

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

jirí kolár

objetos y
collages

**18 de
abril**

**10 de
junio
de 1996**

jirí kolár

objetos y collages

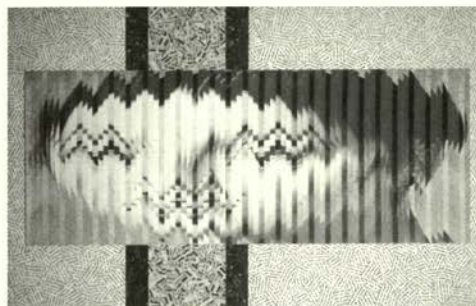
"El mundo te asalta, te desgarrar, te rehace. Por esta razón pienso que el collage es el modo de expresión más indicado para reflejar este estado."

JIRÍ KOLÁR

Jirí Kolár se perfila en el panorama internacional como uno de los artistas más singulares de nuestra época, y sin duda como el más original que ha surgido de la antigua Checoslovaquia durante la primera mitad de nuestro siglo.

Nacido en 1914 en Protivin, Bohemia, Kolár es esencialmente un poeta. Su primer libro de poemas *Krestny list (Certificado de nacimiento)*, publicado en 1936, reflejaba el interés por descubrir y sacar a la luz la poesía de la vida cotidiana. Aunque en 1942 Kolár ya forma parte de la vanguardia checa de Praga, es a finales de los años 50 cuando comienza la etapa de transición como artista. Con sus *Poèmes du silence, (Poemas del silencio)*, 1959-64, consistentes en figuras a base de letras y estructuras estrictamente geométricas escritas a máquina, se perfila el camino que va a seguir en años venideros, en los cuales la metáfora cesa de trabajar sobre el verbo para comenzar su tarea catalítica sobre lo visible, la imagen.

Fotografía-retrato del artista

Homenaje a Mlle. Rivière, 1986, 45 x 70 cm.

Las investigaciones del poeta checo no pretenden tomar el relevo de los collages cubistas de Picasso y Braque, ni los de los surrealistas Schwitters y Ernst, ni siquiera de los fotomontajes de Lissitzky o Heartfield. El artista más bien se apropia de estos campos experimentales, situándose cerca de las imágenes *ready-made* de Duchamp. Con cierta dosis de humor Kolár conecta con la realidad cotidiana y el aire asfixiante de las calles de Praga, ya anunciado por Kafka. Sus obras son un dispositivo de tratamiento y análisis de la estructura de las imágenes de nuestra cultura. Kolár construye, destruye y reconstruye los mecanismos varios de la lexicografía y semiología que funcionan según una sintaxis de lectura frecuentemente reversible y contradictoria. Con precisión quirúrgica el collage deviene material de crítica, cambiando el estado de las formas que nos vienen dadas; alterando la relación entre las palabras, cosas e imágenes.

Kolár opera como depredador de clichés del folklore urbano y cultural que participan en la banalización de las imágenes de los medios de comunicación. Cuestiona la iconografía e ideología dominantes. Entre las técnicas varias "inventadas" por el artista para esta empresa citaremos los *rollages*, *froissages*,

chiasmages, intercollages, magrittages, sin olvidar el *collage-objeto* que permite realizar en tres dimensiones la transformación de objetos familiares y sus mundanas funciones. Botellas, mapamundis, taburetes o latas de conservas devienen así soportes de poesía.

Durante los años 60 lo que marcó el arte occidental fue la introducción de los medios de comunicación a través de los *Affiches lacerées* (montajes de carteles de los artistas del *Nouveaux Realisme*), al igual que las imágenes de anuncios, mercancías y comics del Arte Pop. Dentro de este contexto intelectual, Kolár captó vivazmente el magnetismo de aquellos años. A través de esta investigación del "lenguaje", Kolár se remite al mito para situar su punto de vista en el contexto de una historia paradigmática, y dinamizarlo. Pero no se detiene en antiguas tradiciones de las artes plásticas, sino que crea nuevos mitos o reformula los viejos, traduciéndolos de ese modo a una especie de mitología moderna de la vida cotidiana. A este respecto mencionaríamos las siguientes obras: *Homenaje a Mlle. Rivière*, *Homenaje a Christian Morgenstern* o *Mona Lisa = Ambiente*.

La música desempeña un papel importante en su obra. Está siempre presente, tanto en sus poemas como en su arte. Quizá fue la música la que le abrió la puerta a la poesía, cuando en su juventud barajó la posibilidad de convertirse en director de orquesta. Kolár capta y procesa la percepción y comprensión de la música y del canto, pero también los tonos y sonidos más diversos que acompañan a los fenómenos naturales, ruidos, sonidos y voces en una escala de temas del mundo animal y vegetal para encuadrarlos en un ámbito especial de las confrontaciones. Entre ellas cabe destacar las obras: *Cisne*, *Bartok* (de la serie *Poèmes du silence*) y *La cigüeña que trajo el arte moderno al mundo*.

Arte, música, poesía tienen como misión hacer palpable el contorno cotidiano, ampliar la percepción del mismo. En esta tarea reside para Kolár todo el fundamento mitológico del arte, su legitimidad y su mensaje social.

Cielo otoñal, 1968

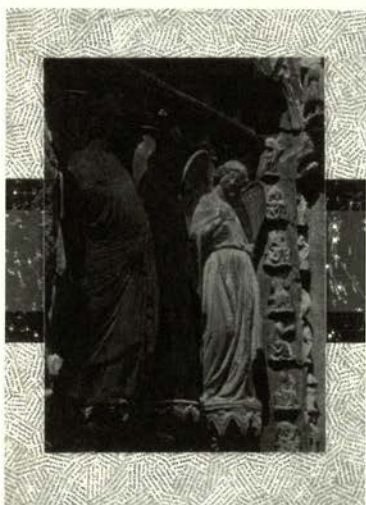
33 x 44 cm.

El círculo se cierra. El arte, la música y la poesía, ámbitos del quehacer humano, se nutren de la naturaleza y ésta vuelve a liberarse en el lenguaje del arte. En su obra, el arte y la naturaleza se imbrican de una forma fluida. Su pensamiento plástico, sus fuerzas creativas innovadoras y técnicamente vigorosas, le ayudan a recoger lo poético, que encuentra continuamente en la vida cotidiana.

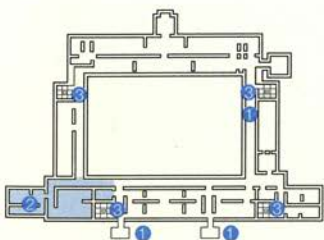
Encontrarse con Van Gogh y Kafka, Cézanne y Cervantes, reconocer el perfil de mujer en los trazos de Mademoiselle Rivière, sublimar la poesía y la realidad, rodear el austero cuadrado de Mondrian dentro de un ala de mariposa;

a esto es a lo que Jirí Kolár se ha dedicado en su carrera, plasmándolo a través de un lenguaje desconocido y con una obra singular.

Las flores de la eternidad, 1986

40 x 30 cm.

PLANTA 3ª

- 1 Ascensores
- 2 W.C.
- 3 Salidas de Emergencia

Del 18 de abril
al 10 de junio de 1996

Director artístico
Jacques Dupin

Asesor artístico
Roman Kames

Coordinación
Katya García-Antón

Restauración
Manuela Gómez
Javier Macarrón

Diseño de montaje
Roman Kames

Transporte
EDICT

Seguros
Gil y Carvajal

Montaje
Alcoarte

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Santa Isabel 52. 28012 Madrid
Tels. 467 50 62 - 468 30 02
Fax 467 31 63

Horario de exposiciones
Lunes a sábado de 10.00 a 21.00 h.
Domingo de 10.00 a 14.30 h.
Martes cerrado

Coordinación
Ana Marina García Rubio

Diseño gráfico
Mar Lissón, Lali Almonacid

Maquetación
Aula de Diseño, S.L.

Fotocomposición y fotomecánica
Marín y Menden

Realización gráfica
Gráficas Monterreina, S.A.

D. Legal: M-11791-1991
NIPO: 305-96-005-X

Visita guiada
Los jueves a las 11:00 H.

Con el patrocinio de:

IBERIA

**Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía**

MINISTERIO DE CULTURA