram	www.instagram.com/mapfrecultura

Exposición organizada por Fundación MAPFRE y el Mart, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.

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

Del 17 de febrero al 5 de junio de 2016 podrá visitarse, en la sala de exposiciones de Fundación MAPFRE, en el Paseo de Recoletos, 23, Madrid, la muestra *DEL DIVISIONISMO AL FUTURISMO. EL ARTE ITALIANO HACIA LA MODERNIDAD*, que plantea cómo desde el divisionismo y los estudios de la luz y el color, los pintores italianos encuentran un camino que desemboca de forma natural en el futurismo y las vanguardias del siglo XX.

Nacido de las mismas fuentes teóricas que están en el origen del puntillismo en Francia, el divisionismo es, en realidad, un movimiento autónomo, diferente del resto de los movimientos europeos en la medida en que entiende las nuevas investigaciones sobre la luz-color y sobre la división de los tonos como un medio – y no como un fin- sometido al mensaje de la obra, prestando especial atención a la representación de temas “modernos”. Atento, por una parte, a los contenidos sociales que reflejan las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, el divisionismo nos muestra además su relación con el simbolismo; esa tendencia que, desde finales del siglo XIX, influyó con claros tintes internacionales a toda Europa. Sin embargo, en la obra de pintores como Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo o Angelo Morbelli conviven las dos tendencias en un singular equilibrio, prácticamente único en el panorama europeo; una doble declinación que dará lugar a una sugerente representación de la realidad a caballo entre lo verdadero y lo simbólico.

Esta nueva poética sentará las bases para el movimiento futurista que irrumpe con fuerza en el panorama del arte italiano en 1909 de la mano de Filippo Tommaso Marinetti, para convertirse en uno de los movimientos de vanguardia por excelencia. Gracias al papel desempeñado por Giacomo Balla, que difundió los principios de la pintura divisionista, artistas como Umberto Boccioni, Gino Severini o Carlo Carrà, encontraron en la descomposición de la luz y el color un medio fundamental para traducir el dinamismo de la vida moderna, base del nuevo lenguaje pictórico.

La presente muestra propone precisamente examinar de forma exhaustiva las relaciones que entre ambas corrientes se establecen: un diálogo entre dos generaciones que define el nacimiento de la pintura moderna en Italia.

La exposición, que ha sido organizada en colaboración con el Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, cuenta con préstamos de numerosas colecciones particulares e instituciones internacionales, entre las que cabe destacar el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, la Galleria d'Arte Moderna y la Pinacoteca di Brera, de Milán, la Galleria degli Uffizi de Florencia, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Roma, el Museo Segantini, de Saint Moritz, el Centre George Pompidou, de París, el Gemeentemuseum de La Haya o el Museu Nacional d'Art de Catalunya, entre otros.

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN

El recorrido de la exposición se articula en cinco secciones que analizan los orígenes y la evolución del divisionismo de la mano de sus principales protagonistas, que tanto influyeron en la renovación del arte italiano entre finales de siglo XIX y principios del siglo XX, y muy especialmente en la formación de los artistas que darán vida a la vanguardia futurista.

La luz de la naturaleza

El principio divisionista de la descomposición de los colores, difundido por el marchante, crítico y pintor Vittore Grubicy de Dragon, encontró una aplicación particularmente eficaz en la representación del paisaje, sobre todo de la mano de los pintores más próximos a él, como Giovanni Segantini y Gaetano Previati. Cada vez más apreciado por el público, este género resultó, gracias a la nueva estética y al nuevo tratamiento, completamente transformado.

El objetivo común era el de establecer una relación más directa con la naturaleza, experimentada en *plein air* y cuya luz se pretendía captar diversificada según las condiciones atmosféricas y las horas del día, pero también en función del estado de ánimo del pintor. Si *Alba* de Morbelli, expuesta en la Triennale di Brera de Milán de 1891, muestra un lenguaje pictórico basado en la investigación casi científica de los efectos lumínicos, los paisajes de alta montaña pintados por Segantini reflejan una clara orientación simbolista que tiende a indagar y a representar el misterio de la naturaleza.



Angelo Morbelli
Alba [Amanecer], c. 1891
Óleo sobre lienzo
Museu Nacional d'Art de Catalunya,
Barcelona / INV. MNAC 11137

Las vistas alpinas de Emilio Longoni, Cesare Maggi y Carlo Fornara, dominadas por el blanco de las nieves y los hielos, se convierten en lugares habitados por la paz y el silencio. Representan para el hombre moderno la ocasión para regenerarse en contacto con una naturaleza incontaminada. Es en las pinturas de Grubicy, caracterizadas por un original corte de la imagen y por un ritmo que recuerda los grabados japoneses, así como en las de Pellizza, que transfigura la realidad en idilio, donde las referencias simbolistas resultan especialmente evidentes.

La deriva realista. El compromiso social

El predominio de obras dedicadas a temas políticos y sociales en las exposiciones trienales a partir de la celebrada en 1891 manifestaba un cambio de gusto e inspiración, así como una atención a las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas. Centro de la economía y la industria de la época, Milán fue el escenario principal de las luchas y de las crecientes protestas de los trabajadores. Mientras Segantini y Paviati, cada vez más próximos a una “pintura de ideas”, escapaban de los problemas reales, artistas divisionistas como Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza, Emilio Longoni, Giovanni Sottocornola y Giuseppe Mentessi, dirigieron su atención a las condiciones de las clases más desfavorecidas y los marginados.

Riflessioni di un affamato, de Longoni, es un claro ejemplo de pintura de denuncia social que muestra el lado dramático de la vida moderna. La obra expuesta en la Triennale di Brera en 1894 y publicada en *Lotta di classe*, periódico oficial del partido socialista, provocó la intervención de las autoridades por «instigación al odio entre las clases». Esta representación de temas sociales es compartida por Morbelli, que trata el duro trabajo de las mujeres recolectoras de arroz en *Per ottanta centessimi!*

El mismo Morbelli y, junto a él, Pellizza se decantarán luego por representaciones más intimistas, como puede apreciarse en sus respectivas obras *Il Natale dei rimasti* o *La processione*, que ponen de manifiesto, con un dramático juego de luces y sombras, el esfuerzo cotidiano y el dolor de vivir de las clases más humildes y, en concreto, en el caso de Morbelli, de los ancianos abandonados en el hospicio milanés conocido como el Pio Albergo Trivulzio.

La deriva simbolista. Una “pintura de ideas”

Los protagonistas del divisionismo, tras haber aplicado su nueva técnica a una representación más naturalista y casi científica de la realidad, se fueron aproximando progresivamente a una tendencia cada vez más simbolistas, en sintonía con la pintura que en ese momento se estaba desarrollando en toda Europa. A raíz de ello, se concentraron en la plasmación de temas universales, las “ideas”, tratando de indagar en los misterios del tiempo, de la vida, del amor y de la muerte.



Emilio Longoni
Riflessioni di un affamato [Reflexiones de un hambriento], 1893
Óleo sobre lienzo
Museo del Territorio Biellese, Biella
INV. 124/1980

Uno de los motivos predilectos de Segantini fue el de la maternidad; tratado primero en *Le due madri*, obra presentada en la Triennale di Brera de 1891, el tema sería posteriormente retomado en *L'angelo della vita*, sugerente transfiguración alegórica en la que el grupo de la madre con el hijo, sustentado en un gran árbol retorcido, se encuentra en el centro de un paisaje fantástico. Más allá del mundo real, en un fascinante espacio cósmico, se mueven un grupo de muchachas en *La danza delle ore* de Previati, donde aparecen reguladas por un mecanismo celeste cuyo movimiento parece seguir el compás de la música.



Gaetano Previati
La danza delle ore [La danza de las horas],
 1899
 Óleo y témpera sobre lienzo
 Fondazione Cariplo, Gallerie d'Italia -
 Piazza Scala, Milán
 INV. AH00089AFC

Previati fue el mejor exponente de la “pintura de ideas” que, en oposición al realismo, trató de recorrer los territorios del sueño y del inconsciente. En obras maestras como el tríptico que creó con destino a una sala de música para la hija de Grubicy —aunque fue luego donado a D’Annunzio—, e *Il sogno*, en el que retoma el argumento de *Paolo e Francesca*, la pintura resulta cada vez más desmaterializada, alcanzando evocaciones casi musicales. Una atmósfera intensa, fantástica y visionaria, que se deja sentir en las obras de Plinio Nomellini y Giuseppe Mentessi.

Camino del futurismo



Luigi Russolo
Periferia-lavoro [Periferia-
 trabajo], 1910
 Óleo sobre lienzo
 Colección particular, Erba

A principios del siglo XX, las teorías divisionistas se convierten en el lenguaje común a todos los pintores que devendrán futuristas, fundamentalmente gracias al papel del mayor de todos ellos, Giacomo Balla, que a principios de siglo fue maestro de Umberto Boccioni y Gino Severini.

