

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

fernand

r e b e l

**28 de
octubre
de 1997**

**12 de
enero
de 1998**

fernand léger

La pintura de Fernand Léger (Argentan, 1881 - Gif-sur-Yvette, 1955), atrevida y singular, rotunda y llena de optimismo, posee una fuerza plástica innegable. Léger, "el primitivo del siglo XX", fue un apasionado de su época, un artista de talante abierto que se dejó atraer por el mecanicismo que transformaba el mundo de su tiempo.

Contemporáneo de Picasso, Braque, Brancusi o Delaunay, testigo y actor de las vanguardias históricas, sensible a los problemas sociales, se interesó por el cine y la fotografía, la arquitectura y el teatro, la enseñanza y la ciudad. Compartió las inquietudes de escritores como Eluard, Cendrars o Apollinaire, y describió en diarios sus experiencias de viajero infatigable.

Léger asimiló la revolución plástica del cubismo y la reelaboró en términos personales. Hizo suyos algunos ingredientes del surrealismo, y no fue en absoluto ajeno a los planteamientos de la abstracción.

Esta exposición presenta su arte a través de 85 pinturas y unos 60 dibujos, de los que deliberadamente se han excluido los gouaches en color. Los dibujos componen cuatro conjuntos que corresponden al empleo de distintas técnicas, en estrecha relación con la obra pictórica: los *Contrastes de formas*, de 1914-1918, contemporáneos de las pinturas del mismo nombre, en gouache negro y blanco sobre fondo ocre; los *Dibujos a lápiz* de los años veinte, obras de gran delicadeza que representan su período más clásico; las *Series de objetos* de 1929-1934, a tinta en su mayoría, y los *Estudios para Los constructores*, de 1950-1951, también a tinta, primeros planos de manos o actitudes de trabajo.

El contraste, hilo conductor en la obra de Léger

Su corpus de trabajador perseverante y metódico permite descubrir tres ejes o referentes básicos en la búsqueda creadora de Fernand Léger. El fundamental es el **contraste**, que para Léger constituye la esencia de la vida: el contraste dinámico, indiferente a la simetría o al equilibrio. Le sigue en importancia la **objetividad** de la representación, despojada de ingredientes narrativos o literarios en beneficio de los valores puramente plásticos. La aspiración a la **monumentalidad**, en fin, otorga una importancia vital al carácter arquitectónico del espacio.

El conjunto de esta exposición pone de relieve esas tres preocupaciones constantes de Léger en continuo entrecruzamiento, desde el contraste diná-

mico a la objetividad y desde la objetividad a lo monumental. Sus últimos años se caracterizan por una recuperación de la expresividad de la figura humana.

1. De 1909 a 1917

El descubrimiento de Cézanne en 1907 es determinante para Léger. Vive entonces un período de lucha, de luces y sombras, en el que desecha gran parte de su trabajo, hasta llegar a *La mujer de azul* de 1912. "Era para mí únicamente una batalla de volúmenes. Comprendí que no podía hacer nada con el color. El volumen me bastaba." "En *La mujer de azul* ... me di cuenta de que me había liberado de Cézanne al tiempo que me alejaba enormemente de la melodía impresionista."

Este recorrido desemboca en un importante bloque de obras, los **Contrastes de formas**, como muestra sintética de los cuales se puede señalar el *Contraste de formas* de 1913, donde Léger consigue un procedimiento pictórico que será uno de sus logros más personales y resurgirá bajo diversos aspectos a lo largo de su carrera: la disociación del fondo neutro y el dibujo a base de líneas negras y manchas de color plano. El mismo modo de trabajo se prolonga en las series menos abstractas de las *Escaleras* o *La salida de los Ballets Rusos*.

2. La Guerra de 1914-1918

Léger hace la Gran Guerra en las trincheras y esa experiencia le transforma radicalmente: "A todos esos que me preguntan si a la vuelta seré aún cubista les puedes decir que nunca más. No hay nada más cubista que una guerra como ésta, que te parte en trozos mandándolos a los cuatro puntos cardinales."

"Cuando me propusieron trasladarme lejos del frente, no quise abandonar a mis colegas. Me quedo, les respondí. Permanecía a su lado mientras jugaban a las cartas; les observaba, dibujaba, quería captarles." De ahí nacería *La partida de cartas* (1917), según Léger la primera de sus pinturas que retrata un hecho concreto y directamente vivido. *Soldado con pipa*, de 1916, es mucho más dramático, fundamentalmente por su planteamiento tonal.

3. De 1918 a 1924

Durante todo este período, al que se ha calificado de **época mecánica**, Lé-

ger eleva a la categoría de bellos los elementos mecánicos que pueblan la sociedad industrializada que le ha tocado vivir, y que le atraen poderosamente. "He utilizado el elemento mecánico como cuadro: me he servido de él como de una naturaleza muerta o de un desnudo."

En *Discos en la ciudad* (1920-1921), fragmentos de arquitectura urbana, carteles publicitarios y pictogramas componen un mundo en el que la velocidad ha modificado la percepción visual; el dinamismo parte de colores planos, y las formas verticales y circulares marcan un ritmo sincopado.

Hombre con jersey (1924) enuncia la igualdad de principio entre el objeto y la figura humana: "Sentía la figura humana no sólo como un objeto, sino que, puesto que la máquina me parecía tan plástica, quería darle la misma plasticidad que a aquélla."

