

Dossier de premsa

La Pedrera,
del 4 de febrero al
22 de mayo de 2022

Fundació
Catalunya
La Pedrera

Morandi
RESSONÀNCIA INFINITA

Natura morta, 1953-1954 Collezione Augusto e Francesca Giovanardi, Milà
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

La Fundació Catalunya La Pedrera acoge una completa antología de la obra y la figura del pintor y grabador italiano Giorgio Morandi.

MORANDI. Resonancia infinita

Giorgio Morandi (1890-1964) es una de las figuras primordiales del panorama artístico de la primera mitad del siglo XX. Su trabajo se mantuvo fiel a una búsqueda personal en la que el motivo no es lo importante sino tan solo un vehículo para su reflexión en torno a los elementos propios de la pintura: composición, forma, color, luz. A su vez, su obra se convierte en una pintura silenciosa e inmóvil que registra en la poesía de los objetos domésticos de su estudio los estados del alma y el inexorable fluir del tiempo.

Nacido en Bolonia, ciudad en la que transcurrió toda su vida artística, Morandi trabajó siempre con una pintura figurativa, fundamentalmente naturalezas muertas y esporádicamente algunos paisajes.

MORANDI. Resonancia infinita

A partir de 1920 inicia una carrera en solitario en la que desarrolla un estilo propio e inconfundible, que nunca abandonará, y que se caracteriza por su lenguaje pictórico de una gran pureza y elegancia, marcado por la armonía, la austeridad, la cadencia... y el silencio.

Su estilo, en el que destaca sobre todo la composición, la gradación tonal y el uso de la luz, se basa en la búsqueda de una simplificación formal en la que los temas se reducen a lo esencial. Para Morandi el uso de la reiteración fue clave y, a través de sus Naturalezas muertas, el mismo conjunto de objetos —botellas, jarras, cajas, vasos y jarrones— fue revisitado por el artista una y otra vez en pinturas y aguafuertes.

EXPOSICIÓN

El carácter inclasificable de su trabajo se comprendió durante mucho tiempo sólo de forma superficial. La exposición 'Morandi. Resonancia infinita', organizada junto con la Fundación MAPFRE, presenta un recorrido completo por la trayectoria del artista a través de una amplia selección de pinturas, dibujos, acuarelas y grabados, procedentes de varios museos y colecciones particulares de Europa.

Comisariada por Daniela Ferrari y Beatrice Avanzi, conservadores del Museo de Arte Moderna y Contemporánea de Trento y Rovereto (MART), la muestra quiere poner de manifiesto su teoría artística y adentrarnos en la belleza y poética de la obra morandiana .

La exposición consta de 103 obras, de las cuales dos terceras partes son naturalezas muertas.

MORANDI. Resonancia infinita

Esta exposición pudo verse en Madrid, en la Sala Recoletos hasta el pasado 9 de enero.

Para su exhibición en Barcelona la muestra cuenta con una renovada presentación, que incluye, entre otras novedades, una recreación del estudio del artista, para adentrarnos en su universo creativo, un espacio didáctico en el que se muestra el proceso de creación de la técnica del aguafuerte, la proyección de una versión extractada del audiovisual *La polvere di Morandi*, de Mario Chemello, y la implementación de dos itinerarios sonoros: un musical, que propone acompañar al visitante en un recorrido por las obras de Morandi con una selección de las Variaciones Goldberg de Bach, y otro narrativo, que nos presenta varios aspectos de la vida y obra del artista.

LAS COMISARIAS

Beatrice Avanzi es historiadora del arte y está especializada en pintura italiana y europea de los siglos XIX y XX. De 2002 a 2012 fue conservadora del Marte, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Trento y Rovereto, donde comisarió numerosas exposiciones y catálogos.

De 2012 a 2017 fue conservadora del Departamento de Pintura del Museo de Orsay, donde comisarió, entre otras, las exposiciones «Les Macchiaioli. ¿Desde Impresionistas Italianos?», «Frida Kahlo / Diego Rivera. Arte en fusión», «Dolce Vita? Arte decorativo italiano 1900-1940, du Liberty au design industriel» y «Adolfo Wildt. El último symboliste».

De septiembre de 2017 a septiembre de 2018 fue Directora de Programación Cultural de Culturespaces, en París, donde dirigió las exposiciones de tres museos: Musée Jacquemart-André, Musée Maillol y Centro de arte Caumont de Aix-en Provence.

MORANDI. Resonancia infinita

Desde noviembre de 2019 es la conservadora responsable de la sección de arte moderno en el Marte de Rovereto.

En 2015 recibió el título de Chevalier de la Orden des Arts et des Lettres del Ministerio de Cultura francés.

Daniela Ferrari es historiadora del arte y conservadora del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Trento y Rovereto. Sus intereses se centran principalmente en el arte italiano de los siglos XX y XXI, en particular en el futurismo, el siglo XX italiano y la búsqueda verbal. Desde 2007 es responsable de la VAF-Stiftung Collection en el Marte, una de las mayores colecciones y prestigiosas de arte italiano, moderno y contemporáneo.

MORANDI. Resonancia infinita

Ha comisariado, entre otras, las exposiciones «Poesía visiva. La donazione Bentivoglio en el Marte» (2011); «Oltre il confine della tela» (2015); «Fontana/Melotti. Angelic Spaces and Infinite Geometrias. Spazi angelico e infinite geometrie» (2016); More than words... (2018); «Margherita Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo» (2018).

En 2012 publicó el libro *Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia. Storia di una collezione y el Catalogo generale della Collezione VAF-Stiftung*.

El 2018 publicó con Andrea Pinotti el libro *La cornice. Storie, teorie, testi y en 2021 el Catalogo ragionato della collezione VAF-Stiftung* dedicada al Novecento.

LOS INICIOS

Formado en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, donde estudió entre 1907 y 1913, el joven Morandi complementa los estudios tradicionales con el interés por el impresionismo y el postimpresionismo francés, en especial por la obra de Cézanne —que se convierte en un punto clave para conocer el rigor compositivo morandiano—. Morandi no hace ninguna estancia en París, ciudad crisol de las vanguardias y lugar de peregrinaje formativo para los artistas de la época, por lo que debe mantenerse al día sobre el arte europeo consultando revistas y catálogos, y visitando exposiciones en Italia: en 1910 presencia a Renoir en la Bienal de Venecia y a Cézanne en Florencia, y a Monet en Roma el año siguiente.

MORANDI. Resonancia infinita

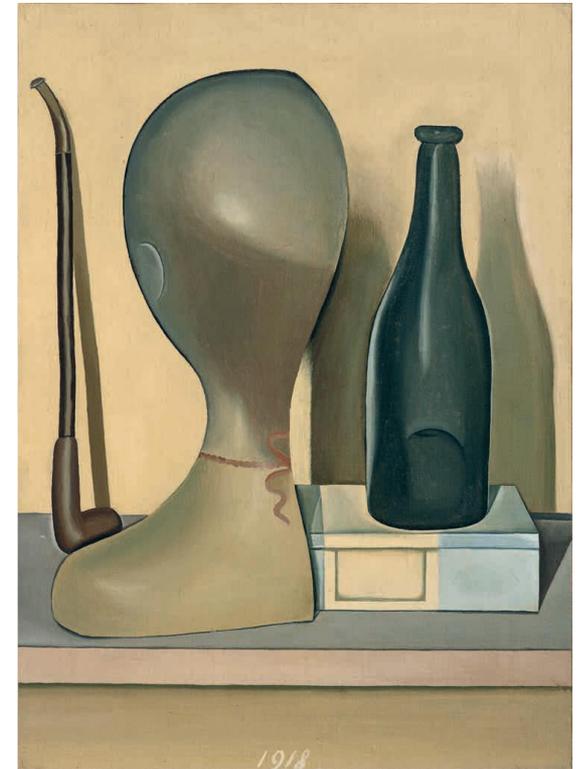
Natura morta, 1914
Collezione Augusto e Francesca Giovanardi, Milà
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

Asimismo, el artista también centra su atención en el cubismo desarrollado por Braque y Picasso y también en la vanguardia futurista, lo que lo llevó a participar durante el bienio 1913-1914 en algunas veladas y exposiciones de grupos futuristas en Florencia y Bolonia. De la sintaxis cubista, tomará la reducción de la paleta a escasas tonalidades de marrones y la descomposición de los planos, mientras que de la futurista adoptará su pincelada rápida y llena de materia.

MORANDI. Resonancia infinita

ENCANTAMIENTOS METAFÍSICOS

Tras la Primera Guerra Mundial —etapa de la que se conservan pocas obras porque muchas fueron destruidas por el propio artista—, a partir de 1918 Morandi se acerca a los principios de la pintura metafísica, en una breve fase pero fundamental para restringir el ámbito de investigación a los «objetos», concebidos como algo más allá de la apariencia física de la realidad. De este modo, maniquíes, esferas, botellas —elementos típicos de la nueva pintura— pasan a formar parte de su repertorio figurativo.

Natura morta metafísica, 1918
Fondazione Magnani-Rocca, Mamiano di Traversetolo, Parma
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

MORANDI. Resonancia infinita

Por otra parte, desde finales de los años diez, y tras la guerra y las diversas «experimentaciones» de la vanguardia —que se caracterizaron por la disconformidad con la realidad y los preceptos establecidos del arte—, muchos artistas e intelectuales necesitaron volver a la calma. Picasso, Gris o Derain, por citar solo algunos, abordaron lo que se conoce como un «retorno al orden».

En Italia estos nuevos realismos fueron liderados por el grupo *Novecento*, que promovió un regreso a un clasicismo moderno. Morandi también estuvo influenciado por esta nueva tendencia, en la que los objetos se convierten en protagonistas y se otorga valor a los motivos cotidianos.

MORANDI. Resonancia infinita

«Había observado que las nuevas ideas estéticas aún respondían menos que las viejas a las pretensiones de mi espíritu. Sentía que lo único que podía guiarme en la búsqueda de mi camino era comprender lo más vital que la pintura había producido a lo largo de los anteriores siglos».

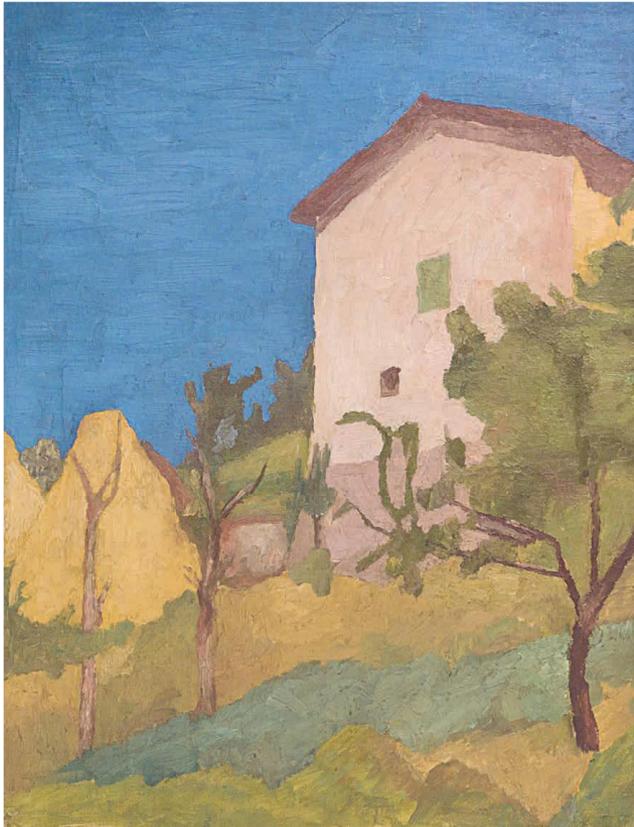
GIORGIO MORANDI

PAISAJES DE DURACIÓN INFINITA

Amante de la naturaleza, de sus luces y colores, Morandi no es en absoluto un pintor naturalista; con los paisajes, el artista se cobija en lo cotidiano sin ninguna aspiración sublime o pintoresca.

A lo largo de toda su trayectoria, Morandi prácticamente solo representó dos lugares muy queridos, «refugios» de una existencia discreta: los alrededores de Grizzana, la aldea de los Apeninos boloñeses donde realizó largas estancias a partir del verano de 1913 —y donde se refugia de la guerra entre 1940 y 1944—, y el patio que podía verse desde la ventana de su estudio de la Via Fondazza en Bolonia, motivo que abordó a partir de 1954, tras haber abandonado casi por completo este género.

MORANDI. Resonancia infinita

Paisatge, 1928
Collezione Augusto e Francesca Giovanardi, Milà
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

La génesis del paisaje morandiano nunca es producto de la visión directa, sino de una larga elaboración mental; la referencia de la naturaleza pasa a través de una organización compositiva, una reinterpretación pictórica resultado de la meditación interior. Al igual que la naturaleza muerta, pintar el paisaje da lugar a numerosas variaciones y repeticiones, que, en la unicidad del género, no solo registran modificaciones estilísticas sino el propio transcurrir de la vida.

MORANDI. Resonancia infinita

«Creo que no hay nada más abstracto, más irreal, que lo que efectivamente vemos. Sabemos que todo lo que somos capaces de ver en el mundo objetivo, como seres humanos, en realidad no existe tal y como lo vemos y lo percibimos.

La materia existe, por supuesto, pero no tiene ningún significado intrínseco como los que nosotros le atribuimos. Lo único que podemos saber es que una taza es una taza y que un árbol es un árbol».

GIORGIO MORANDI

MORANDI. Resonancia infinita

EL PERFUME NEGADO

El tema del ramo de flores en jarrón, de larga tradición pictórica, atrae al pintor ya desde sus primeras probaturas a los años diez. Las flores, tanto las de su jardín como las silvestres, acompañarán siempre la búsqueda del artista, al que tanto le gustaban.

Flors, 1952
Collezione Augusto e Francesca Giovanardi, Milà
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

MORANDI. Resonancia infinita

Sin embargo, muchas flores protagonistas de sus cuadros —zíneas, margaritas o crisantemos— son secas o incluso artificiales, de papel o seda, lo que acentúa el estatismo y la artificialidad que destilan algunas de estas escenas.

El pintor se fija en Renoir y trabaja en este tipo de composición de una forma tradicional. Los capullos, colocados con cuidado, amorosamente compactados, se asoman en equilibrio por encima del borde del jarrón, que ocupa un lugar central en la composición, de cuya boca se abre el ramo siguiendo una disposición clásica que, sin embargo, no le impide desarrollar su investigación tonal.

A Morandi le gustaba regalar sus *Flores* a las mujeres: en lugar de ramos perfumados de tallos descabezados, se presentaba con estas pequeñas telas de flores que no se marchitaban sino que estaban destinadas a durar eternamente.

MORANDI. Resonancia infinita

Natura morta amb cinc objectes, 1956
Istituzione Bologna Musei | Museo Morandi
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

LA HUELLA AUTÓNOMA DE LA OBRA GRÁFICA

Morandi practicó la técnica del grabado desde sus inicios en los años diez. Sus fuentes de inspiración son las habituales en él: naturalezas muertas, paisajes, composiciones florales y algún retrato muy escaso, mediante un dominio del aguafuerte de sorprendente maestría gracias al cual le conceden la cátedra de técnicas de grabado de la Academia de Bellas Artes de Bolonia en 1930—.

MORANDI. Resonancia infinita

Admirador de Rembrandt y del grabado clásico italiano, para Morandi la obra gráfica es clave para profundizar en el incesante estudio de la luz, los volúmenes y la forma, ya que para él el trabajo sobre papel es un proyecto en sí y no un mero ejercicio en relación con la pintura. Así pues, sus grabados mantienen un diálogo constante y avanzan en paralelo a su búsqueda pictórica, tanto en lo que concierne a la elección de la composición como a la cromática, dentro de los márgenes de utilizar tan solo el negro de la tinta. El dominio técnico de Morandi es tal que le permite reproducir las más mínimas variaciones del claroscuro, pero también las gradaciones tonales, con lo que consigue trasladar las sensaciones de los colores a las tonalidades de blancos y negros de la estampa.

MORANDI. Resonancia infinita

Natura morta, 1956
Collezione Augusto e Francesca Giovanardi, Milà
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

DIÁLOGOS SILENCIOSOS

A partir de los años veinte se consolida el peculiar ritual del autor de combinar y acumular objetos, que poblarán para siempre sus obras y marcarán las fases de la investigación del artista: una depurada destilación de la realidad capaz de desvelar la poética de las cosas y, al mismo tiempo, la esencia de los elementos propios del lenguaje pictórico.

MORANDI. Resonancia infinita

Sus *Naturalezas muertas* están exentas de alegorías, ya que Morandi abstrae los objetos del contexto familiar, desde el que los elevaba no como símbolos, sino como imágenes. Para Morandi el uso de la reiteración es clave, y el mismo conjunto de objetos —botellas, jarras, cajas, vasos y jarrones— fue revisitado por el artista una y otra vez en una forma de perseverancia, en coherencia a la hora de abordar su investigación constante.

Morandi es un maestro a la hora de albergar formas y volúmenes dentro del espacio limitado del cuadro. Aspira al equilibrio perfecto entre huecos y llenos, entre coloraciones y tonos. Sus composiciones siempre siguen una disposición controlada, tan solo aparentemente casual: podía pintar un cuadro en apenas dos horas, aunque el tiempo de la creación mental, en el recogimiento de su taller, podía durar varias semanas.

MORANDI. Resonancia infinita

«Siempre me he centrado en un abanico de temas mucho más limitado que el de buena parte de los pintores y, por tanto, el peligro de repetirme siempre ha sido muy superior. Creo que ese peligro he logrado esquivarlo, dedicando más tiempo a proyectar cada una de mis obras como una variación sobre uno u otro de esos escasos temas».

GIORGIO MORANDI

MORANDI. Resonancia infinita

ELS COLORES DEL BLANCO

Con el paso de los años, la pintura de Morandi se dirigió hacia una progresiva depuración técnica a la que contribuyeron las gradaciones tonales, casi inefables, y una pincelada suave que empezó a desmaterializarse hacia 1950. Las obras de este periodo son de una extrema simplificación y una disolución creciente, hasta el punto de que los motivos dejan de distinguirse claramente.

Natura morta, 1942

Col·lecció particular. Cortesia de Massimo Vecchia

© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022

MORANDI. Resonancia infinita

A principios de los años cuarenta, el blanco es predominante. Si comparamos algunas de sus naturalezas muertas, veremos cómo la diferencia entre unas y otras se establece, en ocasiones, a través de las gradaciones tonales de los blancos. Por paradójico que pueda parecer, este «no color» adquiere en las composiciones un variadísimo valor cromático, con matices de marfil, perlado, rosado o grisáceo. Con una paleta sobria, que en según qué obras tiene tendencia a la monocromía, dichas composiciones sorprenden a una distancia lejana por la masa cromática compacta y uniforme, lo que desconcierta al ojo a medida que se acerca a la tela y va descubriendo una variación mínima pero inesperada de tonos y colores.

El equilibrio de los tonos y de la composición se convertirá en su rasgo artístico más característico.

MORANDI. Resonancia infinita

«El verdadero libro de filosofía, el libro sobre la naturaleza, está redactado en letras que nuestro alfabeto desconoce. Son triángulos, cuadrados, círculos, esferas, pirámides, conos y otras formas geométricas. Yo me identifico con el campo de pensamiento de Galileo en mi antigua convicción de que es muy difícil, o quizás imposible, de expresar en palabras los sentimientos y las imágenes que suscita el mundo visible, que es un mundo formal. De hecho, son sentimientos que no tienen ninguna relación, o en todo caso una muy indirecta, con los afectos y los intereses cotidianos, en la medida en que están determinados, tal y como he dicho, por formas, colores, espacio y luz».

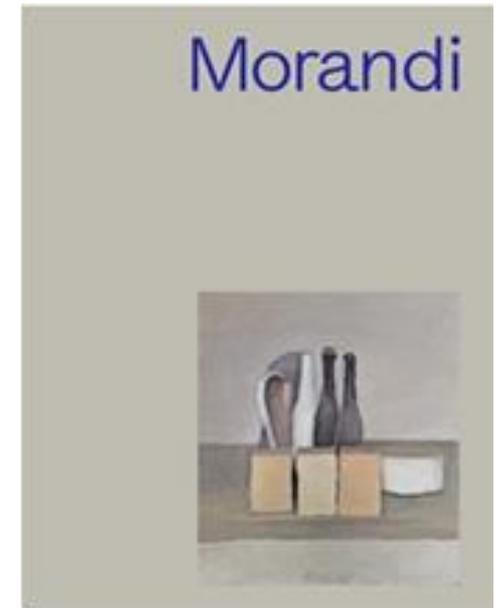
GIORGIO MORANDI

MORANDI. Resonancia infinita

CATÁLOGO

La muestra se acompaña de un catálogo que cuenta con un ensayo de Daniela Ferrari y una biografía de Beatrice Avanzi, conservadoras del Museo de Arte Moderna e Contemporanea de Trento y Rovereto (MART) y comisarias de la exposición. Además, incluye un texto a cargo del escritor y filósofo Andrea Pinotti, profesor de estética de la Università degli Studi de Milán, así como una bibliografía sobre el pintor boloñés elaborada por Lorenza Selleri.

La publicación reproduce la totalidad de las obras expuestas.

MORANDI. Resonancia infinita

ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN

Los sábados 26 de febrero, 26 de marzo y 7 de mayo, de 10.30 a 12 h, y domingo 3 de abril, de 10 a 11.30h

¡Una botella, un jarrón y un vaso!

Taller plástico familiar en el que se vivirá la experiencia de crear un Morandi. Los más pequeños y pequeñas de la casa crearán una naturaleza muerta imitando al artista italiano.

Tipo de actividad: Visita guiada + taller plástico

Edad recomendada: 5-10 años

MORANDI. Resonancia infinita

ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN

Experiencias creativas dirigidas al público adulto para potenciar la mirada que interactúa creativamente con la exposición.

Sábado 5 de marzo, de 10.30 a 13 h

Sketching: Morandi toma vida en La Pedrera

Sesión dirigida de dibujo abierta a todos los niveles de experiencia y a todos los estilos de dibujo, de herramientas y soportes.

A cargo de David Morales

Viernes 13 de marzo, de 16 a 20 h

Hagamos nuestro aguafuerte

Taller organizado con l'Escola d'Art Superior i Disseny Llotja para aprender el proceso de grabado del aguafuerte y hacer una creación propia.

Lugar: ESAD Llotja Sant Andreu

MORANDI. Resonancia infinita

ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN

Miércoles 16 de marzo, a las 19.30 h

Resonancias Morandi

Resonancias Morandi es un montaje literario y musical inspirado libremente en la obra pictórica y la figura de Giorgio Morandi. De la imagen a la palabra y de la palabra a la música. Una ronda de resonancias casi infinitas entre la contemplación y la variación, entre el recogimiento trascendente y los infinitos horizontes interiores. Un ir y venir entre el tiempo suspendido de la contemplación de las cosas que nos rodean y las dinámicas de la evocación a través de los versos y notas musicales.

Selección literaria: Emili Manzano

Composición e interpretación musical: Lucas Delgado (piano)

Lecturas: Selma Bruna y Emili Manzano

MORANDI. Resonancia infinita

ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN

Domingo 3 de abril, de 10 a 14 h

Día Morandi

Dirigido a un público general y familiar, con el Día Morandi celebramos la figura del gran pintor italiano, y lo hacemos acercándonos a su obra desde diferentes miradas y experiencias: talleres y aproximaciones a cargo de mediadores educativos y profesionales relevantes que en ofrecerán diferentes miradas en la exposición.

MORANDI. Resonancia infinita

«Creo que no he dejado de ser, a propósito de ello, un defensor del arte por el arte, más que del arte por la religión, la justicia social o la gloria de la nación. Nada hay más alejado de mí que un arte destinado a servir objetivos que no sean los inherentes a la propia obra de arte».

GIORGIO MORANDI

MORANDI. Resonancia infinita

Inauguración 3 de febrero de 2022

Exposición

Del 4 de febrero al 22 de mayo

La Pedrera

Para más información:

Prensa Fundació Catalunya La Pedrera

Tel. 93 214 25 39

Anna Bellorbí 682 738 478

Alba Tosquella 625 365 560

premsa@fcatalunyalapedrera.com

Natura morta, 1941

Col·lecció particular. Cortesia de Massimo Vecchia
© Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2022