Balla se había aproximado al puntillismo francés con ocasión de su estancia en París en 1900, durante la Exposición Universal, reelaborando la técnica aprendida de los postimpresionistas con gran libertad, pero manteniendo el interés por la captación de la luz natural. Esta atención a la luz, desarrollada a partir del contraste de las figuras a contraluz se aprecia en *Artemisia (fanciulla)*, *contraluce*, cuadro en el que la técnica divisionista se aplica al pastel, en escenas de interior que representan la vida doméstica.

De Previati, Boccioni toma la libertad cromática y el progresivo desinterés por la luz como dato natural, lo

que pronto se traducirá en una serie de retratos cuyo tema predilecto será su madre, Cecilia, en los que la luz se descompone en un trazado de pinceladas azules, lilas, rosas, verdes, como en *Nudo di spalle*. Al mismo tiempo, descubre en Milán la ciudad industrial en pleno crecimiento y los barrios periféricos, que acabarán siendo uno de los temas recurrentes. De las visiones luminosas de las periferias salpicadas de chimeneas que protagoniza *Sera d'aprile*, pasará más adelante a la frenética ciudad nocturna iluminada por la luz eléctrica. Igualmente, esta energía comprimida se cierne sobre los suburbios pintados por Luigi Russolo como en *Periferia-lavoro*, mientras que los panoramas parisinos pintados por Severini con técnica puntillista cederán su puesto a obras de clara influencia cubista.

La pintura futurista. 1910-1915

“La magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza de la velocidad. [...] un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la Victoria de Samotracia”, proclamaba el *Manifiesto del futurismo* publicado por Filippo Tommaso Marinetti en *Le Figaro* el 20 de febrero de 1909. A la llamada se sumaron Boccioni, Carrà, Balla, Severini y Russolo, que en abril del año siguiente firmaban *La pintura futurista. Manifiesto tecnico*, en el que proclamaban que “no puede existir pintura sin divisionismo”, señalando a la formación divisionista como punto de partida del movimiento.

A partir de su viaje a París en 1911 donde conoció el cubismo de Picasso y Braque, Boccioni comenzó a trabajar el espacio pictórico a través de la fragmentación de los objetos, lo que le permitiría alcanzar un equilibrio entre el dinamismo futurista y la descomposición de los volúmenes del cubismo, que logra en su obra *Costruzione spiralityca*.

El papel fundamental de esta actualización del cubismo lo había desempeñado Severini, que se había trasladado en 1906 a París. La sensación de un dinamismo espacial producido por el movimiento de los objetos está en la base de sus obras, donde la búsqueda de la luminosidad y el movimiento se traduce en composiciones como en *Ritratto di Madame S.*

Balla sin embargo era ya un pintor consolidado cuando se adhirió al futurismo. En 1913 subastó sus pinturas *passatiste* [“pasadistas”, en contraposición a *futuristi*, “futuristas”] para convertirse en “Futur-Balla”, como empezó a firmar. El pintor investiga el movimiento mecánico y el efecto de la desmaterialización de los cuerpos por obra de la velocidad, perfectamente representado *Velocità d'automobile*.



Umberto Boccioni
Costruzione spiralityca [Construcción en espiral], 1913
 Óleo sobre lienzo
 Museo del Novecento, Milán
 INV. 5165

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición, Fundación MAPFRE ha editado un catálogo de carácter científico que reproducirá la totalidad de las obras expuestas e incluirá ensayos de los comisarios de la exposición, Beatrice Avanzi y Fernando Mazzocca, así como otros textos de reconocidos especialistas como Vivien Greene, Annie-Paule Quinsac y Daniela Ferrari. De esta manera, este catálogo será una obra de referencia en nuestra lengua que abrirá un nuevo horizonte al lector y estudioso de ambas corrientes artísticas. Asimismo, cuenta con un apéndice biográfico de los 18 artistas que forman parte de la muestra y una bibliografía.

AUDIOGUÍAS

Fundación MAPFRE contará en esta exposición con un servicio de:

- **Audioguías** en español 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 y subtítulo.