Como Moholy-Nagy u Oskar Schlemmer, Léger se preocupa por la robotización de la persona. En este cuadro, realizado el mismo año que su película *Le Ballet mécanique*, la figura aparece tratada como un primer plano, contrapunto estático al dinamismo visible en el lado izquierdo de la composición, incorporando la técnica del "montaje".

4. Composiciones objetivas y pesadas

De 1925 a 1939 Léger sigue adentrándose en la objetividad del tema representado. Ya trate personas u objetos, aspira a despojar la figuración de componentes narrativos para privilegiar sus cualidades formales, de manera que el cuadro en sí sea el único objeto bello.

Durante este período, estimulado por sus amigos los arquitectos Mallet-Stevens y Le Corbusier, investiga en la relación del cuerpo humano con el cuadro como si éste fuera un edificio. Desarrolla ese enfoque en obras murales; sin embargo, la monumentalidad de su pintura es ante todo cuestión de composición. A la vez, el modelado da "elasticidad" a los objetos, que así tratados y diseminados por el lienzo parecen flotar.

"El objeto moderno posee dos disposiciones plásticas: una en la que es bello por sí mismo y, por lo tanto, inutilizable plásticamente; la otra puede servir si se pone en relación con otros elementos contrarios."

Composición con mano y sombrero (1917) o *La Gioconda con llaves* (1930), por citar ejemplos, muestran elementos orgánicos, pero con muy diversa in-

tención en cuanto a su colocación en el espacio. En obras similares a la primera, como *El acordeón* (1926) o *El balaústre* (1925), se palpa un espacio fijo y generador de energía, mientras que en la segunda el espacio es fluido y elástico.

Tres grandes lienzos: *Composición con tres figuras* (1932), *Adán y Eva* (1935-1939) y *Composición con dos papagayos* (1935-1939), muestran el retorno de Léger a la figuración. Son obras claramente inspiradas en el circo, cuyas figuras humanas habitan "en el espacio" como antes los objetos, reciben su consistencia del modelado. Estos cuadros no deben nada a la lógica de la representación figurativa entendida como creación de un espacio en perspectiva. Más bien se siente en ellos, como en otros del mismo período, que Léger busca una alianza entre el dinamismo plástico de los años veinte y el poderío monumental del espacio elástico.

5. Del contraste absoluto a un nuevo interés por la persona (1940-1954)

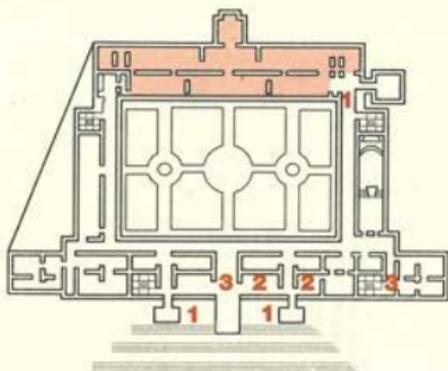
Léger pasó la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, alternando su quehacer artístico con la enseñanza. La disociación del color y el dibujo le lleva entonces a construir superficies peculiares, que en cierto modo se adelantan al arte Pop. Al mismo tiempo vuelve a tratar la figura humana, en temas como los Acróbatas, los Ciclistas o los Nadadores, cuadros repletos de acción, de contrastes y de movimiento.

A su vuelta a Francia se afilia al partido comunista, y su tratamiento de la figura humana se carga de contenido social. A esa última etapa de su producción pertenece la serie de *Los constructores*, un trabajo titánico de más de cien dibujos, gouaches y pinturas que exploran diversamente el tema hasta darle su concreción definitiva en 1950.

"Pasaba todos los días en coche delante de una cantera y veía a los tipos que trabajaban en los cables de alta tensión y los pinté, pero también pinté la fuerza de la chatarra que los rodeaba, como la sentí." Es la imagen del trabajo retratado sin demagogia.

Coincidiendo con esta exposición, y en marco del ciclo de cine "Máquina fílmica", del Departamento de Audiovisuales, se proyectarán dos versiones de la película *Le Ballet mécanique* (1924) de Fernand Léger (en b/n y coloreada) Del 26 de noviembre al 20 de diciembre.

Salón de actos.

PLANTA 1ª

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

**Del 28 de octubre 1997
al 12 de enero 1998**

Comisaria adjunta MNCARS
Marta González

Coordinación
Marta González

Asistencia Técnica
José Hernando

Restauración
Eugenia Gimeno
Antonio Rocha
Rosa Rubio
Pilar Sedano

Diseño de Montaje
Juan Ariño

Montaje
TEMA, S. A.

Transporte
SIT, S.A.
Chenué

Seguros
Blackwall Green

Itinerancia
Musée National d'Art Moderne Centre
Georges Pompidou, París: 29 de mayo
- 29 de septiembre de 1997.

The Museum of Modern Art, Nueva
York: 11 de febrero - 27 de mayo de
1998.

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**
Santa Isabel, 52. 28012 Madrid
Tfís: 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 del Museo
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 Danubio, S.L.

D.Legal: M-33484-1997
NIPO: 305-97-007-5

Acceso a la información del Museo
a través de la dirección Internet:
<http://www.spaintour.com/museomad.htm>

Esta exposición ha sido posible gracias
al generoso patrocinio del

BANCO BILBAO VIZCAYA

Con la colaboración de

IBERIA

**Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA