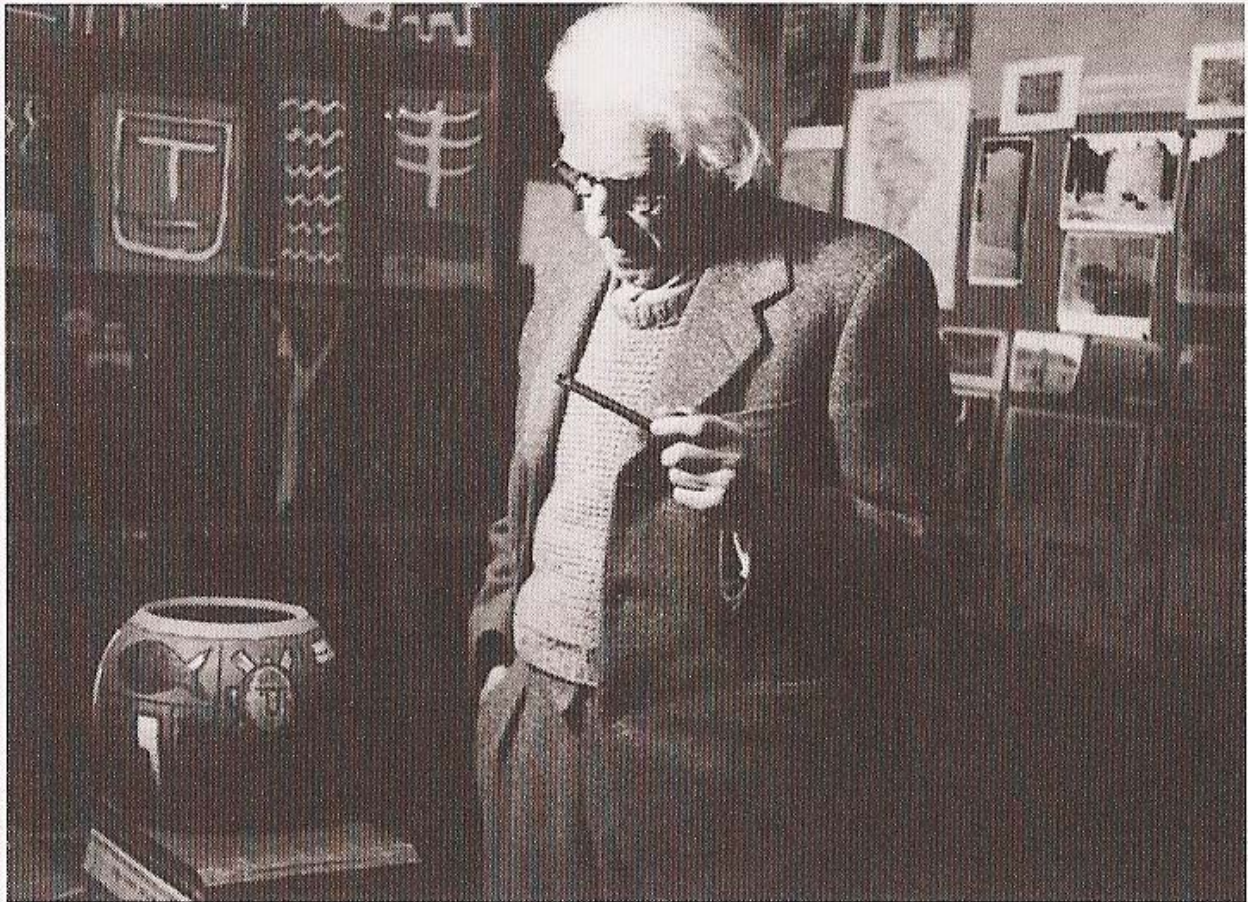

Joaquín TORRES-GARCÍA

Torres García en su estudio de la calle Mercedes.

J. Torres-GARCIA

Joaquín Torres-García
(1874 – 1949)

Exposición del 1 al 28 de octubre 2015

BARCELONA
GALLERY WEEKEND

Síguenos
Seguix-nos
Follow us

SALA DALMAU

Consell de Cent, 349 - 08007 Barcelona - Tel: 93 215 45 92
e-mail: arte@saladalmou.com - www.saladalmou.com

Joaquín Torres-García en la sala Dalmau.

Inauguramos la temporada 2015 con una retrospectiva dedicada a Torres-García que recorre su obra desde 1905 a 1940, del *noucentisme* al constructivismo. Esta muestra está englobada dentro de la primera edición del Barcelona Gallery Weekend y coincide con la gran retrospectiva dedicada a Torres-García, en la que hemos colaborado, que el MOMA de Nueva York inaugurará a finales de octubre.

La sala Dalmau ya desde finales de los años 70 mantiene una estrecha vinculación con el mundo torresgarciano. La relación de amistad con familiares del artista, así como con discípulos suyos y miembros del museo de Montevideo que lleva su nombre, nos ha ayudado a profundizar en la vida y obra del artista, y nos ha permitido presentar en diferentes ocasiones tanto su obra como la de otros creadores de su entorno, como Barradas o Figari y la de algunos de sus principales discípulos.

Nuestra exposición empieza con varias obras noucentistes como *Figuras bajo el álamo de 1916*. Una pintura clasicista a la que acompañan otras de años anteriores imbuidas del mismo espíritu. En ellas podemos apreciar la atracción de Torres por la cultura helénica y los primitivos italianos.

El grueso de la exposición lo forman obras de los años 20 como *Figures dans la rue*, de 1928. Hacemos pues especial hincapié en los años que pasó en París, entre 1926 y 1932, donde sedimenta sus teorías constructivas. También correspondientes a la década de los 20, incluimos algunos de sus emblemáticos juguetes. Pequeñas obras de arte, vanguardistas y didácticas que en su momento no fueron comprendidas y que el tiempo ha situado en el lugar que les corresponde.

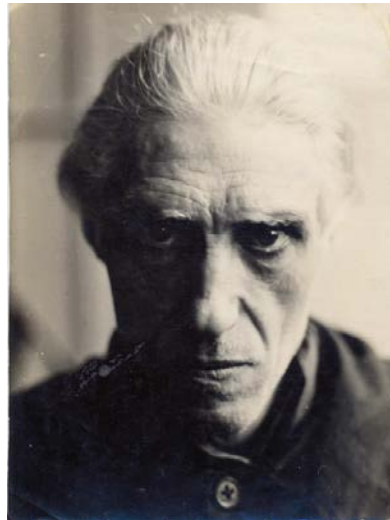
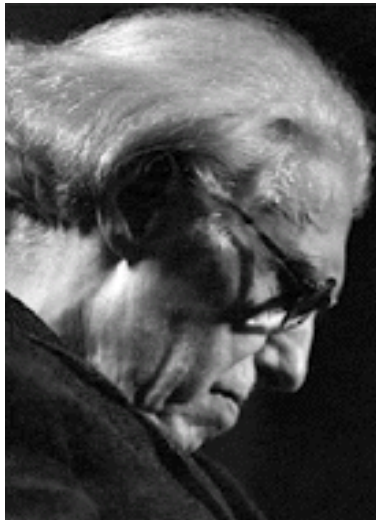
El período constructivista está representado por una tela de 1930, una madera en cinco colores de c.1933 y una serie de tintas, donde sale a la luz toda la simbología de Torres: el hombre, el sol, el pez, la llave, el barco...El ideario de Torres culminó en Montevideo a partir de 1934, con la creación de la Escuela de Sur, momento en el que incorporó a su obra, la tradición americanista, consiguiendo así crear un arte para Sudamérica, libre de complejos para con Europa.

Cierra la exposición una cuidada selección de la obra de sus discípulos más destacados, que fueron tras la muerte del Maestro, quienes siguieron divulgando el **constructivismo**.

Guido Castillo, el filósofo del Taller Torres-García y máximo impulsor de la revista *Removedor*, recoge en uno de sus numerosos escritos estas palabras sobre las teorías constructivistas de Torres (1):

"Si Torres-García se hubiera limitado a expresar estos conceptos, el constructivismo no se diferenciaría del neoplasticismo, pero el gran pintor no se conforma con lo puramente abstracto y geométrico, y su visión estética se convierte en una metafísica. Esto se ve claramente cuando establece los que para él son los cinco postulados en que debe apoyarse toda verdadera obra de arte:

- *Toda forma debe acercarse a la geometría. Por esto, siempre que en una obra domine lo geométrico (es decir, lo concreto: tono, dimensión, línea, forma en si misma) sobre lo imitativo, la obra será mejor.*
- *La naturaleza no ha de servir más que para sugerir formas al artista.*
- *Debemos destruir el orden normal, real, para crear un orden plástico.*
- *Operar con formas, no con objetos.*
- *Liberarse, para un artista, es entrar en el plano de lo plástico.*

J.Torres-García

El que nos apoyemos sólo en elementos concretos no quiere decir que la obra tenga que ser sin figuración, pues puede o no ser figurativa. Al contrario, lo concreto absoluto (el llamado arte abstracto), el Neoplasticismo, por ejemplo, así como la copia fotográfica, son extremos, creo, que deben ser condenados. En el fondo de todo ordenamiento plástico debemos exigir que, de un modo u otro, esté la naturaleza, que es de donde debe partirse".

(1)VVAA. Joaquín Torres García. Un mundo construido. Catálogo Fundación ICO. Madrid. 2002. Guido Castillo "Ultima etapa. El regreso de Torres-García" pág 209.

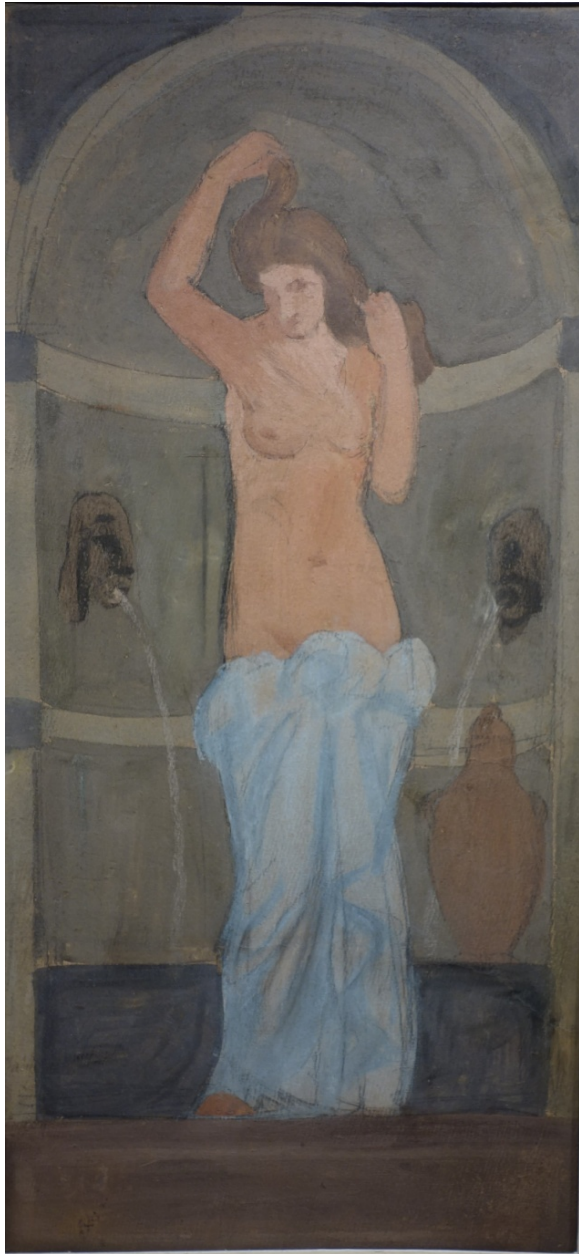

1.

2.

1. *Retrato de Manolita* 1912. Óleo/tela. 22,5 x 31cm
2. *Dos mujeres junto a una fuente*.c.1905. Témpera / cartón. 42 x 62 cm
3. *Figura de mujer peinándose*. c.1912. Óleo/cartón. 59 x 29 cm.

3.

4.

5.

6.

4. *Figuras bajo el álamo*. 1916. Óleo/tela. 27,5 x 36 cm.
5. *Objetos de tocador*, 1917. Óleo/cartón. 35 x 50 cm.
6. *Dos figuras*, c.1927. Témpera / tela. 43,5 x 64 cm

7.

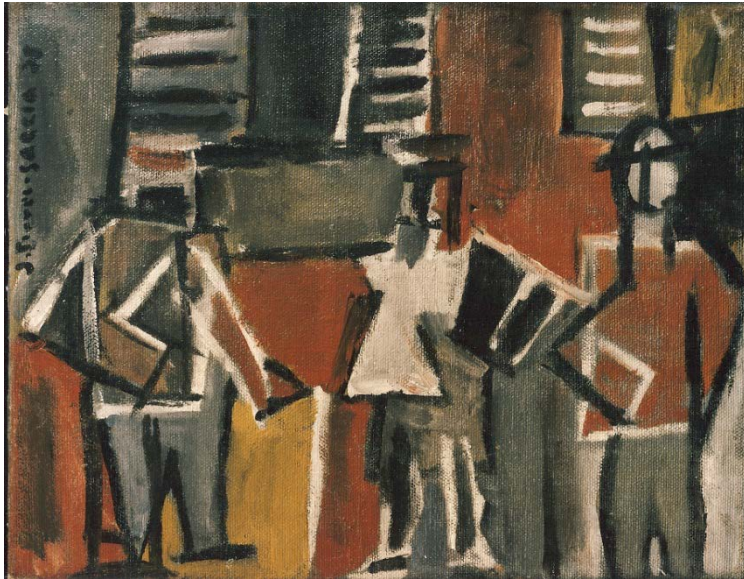

8.

7. *Tres personajes*, 1927. Óleo/tela. 45'5 x 55 cm
8. *Naturaleza muerta*. 1928. Óleo/tela. 34,5 x 58.5 cm.
9. *Popa del barco España*. C.1928. Óleo/cartón. 46 x 23,2. cm

9.

10.

11.

10. *Figures dans la rue*. 1928.
Óleo/ tela. 38 x 46 cm.

11. *Tête de femme*. 1927.
Óleo/tela. 35 x 24 cm.

12. *Face rouge*, 1928.
Óleo/ tela. 41 x 33 cm

12.

13. *Planos de color*. c.1933. Óleo/madera. 23 x 33,5 cm

14. *Composición*. 1930. Óleo/tela. 51 x 36,5 cm

19.

17. *Constructivo con gran copa*. 1935. Tinta / papel.
14,5 x 11,5 cm.
18. *Constructivo con reloj*. 1931. Tinta lápiz / papel
13,5 x 9,5 cm.
19. *Poemes en ondas hertzianes*. 1919. Tinta / papel.
32 x 22 cm.

Los Juguetes de Torres-García.

«El trato con los niños en las escuelas y lo que iba observando en sus propios hijos, hizo pensar alguna vez a Torres García en los juguetes, pareciéndole que allí había algo que estudiar y crear que estuviese más de acuerdo con lo que debía ser. Sabía él que nada puede reemplazar a las cosas naturales (agua, tierra, madera) con que se divierte y adquiere habilidad y conocimiento el niño, pero puesto que construyen juguetes, al menos que sean en relación con la psicología infantil. Y, viendo entonces que nada, por el momento podía esperar del arte, y queriendo crearse una situación independiente, pensó en fabricar juguetes. Y, como en otras ocasiones en que emprendía algo nuevo, puso todo su ardor y entusiasmo. Comenzó a crear algunos modelos, los cuales, al verlos el carpintero industrial que le ayudaba en ese trabajo, pareciéndole que con aquello podría realizarse un buen negocio, se propuso formar una sociedad a fin de reunir capital para fabricarlos en gran escala. Torres García aceptó, porque ése podía ser el medio, al fin, de ser independiente. Y se formó la sociedad, y se vendieron juguetes, se exportó, hasta que al fin sucedió lo que tenía que suceder, y fue que ese industrial quiso eliminarle por parecerle que ya no lo necesitaba. Y buscó el medio, que fue no darle más dinero, alegando razones que no lo eran, y dejando así a Torres en la peor de las situaciones. Y fracasado esto, ya no le quedaba nada que hacer en Barcelona.»

Joaquín TORRES GARCÍA «Historia de mi vida». Ed Paidós.1990. pág. 143-144.

20. Coche rojo y negro.1917-19. Juguete de madera pintada.
6 x 14'5 x 5'4 cm

21.

22.

23.

24.

21. *Loro* 1924. Juguete madera pintada 16,5 x 5,5 x 3,5 cm.

22. *Pájaro*. 1924. Juguete madera pintada. 12 x 14,8 x 4 cm

23. *Chancho*. Juguete madera pintada 8,5 x 19 x 4 cm.

24. *Pájaro verde*. 1924. Juguete madera pintada. 16 x 6 x 5 cm.

Currículum (reducido)

1874- Joaquín Torres-García nace el 28 de julio en Montevideo, hijo de padre catalán y madre uruguaya.

1891-92- La familia Torres-García se traslada a Cataluña y se instala primero en Mataró (de donde es la familia de su padre), y luego en Barcelona, donde se matricula en Bellas Artes, coincidiendo con Mir, Nonell, Canals y Sunyer.

1893- Abandona los estudios y entra en el *Cercle Artístic Sant Lluc*, grupo artístico donde se familiariza con la historia del arte clásico. Conoce a Joan y Juli González.

1897- Colabora con ilustraciones en diferentes revistas.

1900- Expone en Barcelona en el Salón de La Vanguardia.

1904-05- Con Antoni Gaudí diseña vidrieras para la catedral de la ciudad de Mallorca y para la Sagrada Familia de Barcelona. Exposición colectiva en el *Cercle Artístic Sant Lluc* de Barcelona. Expone en la Sala Parés de Barcelona.

1907- Visita una exposición de arte francés en la *V Exposició de Belles Arts i Indústries* de Barcelona. Le impresionan tres maquetas de Puvis de Chavannes para los murales del Pantheon de París. Descubre a los primitivos italianos y el arte helénico. Da clases de dibujo en Mont d'Or (Terrassa), una escuela progresista para niños. Exposición en las galerías La Publicidad de Barcelona.

1908- Pinta la Capilla del Sagrado Sacramento en la iglesia de Sant Agustí de Barcelona, con Joan González, y la Iglesia de la Divina Pastora en Sarrià. Pinta frescos en el *Saló de Sessions* del Ayuntamiento de Barcelona. Todos estos frescos fueron tapados o destruidos.

1909- El 20 de agosto se casa con Manolita Piña de Rubió.

1910 Recibe el encargo de hacer dos murales representando la Agricultura y la Ganadería en el techo del pabellón del Uruguay en la Exposición Internacional celebrada en Bruselas.

1911- Expone en las *galeries del Faienç Català* de Barcelona.

1912- Viaja a Florencia y a Roma a estudiar pintura al fresco. Pasa el verano en Suiza, cerca de Ginebra. Expone en Barcelona en las *Galeries Dalmau* y en las *Galeries del Faienç Català*. Con el apoyo de Prat de la Riba recibe el encargo de decorar el *Saló de st.Jordi* del Palau de la Generalitat. Encargo que tras la muerte de éste quedó interrumpido.

1913- Escribe y publica su primer libro de teoría artística: *Notes sobre art*, donde incita a volver a la tradición greco-latina. Expone en las *Galeries Dalmau* de Barcelona. Crea la *Escola de Decoració*, inspirada por la idea de la integración de artes y oficios al servicio de la arquitectura.

1914- Se marcha de Barcelona y se instala en Terrassa (hasta 1919), en la

torre *Mon Repós*, donde realiza sus primeros juguetes en madera.

1916- Expone en las Galeries Laietanes de Barcelona y con Barradas en las Galeries Dalmau.

1917- Vuelve a exponer en les Galeries Dalmau y Laietanes y en las galerías La Publicidad.

1818- Se crea el grupo Courbet, del que forma parte. Expone juguetes en les Galeries Dalmau. Participa en el Saló de Tardor. Intensifica la fabricación de juguetes

1919- Publica "L' art en relació amb l' home etern i l' home que passa". Vende su casa "Mon Repòs".

1920- Se va a París con su familia donde lo espera Miró. Seguidamente se instala en N.Y. y se asocia con Anderson Galleries para producir sus juguetes.

1922-1924 Expone en la galería Hanfstaengel de N.Y. Después de muchos problemas deja América y regresa a Europa. Se instala en diferentes ciudades de Italia (Fiesole, Livorno...) Allí desarrolla la marca de sus juguetes "Aladin Toys". Su pintura vuelve a la tradición clásica. Se instala en La Provenza.

1926- Viaja a París donde contacta con Hélion y Varèse. Influido por las corrientes vanguardistas abandona la temática de inspiración clásica.

1927 Exposición en la Galerie Carmine y en la Galerie d' art de Montparnasse de París.

1928 – Expone en la Galerie Zak de París y en la galería A. Badrinas de Barcelona. Conoce a Theo Van Doesburg quien le introduce en el grupo De Stijl.

1929- M.Seuphor le presenta a Mondrian y se incorpora a las tertulias de los neoplasticistas, de éstas nacerá el grupo "Cercle et Carre".

Conoce a Braque, Gris, Le Corbusier, Kandinsky... Sintetiza los principios neoplasticistas y el arte primitivo y realiza sus primeras obras constructivas. Expone en Galeries Dalmau de Barcelona. Salon Surindépendants de Paris...

1930- Funda la revista « Cercle et Carre » con Seuphor. Al año siguiente abandona el grupo.

1931- Expone entre otras en la Galerie Percier de París. Son años de reconocimiento por parte de la crítica pero las dificultades económicas le obligan a volver a España.

1932- La familia se traslada a Madrid donde intenta crear una escuela y un museo de arte constructivo, sin conseguirlo. Expone en Galerie Pierre de París.

1933- Expone en el Museo Arte Moderno de Madrid y en el Cercle St. Lluc de Barcelona. Exposición del grupo de Arte Constructivo en el Salón de Otoño de Madrid.

1934 Abandona definitivamente España y se instala en Montevideo.

Imparte conferencias y escribe sobre sus teorías del arte. Escribe "Historia de mi vida" que se publica en 1939.

1935- Crea la Asociación de Arte Constructivo (AAC). Expone en el Ateneo de Montevideo y en el Museo Municipal de BBAA. Publica "Estructura" dedicado a Mondrian.

1936- Publica "Circulo y Cuadrado" hasta 1943, revista inspirada en la anterior "Cercle et Carre" de París.

1937- Estudia historia, religión y antropología de las civilizaciones precolombinas.

1938- Realiza el "Monumento Cósmico" en el Parque Rodó de Montevideo. Publica "La tradición del hombre abstracto".

1939- Pinta la serie "Retratos de hombres famosos" basándose en la sección aurea. Se publica "Historia de mi vida".

1940- Expone en Montevideo en la Sociedad de Arquitectos de Uruguay. La AAC pasa a ser una entidad dedicada únicamente al estudio.

1941- Es nombrado profesor honorario de arte por el gobierno uruguayo. Exposición en la Intendencia Municipal de Montevideo.

1942- Exposición en la galería Müller de Buenos Aires. Funda el Taller Torres-García, un taller-estudio donde inició a jóvenes pintores en lo que él llamaba arte universal: el constructivismo. Sus miembros más

destacados fueron: J.Alpuy, G. Fonseca, F.Matto, Horacio y Augusto Torres, A.Ribeiro, J.Gurvich, Guido Castillo...
Publica "La ciudad sin nombre".

1943- Se publica "Universalismo constructivo - Contribución a la unificación del Arte y la Cultura de América".
Se publica el último número de la revista "Circulo y cuadrado".

1944- El Taller realiza 27 murales para el Hospital de Saint Bois de Montevideo, ciudad en la que expondrá en Amigos del Arte y en el Salón Caviglia. Recibe el Gran Premio de Pintura del VIII Salón Nacional de BBAA.

1945- Empieza a publicarse la revista del Taller: Removedor. El redactor responsable es Guido Castillo. Exposiciones en las librerías Salamanca y Linardi de Montevideo. Realiza los frescos del Sanatorio del Dr. Rodríguez López.

1947-48 Exposición en el Salón del Ateneo de Montevideo. Ciclo de conferencias en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo, de las cuales, un año más tarde se publicara una recopilación bajo el título "Lo Aparente y lo Concreto en el Arte".
Empieza la construcción de su casa de la calle Caramarú 5612. Es un ejemplo de constructivismo aplicado a la arquitectura. Exposición en Amigos del Arte en Montevideo.

1949- Exposición retrospectiva en Amigos del Arte. Exposición Homenaje en las galerías Laietanes

de Barcelona- Muere el 8 de agosto en Montevideo a los 75 años.

Obra en museos (selección)

Museo Torres-Garcia, Montevideo.
MNCARS, Madrid.
MNAC. Barcelona.
MOMA, Nueva York.
Fundación Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo.
Centre Georges Pompidou, París.
Fons National d'art contemporain, París.
Generalitat de Catalunya, Barcelona.
IVAM, Valencia.
Musée de Grenoble, Grenoble.
Kunstmuseum, Winterthur, Suiza.
Guggenheim Museum, Nueva York.
Stedelijk Museum, Ámsterdam.
Tate Modern, Londres.

Escritos del artista (selección)

1913- "Notes sobre art"
1917- "El descubrimiento de sí mismo".
1919- "L'art en relació amb l'home etern i l'home que passa".
1934- "Historia de mi vida", que se publicará en 1939.
1935- "Estructura", dedicado a Mondrian.
1938- "La tradición del hombre abstracto".
1942- "La ciudad sin nombre".
1943- "Universalismo Constructivo-Contribución a la unificación del Arte y la Cultura de América".

1948- "Lo Aparente y lo Concreto en el Arte". Recopilación de

conferencias impartidas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo.

Murales (selección)

* Decoración mural del pabellón del Uruguay en la exposición universal con las alegorías *Ganadería* y *Agricultura*, Bruselas, 1910.

* *La Catalunya eterna*, decoración mural del salón Sant Jordi, Palacio de la Generalitat, Barcelona, 1915.

* *L'edat d'or de l' humanitat* decoració mural del salón Sant Jordi, Palacio de la Generalitat, Barcelona, 1915.

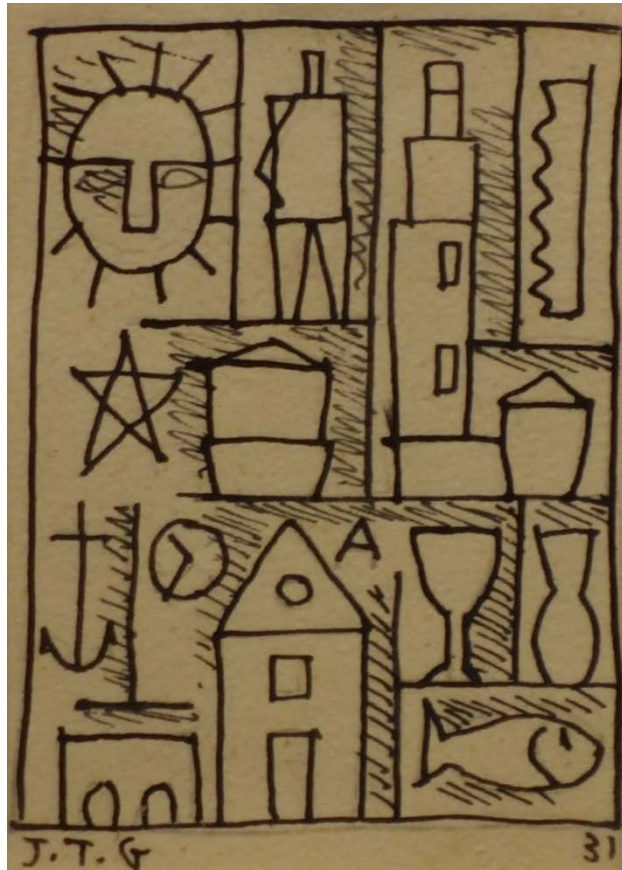
* *Las muses o Les arts*, decoración mural del salón San Jordi, Palacio de la Generalitat, Barcelona, 1916.

* *Lo temporal no es més que un símbol*, decoración mural del salón San Jordi, Palacio de la Generalitat, Barcelona, 1916.

* *Maternidad*, Clínica del Doctor Rodríguez López, Montevideo, 1944.

* El Taller Torres-Garcia realiza 27 murales para el Hospital Sant Bois. Montevideo, 1944.

s/t (1931) 9,5 x 6,5 cm .tinta / papel.

SALA DALMAU

Consell de Cent, 349 - 08007 Barcelona - Tel: 93 215 45 92
e-mail: arte@saladalmu.com - www.saladalmu.com