WEB

Con objeto de ampliar los contenidos de la exposición y de hacerla accesible al público, Fundación MAPFRE pone a su disposición los contenidos de la muestra en su página web monográfica:

<http://exposiciones.fundacionmapfre.org/divisionismoyfuturismo>

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA CENTROS ESCOLARES:

Educación Especial

Colores en acción (Visita taller)

En esta ocasión, y con motivo de la exposición temporal *Del Divisionismo al Futurismo*, os proponemos explorar los colores, sus contrastes y efectos ópticos. A partir de una selección de obras de la exposición descubriremos cómo los colores se ven influidos por el color que está justo al lado y cómo el color es utilizado para expresar sensaciones y sentimientos. Durante el taller posterior experimentaremos con la luz y los colores y cómo nos hacen sentir.

Fechas: Lunes lectivos (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 11.00 a 13.00 horas

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria

Armonía de colores (Visita taller)

A partir de las obras seleccionadas de la exposición *Del Divisionismo al Futurismo*, os proponemos explorar los colores en relación con la música. Nos acercamos a la pintura desde conceptos como la armonía, la gama tonal, las escalas, etc. En el taller experimentaremos pintando la música con las técnicas de los pintores divisionistas y futuristas.

Fechas: Martes y Jueves lectivos (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 10.00 a 12.00 horas

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria

Pinceladas de luz (Visita taller)

Durante la visita, y a través de juegos y actividades, los participantes explorarán cómo los artistas de finales del siglo XIX y principios de XX buscaron el acercamiento a un nuevo lenguaje a partir de las nuevas teorías del color y la representación de la luz. Conocerán a algunos de los artistas que revolucionaron el arte italiano. En el taller crearán su propia obra futurista llena de luz.

Fechas: Miércoles y viernes lectivos (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 10:00 a 12:00 h.

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Educación Secundaria y Bachillerato

Del Divisionismo al Futurismo (Visita taller)

La exposición ofrece una visión sobre los pintores que revolucionaron el arte italiano. Los participantes descubrirán las pinceladas divisionistas y cómo, a partir de la evolución del estilo y de las novedades de la sociedad del siglo XX, los pintores futuristas decidieron romper con el pasado y la tradición. El taller se convertirá en un laboratorio de artistas buscando nuevos lenguajes.

Fechas: Martes, miércoles, jueves y viernes lectivos (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 12:00 a 14:00 h.

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS:

Arte para todos (para personas con y sin diversidad funcional)

Colores en acción (Visita taller)

En esta ocasión, y con motivo de la exposición temporal *Del Divisionismo al Futurismo*, os proponemos explorar los colores, sus contrastes y efectos ópticos. A partir de una selección de obras de la exposición descubriremos cómo los colores se ven influidos por el color que está justo al lado y cómo el color es utilizado para expresar sensaciones y sentimientos. Durante el taller posterior experimentaremos con la luz y los colores y cómo nos hacen sentir.

Fechas: Sábados 27 de febrero, 12 de marzo, 23 de abril y 21 de mayo de 16.30 a 18.30

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Familias con niños de 3 a 6 años

Armonía de colores (Visita taller)

A partir de las obras seleccionadas de la exposición *Del Divisionismo al Futurismo*, os proponemos explorar los colores en relación con la música.

Nos acercamos a la pintura desde conceptos como la armonía, la gama tonal, las escalas, etc. En el taller experimentaremos pintando la música con las técnicas de los pintores divisionistas y futuristas.

Fechas: Sábados y domingos (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 10.00 a 12.00 horas

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Familias con niños de 7 a 12 años

Pinceladas de luz (Visita taller)

Durante la visita, y a través de juegos y actividades, los participantes explorarán cómo los artistas de finales del siglo XIX y principios de XX buscaron el acercamiento a un nuevo lenguaje a partir de las nuevas teorías del color y la representación de la luz. Conocerán a algunos de los artistas que revolucionaron el arte italiano. En el taller crearán su propia obra futurista llena de luz.

Fechas: Sábados (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 10.00 a 12.00 horas

Fechas: Sábados y domingos (17 de febrero - 5 de junio de 2016)

Horario: 16.30 a 18.30 horas

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Adolescentes

Del Divisionismo al Futurismo (Visita taller)

La exposición ofrece una visión sobre los pintores que revolucionaron el arte italiano. Los participantes descubrirán las pinceladas divisionistas y cómo, a partir de la evolución del estilo y de las novedades de la sociedad del siglo XX, los pintores futuristas decidieron romper con el pasado y la tradición. El taller se convertirá en un laboratorio de artistas buscando nuevos lenguajes.

Fechas: Sábados 20 de febrero, 19 de marzo, 9 de abril y 14 de mayo de 16.30 a 18.30 horas

Lugar: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid