

PRIMERA MUESTRA RESTROSPECTIVA DE JOAQUÍN TORRES-GARCÍA EN CASI 50 AÑOS PRESENTA LA OBRA DEL MAESTRO MODERNO URUGUAYO

Joaquín Torres-García: The Arcadian Modern

25 de octubre, 2015-15 de febrero, 2016

The International Council of The Museum of Modern Art Exhibition Gallery, sexto piso

Anticipo para la prensa: Martes, 20 de octubre, 9:30-11:30 a.m.

Nueva York, 15 de septiembre, 2015—Con ***Joaquín Torres-García: The Arcadian Modern***, The Museum of Modern Art (MoMA) presenta la primera retrospectiva comprehensiva dedicada al artista en los Estados Unidos en los últimos 45 años. En exhibición desde el 25 de octubre, 2015 hasta el 15 de febrero, 2016, la muestra abarca la primera mitad del siglo XX, repasando los extraordinarios logros de Joaquín Torres-García (Uruguay, 1874-1949) en la pintura, la escultura, el fresco, el dibujo y el collage, a través de 190 obras. La exhibición ha sido organizada por Luis Pérez-Oramas, el curador Estrellita Brodsky de arte latinoamericano, con Karen Grimson, asistente de curaduría del departamento de dibujos y grabados del MoMA.

Joaquín Torres-García: The Arcadian Modern hace hincapié en la individualidad radical de un artista que elude clasificación. Un figura central en la historia del modernismo en la Américas, y un protagonista clave en los intercambios culturales trasatlánticos que lo han informado, Torres-García ha fascinado a generaciones de artistas en ambos lados del Atlántico, pero especialmente en las Américas, incluyendo a importantes artistas norteamericanos, desde Barnett Newman hasta Louise Bourgeois, y a incontables artistas latinoamericanos. A medida que asimilaba y transformaba las invenciones formales del arte moderno, Torres-García se mantuvo fiel a una visión del tiempo como una colisión de distintos períodos, en vez de una progresión lineal —una distinción que es particularmente relevante al arte contemporáneo.

La exhibición se estructura cronológicamente en una serie de capítulos importantes abarcando la obra completa del artista, desde sus primeras obras en Barcelona a finales del siglo XIX hasta sus últimas obras realizadas en Montevideo en 1949. Destacan dos momentos claves: la época de 1923 a 1933, cuando Torres-García participó en varios de los primeros movimientos modernos de vanguardia europeos, a la vez que estableció su característico estilo pictográfico-constructivista; y de 1935 a 1943, cuando, habiendo regresado a Uruguay, produjo uno de los repertorios más contundentes de abstracción sintética.

Barcelona

A los 17 años de edad, Joaquín Torres-García dejó su ciudad natal de Montevideo para ir a Barcelona, donde se educó como artista. Una ciudad moderna y una capital de renovación cultural, Barcelona inspiró a Torres-García a convertirse en un “pintor de la vida moderna” al estilo

de Baudelaire, y estuvo activo dentro del grupo de intelectuales y artistas que promovieron el *noucentisme*, un movimiento artístico catalán que reaccionó en contra de la sofisticación decadente del *art nouveau* y estableció una relación con la naturaleza y la historia primitiva que se manifestaba en escenas pastorales de la edad de oro mediterránea. Como miembro de este influyente grupo, Torres-García se convirtió en uno de los pintores más reconocidos en Barcelona a principios del siglo XX.

La exhibición comienza con sus obras tempranas en Barcelona, incluyendo dibujos preparatorios para su primera comisión importante, una serie de frescos monumentales para el Saló de San Jordi en el Palau de la Generalitat de Barcelona, la silla del poder soberano catalán desde la Edad Media. Mostrando escenas de la civilización industrial junto a paisajes pastorales mediterráneos, los frescos de Torres-García fueron el manifiesto artístico más importante del *noucentisme* catalán. A pesar de la naturaleza arcádica de la mayoría de las obras en el Saló de San Jordi, en el último fresco, *Lo temporal no es más que símbolo* (1916), por primera vez en exhibición en los Estados Unidos, un inmenso fauno domina a una muchedumbre con soberana indiferencia. Esta temprana representación de una figura clásica en un estilo moderno fue duramente criticada por artistas académicos e intelectuales conservadores cuando fue presentada en 1916. El escándalo resultante y la muerte del líder político de Cataluña, Enric Prat de la Riba, conllevó a la destitución de Torres-García de la comisión.

En Barcelona, la confrontación con la realidad y el caos de la ciudad moderna condujo a Torres-García a una nueva forma de representación, a la yuxtaposición de planos y figuras, condensando profundidad como densidad, y aplanando sus planos, como se puede ver en obras como *Figura con paisaje de ciudad* (1917) y *Composición vibracionista* (1918). Repitiendo motivos como relojes para indicar el tiempo moderno, Torres-García comenzó a experimentar en obras en las que la pintura se encuentra con el collage, el lenguaje choca con figuras, y una multiplicidad de elementos se distribuyen verticalmente en la superficie –cualidades ejemplificadas en *Hoy* (c. 1919).

Nueva York

En 1920, ante la creciente tensión política en España al final de la Primera Guerra Mundial, y fascinado con América como un territorio de la modernidad, Torres-García se mudó con su familia a Nueva York. Ahí comenzó la producción de Aladdin Toys (Juguetes Aladino) de los que se incluye una selección en la exhibición. Estos juguetes de madera exploran la noción de una estructura transformable, una idea que informaría gran parte de su arte por venir, tanto sus pinturas como sus esculturas.

En Nueva York, Torres-García pronto se situó al centro de una comunidad de artistas trabajando en estilos modernos, incluyendo Joseph Stella, Walter Pach, y Max Weber. Durante su breve pero formativa estadía ahí, Torres-García representó la ciudad caótica en una serie de sorprendentes collage, especialmente *New York Street Scene* (1920), en la que la publicidad está yuxtapuesta con el paisaje, el entretenimiento choca con el arte, y la aspiración de una "visión total" está plasmada en vistas aéreas de la "furiosa" metrópolis. Aunque exhibió en Nueva York y eventualmente vendió obras –notoriamente a Katherine Dreier y su Sociéte Anonyme– Torres-García se fue desencantado cada vez más y, ante los apuros económicos, regresó con su familia a Europa en 1922, donde vivieron en Génova, Fiesole, Livorno, y Villefranche-sur-mer antes de establecerse en París en 1926.

París

Durante el complejo período de entreguerras, la década de los años veinte en París estuvo caracterizada por un ecléctico panorama artístico en el que las primeras prácticas de vanguardia estuvieron acompañadas por un interés por lo primitivo, el retorno a la representación clásica coincidió con la emergencia del surrealismo, y un aire de melancolía generalizado conllevó a una nueva forma de figuración. Un escritor prolífico, Torres-García produjo varios manuscritos ilustrados, exhibidos en la muestra, haciendo hincapié en su propio entendimiento del arte moderno fundamentado en principios que presidieron a la civilización moderna, permitiendo una libertad experimental radical. Durante esta época practicaba la abstracción a la vez que simultáneamente fue ahondando en lo primitivo y produciendo sus *Objets Plastiques* –pequeños ensamblajes en madera pintada– para comprobar varias estrategias de composición en formas tridimensionales.

Durante este período de experimentación, Torres-García encontró su voz artística y cristalizó su estilo. Hacia 1929 ya había encontrado su estilo característico definitivo, ejemplificado por cuatro obras importantes realizadas ese año: *Fresque constructif au grand pain*; *Physique*; *Composition*; y *Untitled composition*. Estas pinturas están caracterizados por figuras esquemáticas trazadas simplemente sobre una cuadrícula densa en la que tonalidades sencillas resaltan campos geométricos. Palabras, letras y abreviaciones están grabadas al lado de figuras específicas: representaciones esquemáticas de mujeres y hombres, peces, caracoles, relojes, casas, anclas, corazones, espadas, barcos, templos, y cruces. Distribuidas verticalmente sobre la superficie del lienzo, las figuras enfatizan la superficie del plano y la materialidad de la pintura. Torres-García produjo incontables variaciones de este esquema –el cual ya no abandonaría– que pueden apreciarse en obras como *Construcción en blanco* (1931, su año más productivo). Más tarde este estilo característico sería definido como "universalismo constructivo". Sin embargo, nunca dejó de experimentar y de producir sorprendentes esculturas y pinturas abstractas que no se ajustaban a este estilo característico.

Montevideo

En 1934, a medida que la Gran Depresión se sumaba al tenso clima político en Europa –la Guerra Civil Española, el ascenso del totalitarismo, y, eventualmente, la Segunda Guerra Mundial– Torres-García regresó a Uruguay. En Montevideo, donde vivió hasta su muerte en 1949, Torres-García se convirtió en una figura cultural central –dando charlas, dictando conferencias por radio, enseñando, y escribiendo– dejando una influencia duradera en el mundo del arte uruguayo.

Para 1935 había fundado la Asociación de Arte Constructivo, y entre 1935 y 1943 estableció uno de los repertorios más sorprendentes de abstracción sintética y concreta en las Américas. Estos cuadros arquitectónicos son, en su mayoría, cromáticamente reducidos a un contraste de blanco y negro. Luz y sombra conforman el plan de la superficie, mientras que elementos tubulares y la sugerencia de misteriosas profundidades crean una fuerza orgánica dentro de estructuras reticulares y ordenadas. La exhibición incluye varias de estas obras esenciales, tales como *Composición abstracta tubular (1937)*, *Forma abstracta en espiral modelada en blanco y negro (1938)*, y *Construcción en blanco y negro (1938)*.

El legado de su taller personal, el Taller Torres-García, ha contribuido a la propuesta del arte latinoamericano como un auténtico movimiento regional, no derivativo, libre del dominio europeo. Fue en este espíritu que creó una de las imágenes más emblemáticas del modernismo latinoamericano, un mapa invertido de América del Sur, que proclamaba el Sur como su propio Norte. Un primer dibujo de este concepto se muestra en *Curso para formación de la consciencia artística (La Escuela del Sur)* (c. 1934) y culmina en su famosa *América invertida (1943)*.

La década final de la obra de Torres-García está caracterizada por un eclecticismo, a medida que fue revisando el repertorio entero de sus estilos característicos, abstracto y concreto, desde la la figuración esquemática hasta el Universalismo Constructivo a. Un notable regreso al color – especialmente colores primarios– se manifiesta durante este período, a medida que renovó su interés en obras públicas monumentales. Con el Taller Torres-García, creó una serie de históricos murales, frescos, y proyectos para monumentos de piedra y madera, muebles, y objetos decorativos. Algunas de sus obras abstractas de este período incorporan pictogramas en su estilo característico que recuerdan antiguos muros de piedra (*Arte universal*, 1943) o refieren a eventos contemporáneos como el descubrimiento de la energía atómica y la Guerra Fría (*Energía atómica*, 1946). La exhibición concluye con sus obras tardías, que cierran el círculo de su obra completa y resumen sus contribuciones al modernismo: la abstracta *Estructura a cinco tonos con dos formas intercaladas (1948)*, y su última obra, *Figuras con palomas (1949)*, una conmovedora representación de una escena de maternidad en arcadia, similar a sus obras tempranas, pero en términos esquemáticos concretos.

PATROCINIO

El apoyo principal para la exhibición ha sido proporcionado por Patricia Phelps de Cisneros y Gustavo Cisneros, la familia Gradowczyk, y Estrellita y Daniel Brodsky.

Financiación generosa ha sido proporcionada por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay; Eduardo F. Costantini; Richard Roth; el Institut Ramón Llull; la Colección Arango; el Consulado General de España en Nueva York; y Los Amigos Uruguayos de *Joaquín Torres-García: The Arcadian Modern*, incluyendo Diana y Rafael Viñoly, Fundación Pablo Atchugarry, Fundación Francisco Matto, Fundación Julio Alpuy, Beatrix y Gregor Medinger, y Martín Cerruti.

Financiación adicional ha sido proporcionada por el MoMA Annual Exhibition Fund.

Apoyo para la publicación ha sido proporcionado por The International Council of The Museum of Modern Art.

MoMA Audio+ es apoyado por Bloomberg Philanthropies.

PUBLICACIÓN

El catálogo ilustrado de la exhibición presenta las pinturas, dibujos, esculturas y manuscritos de Joaquín Torres-García, ofreciendo un resumen completo de su larga y amplia carrera. Ensayos de Luis Pérez-Oramas, Alexander Alberro, Sergio Chelfec, Estrella de Diego, y Geannine Gutiérrez-Guimarães investigan la obra entera del artista, y vienen acompañados de una cronología ilustrada y una bibliografía extensa. Tapa dura, \$55. ISBN 978-0-87070-975-3. Publicado por The Museum of Modern Art y disponible en las tiendas MoMA y por Internet en momastore.org. Distribuido al mercado a través de ARTBOOK | D.A.P. en los Estados Unidos y Canadá, y por Thames & Hudson afuera de los Estados Unidos y Canadá.

AUDIO TOUR

El audio tour que acompaña a esta exhibición incluye comentarios del curador de la exhibición Luis Pérez-Oramas y la asistente de curaduría Karen Grimson. MoMA Audio+ está disponible para escuchar en streaming y descargar en el app gratuito del MoMA en iTunes, MoMA.org/m, y en MoMA.org, y también está disponible sin costo alguno en el Museo. MoMA Audio+ es apoyado por Bloomberg Philanthropies.

SIMPOSIO

28 de enero, 2016, 1:00-5:00 p.m.

Titus Theater 3 (The Celeste Bartos Theater)

Organizado en conjunto con la exhibición *Joaquín Torres-García: The Arcadian Modern*, este simposio reúne a artistas y académicos para explorar obras centrales y temas clave en la exhibición, incluyendo el llamado persuasivo de Torres-García por una forma de modernidad específicamente latinoamericana, y su influencia en la práctica contemporánea.

Los boletos para este programa estarán disponibles a partir del 28 de diciembre. Visite moma.org para comprar boletos. Los boletos (\$15; \$10 para miembros y miembros corporativos; \$5 para estudiantes, personas de la tercera edad, y empleados de otros museos) se pueden comprar por Internet o en la Mesa de información, en la Mesa de cine después de las 4:00 p.m., o en la Mesa de recepción del Edificio de Educación e Investigación el día del programa.

No. 36

Contactos de prensa: Sara Beth Walsh, (212) 708-9747 o sarabeth_walsh@moma.org
Margaret Doyle, (212) 408-6400 o margaret_doyle@moma.org

Para descargar imágenes de alta resolución, regístrese en coma.org/press.

*****

Información para el Público:

The Museum of Modern Art, 11 West 53rd Street, New York, NY 10019, (212) 708-9400, MoMA.org.

Horario: De sábado a jueves, 10:30 a.m.-5:30 p.m. Viernes, 10:30 a.m.-8:00 p.m.

Entrada del Museo: \$25 adultos; \$18 personas de la tercera edad (mayores de 65 años con identificación); \$14 estudiantes a tiempo completo con identificación vigente. Gratis para miembros y niños menores de 16 años de edad. (Incluye entrada a las galerías del museo y programas de cine). Entrada gratis los viernes por la noche gratis de Uniglo: viernes 4:00-8:00 p.m.

MoMA.org: No hay cargos por servicio para boletos ordenados en MoMA.org. Boletos comprados en Internet se pueden imprimir para ser presentados en el Museo sin tener que esperar en línea. (Incluye entrada a las galerías del Museo y programas de cine).