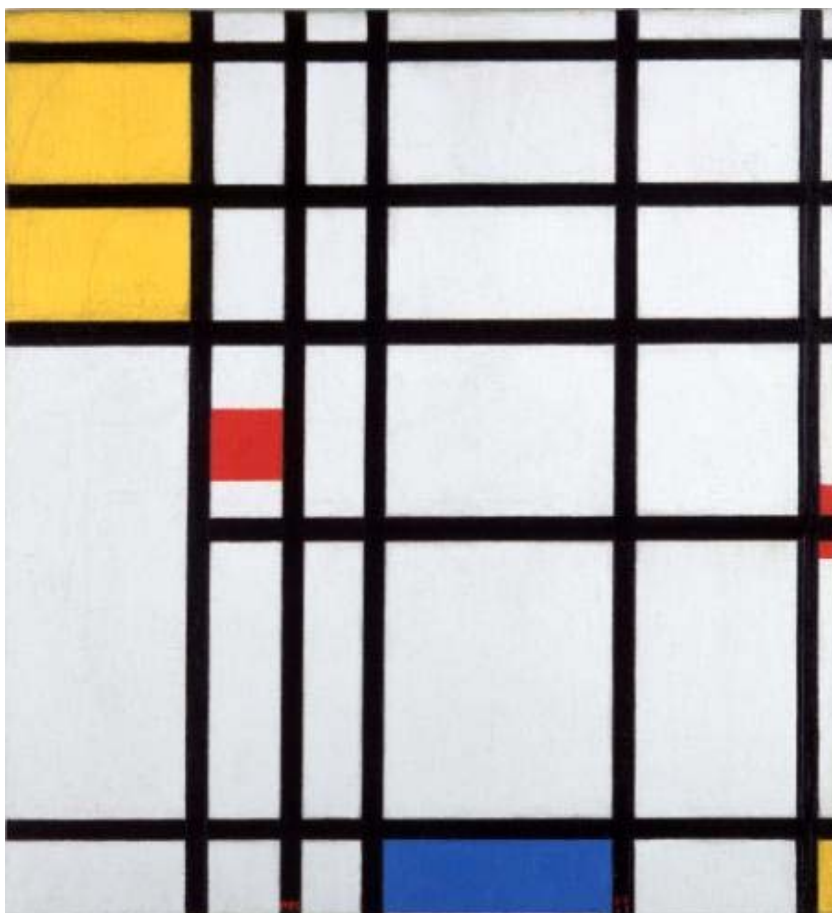

Mondrian y De Stijl

Piet Mondrian

Pintura II 1936-43, con amarillo, rojo y azul, 1936-43

[Picture II 1936-43, with Yellow, Red, and Blue]

Óleo sobre lienzo

60 x 55 cm.

Moderna Museet, Stockholm.

Compra 1967 (The Museum of Our Wishes)

© 2020 Mondrian/Holtzman Trust

FECHAS:

11 de noviembre de 2020 - 1 de marzo de 2021

LUGAR:

Edificio Sabatini. Primera planta.

ORGANIZACIÓN:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Stichting Kunstmuseum den Haag

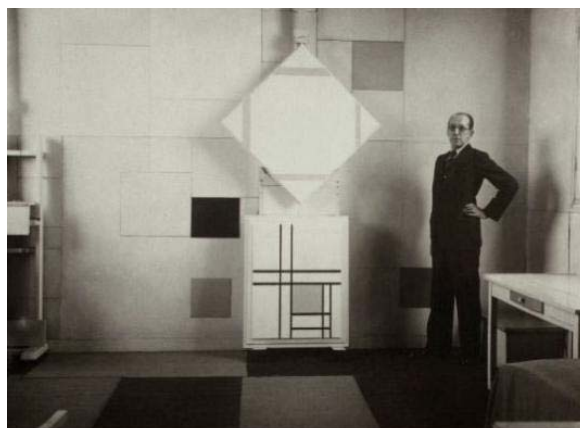
COMISARIADO:

Hans Janssen

COORDINACION:

Belén Díaz de Rábago y Beatriz Jordana

Mondrian y De Stijl es una exposición organizada por el **Museo Reina Sofía** y el **Stichting Kunstmuseum den Haag** con la colaboración de la **Comunidad de Madrid**, que aborda la obra del artista holandés **Piet Mondrian** (1872, Amersfoort – 1944, Nueva York) en el contexto **De Stijl**, un movimiento junto al que marcó el rumbo del **arte abstracto geométrico** desde los Países Bajos e imprimió un cambio drástico de la cultura visual después de la Primera Guerra Mundial.

CHARLES KARSTEN
Piet Mondrian en su estudio, 26 Rue du Départ, Paris, 1933
[Piet Mondrian in his studio, 26 Rue du Départ, Paris, 1933]
Collection Het Nieuwe Instituut, Róterdam / KARS, e3.238-2

La concepción de la belleza de Mondrian, basada en la superficie, en la estructura y la composición del color y las líneas, conformó un estilo novedoso e innovador que pretendía derribar las fronteras entre disciplinas y rebasar los límites tradicionales del espacio pictórico.

De Stijl (El Estilo), la revista homónima creada por el pintor y crítico Theo van Doesburg fue la plataforma para difundir las ideas de esta nueva plástica y superar el tradicional provincialismo holandés. El primer número salió en 1917 y, hasta 1931, la publicación ofreció información sobre el desarrollo del arte abstracto a nivel internacional. Piet Mondrian, que nació quince años antes que el resto de los componentes de De Stijl, era el patriarca de este movimiento.

Los integrantes de De Stijl perseguían un mundo que, gracias a la colaboración entre todas las disciplinas, pudiera abolir la jerarquía entre las artes. Pretendían así que estas se liberaran, se mezclaran y pudieran dar lugar a algo nuevo, una realidad que se adaptara mejor al mundo que empezaba a vislumbrarse, el mundo de la modernidad. Creadores de todo el mundo adoptaron este enfoque multidisciplinar y desarrollaron un intenso trabajo conjunto. Se trataba de un proyecto en el que sus participantes se comunicaban a través de la revista y mediante cartas.

El artista moderno por antonomasia

La muestra, que se enmarca dentro de la conmemoración del **30 aniversario del Museo Reina Sofía**, revisa desde esta perspectiva la trayectoria e enorme influencia de Mondrian, considerado junto a Picasso como **la gran figura de referencia de la Modernidad**. Una idea que corrobora en el catálogo de la exposición su comisario, Hans Janssen, al señalar que “existen razones de peso para afirmar que Piet Mondrian, un héroe en las artes visuales, es el artista moderno por antonomasia”.

Mondrian y sus compañeros de De Stijl operaban en un mundo en el que también se desarrollaban otras corrientes artísticas. De ahí que en cada una de las nueve salas de la exposición se ponga en diálogo la filosofía de este movimiento con otras iniciativas de la época que perseguían crear un arte genuinamente contemporáneo. Así, el público que visite la exposición podrá contemplar **95 obras, 35 de Mondrian y 60 de artistas de De Stijl** como **Theo van Doesburg, Bart van der Leek, Georges Vantongerloo o Vilmos Huszár**, entre otros, así como diversa documentación de la época (ejemplares de De Stijl, correspondencia, fotos, catálogos, etc.).

PIET MONDRIAN
Naturaleza muerta con naranjas, 1900
(Still life with oranges)
Óleo sobre lienzo
46 x 30 cm
Myron Kunin Collection, Minneapolis, MN
© 2020 Mondrian/Holtzman Trust

Los inicios de Mondrian

La exposición inicia su recorrido con una sala dedicada a los primeros pasos de Mondrian como artista, quien comenzó su carrera en 1892 como pintor de bodegones y paisajes holandeses, un género clásico que durante casi veinte años le permitió adquirir una increíble pericia pictórica.

Obras tempranas como *Naturaleza muerta con naranjas* (1900) o *Tarde en el Weesperzijde* (1901-1902) que pueden verse aquí, son piezas de corte naturalista y simbolista en las que Mondrian se muestra como un pintor que poco a poco va incorporando influencias de corrientes artísticas emergentes, como el puntillismo, el fauvismo y el cubismo.

Para explicar el entorno en que se desenvolvía Mondrian y las influencias recibidas antes del desarrollo del movimiento De Stijl, en una segunda sala se aborda también la fuerte sensibilidad que existía en esta época en Holanda en relación a la función social del arte y, en particular, respecto a la disciplina de la arquitectura.

De hecho, el ímpetu innovador de De Stijl en 1916 surge en gran medida de esta particular devoción por el espacio arquitectónico y de proyectos colectivos como el emprendido entre 1886 y 1903 por el arquitecto **Hendrik Petrus Berlage** para el nuevo edificio de la Bolsa de valores de Ámsterdam, en el que consiguió implicar a pintores, escultores, poetas y escritores. Así, el espectador podrá observar aquí ejemplos de diversos diseños del propio Berlage y de otros autores como **Karel Petrus Cornelis Bazel** o **Johannes Jacobus van Nieukerken** realizados a principios del siglo XX para interiores, edificios o planes urbanísticos de ciudades como La Haya, Leipzig o Amsterdam.

El siguiente espacio vuelve a retomar la obra de Mondrian mostrando trabajos como *Noche de verano* (1906-07) o *Paisaje grande* (1907-08), ambientes sosegados, depurados y de gran expresividad que señalan a un artista que cree en el progreso, en un mundo que puede ser mejorado a través del arte. Se trata de obras que Mondrian tuvo la oportunidad de exhibir a modo de retrospectiva en el prestigioso Stedelijk Museum en Ámsterdam en 1909.

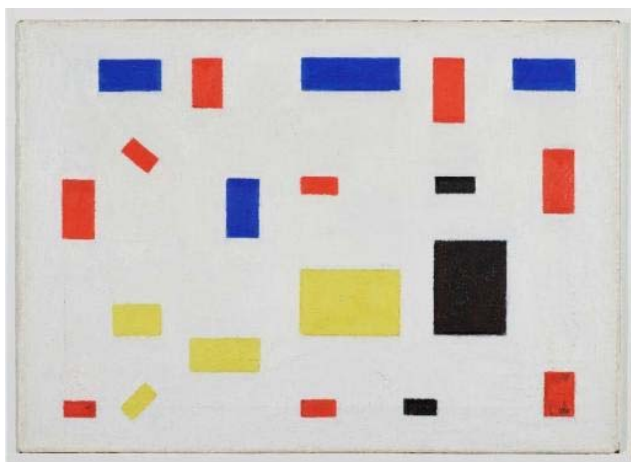

PIET MONDRIAN
Paisaje grande, 1907-1908
Óleo sobre lienzo
75 x 120 cm
Kunstmuseum Den Haag
© 2020 Mondrian/Holtzman Trust

Colabora:

Para concluir este apartado dedicado a las distintas etapas de Mondrian previas a su vinculación con De Stijl, la muestra indaga en la búsqueda de la “belleza universal” que perseguía el holandés y que le motivó a viajar a París en 1911. *Composición No. II* (1913), exhibida en la cuarta sala de la exposición, es una de las primeras pinturas que le satisfizo en este sentido.

A este respecto Mondrian escribió: "en el arte plástico, la realidad sólo puede expresarse a través del equilibrio del movimiento dinámico de la forma y el color, y los medios puros (limpios de funcionalidades de representación) ofrecen la forma más eficaz de conseguirlo". Según el comisario de la muestra, Hans Janssen, “nació entonces un nuevo lenguaje plástico que, cuatro años después fue bautizado como **Neo-Plasticismo**, el arte de De Stijl”.

BART VAN DER LECK
Composición 1917, nº 2 (carro de perro) / [Composition 1917, no. 2 (dog cart)]
Óleo sobre lienzo
45 x 63 cm
Colección Matthijs Erdman, en depósito a largo plazo en el Kunstmuseum den Haag

Propuestas rompedoras

Durante la Primera Guerra Mundial, Mondrian se siente parte de una multiplicidad de intentos de desarrollar un lenguaje plástico que sea al mismo tiempo sencillo y estructurado, y que haga patente el espacio ilusorio de la obra de arte como realidad accesible para cualquiera.

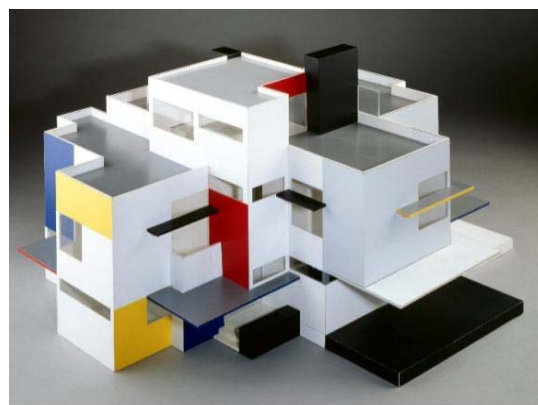
Como se puede apreciar en las tres siguientes salas de la exposición, centradas ya de lleno en el movimiento De Stijl, en aquel momento otros creadores como **Gerrit Rietveld**, **Vilmos Huszár** o **Georges**

Vantongerloo coinciden con Mondrian en esta búsqueda de un nuevo arte completamente abstracto que apele directamente a las emociones.

Es entonces cuando **Theo van Doesburg** consigue aunar estas fuerzas en la revista De Stijl, nacida en 1917. Los comienzos del movimiento muestran la enorme diversidad en el afán experimental de los artistas del grupo, como el espectador puede observar en *Composición 1917, nº 2 (Carro de perro)* (1917), de **Bart van der Leek**.

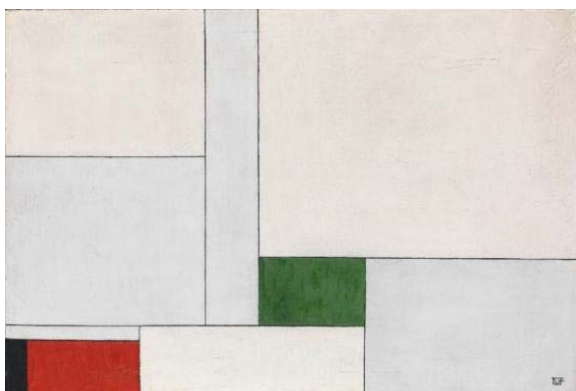
Para todos ellos, las formas de expresión tienen como único objetivo la modernidad. De esta manera, una maqueta de arquitectura, como las que se pueden contemplar en esta parte de la exposición de **Theo van Doesburg** y **Cornelis van Eesteren**, o incluso una silla, pueden convertirse en esculturas.

Este aspecto experimental y la diversidad de un trabajo colectivo realizado como si se tratase de un taller virtual de debate, fue la fuerza del movimiento, pero también, como se descubriría al poco tiempo, y como refleja la exposición, su debilidad.

THEO VAN DOESBURG Y CORNELIS VAN EESTEREN
Maqueta para una casa particular, 1923
Reconstrucción en 1982 de Tjarda Mees
Madera y plexiglas
Kunstmuseum Den Haag

Colabora:

GEORGES VANTONGERLOO
Composición derivada de la hipérbola equilátera $xy = k$ con armonía de verde y rojo, 1929
[Composition derived from the equilateral hyperbole $xy = k$ with green and red harmony]
Óleo sobre lienzo
51,1 x 75,2 cm.
Colección privada, Países Bajos

De hecho, en la década de 1920, lo que inicialmente se podía entender como un unánime movimiento utópico hacia el proyecto común de un arte realmente abstracto, se convirtió en un crisol de opiniones y concepciones del arte en continuo combate. Lo que permaneció fue la imagen de un “estilo internacional” en el que la abstracción, la fuerte reducción de recursos plásticos y la geometría eran las características comunes, pero los caminos se diversificaron.

Van Doesburg, por ejemplo, lanzó en 1927 su propio estilo nuevo, el elementarismo, y en obras como *Composición emanada de la hipérbola de equilibrio $xy=k$ con acuerdo de vert et rouge*

(1929), de **Georges Vantongerloo**, el público puede apreciar en esta parte de la exposición cómo, a diferencia de Mondrian, que desarrolló sus pinturas de manera completamente intuitiva, este otro artista de De Stijl fue más sistemático en su enfoque, partiendo de una fórmula matemática para crear este cuadro.

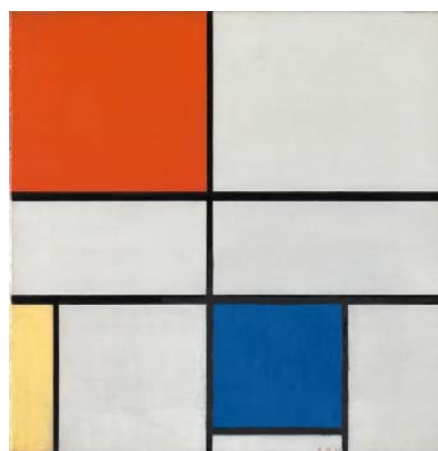
Tras todos estos avatares, De Stijl entró en declive a mediados de los años 30. Solo Mondrian siguió destacando en el panorama artístico internacional. Los demás creadores apenas tuvieron mayor reconocimiento, en parte porque el optimismo en relación con la idea de un nuevo mundo se había atenuado en la segunda mitad de los años veinte, y en parte porque las tendencias figurativas se habían vuelto a imponer.

Un arte siempre nuevo

La exposición se cierra con dos salas dedicadas a las últimas etapas de Mondrian quien, aunque en 1922 pensaba que el experimento abstracto había acabado ya, siguió trabajando con el reducido repertorio de recursos visuales que manejaba (líneas horizontales y verticales que delimitan planos de color blanco, rojo, amarillo o azul) para descubrir con asombro la infinitud de oportunidades compositivas ocultas que eran posibles.

Su gran habilidad consistió precisamente en el uso de estos recursos limitados. Así, al final de los años 20 le fascinó cada vez más engarzar formas, pero en la década de los 30 sustituyó el equilibrio más clásico de sus composiciones por un equilibrio dinámico, como puede advertirse en *Composición C (nº III) con rojo, amarillo y azul* (1935).

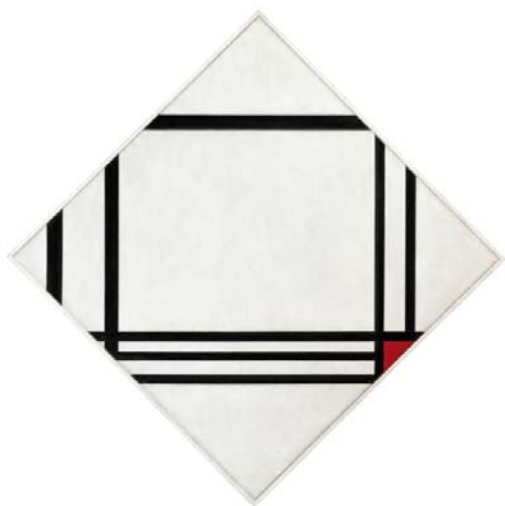
Finalmente, en 1940 Mondrian emigró a los Estados Unidos, donde se llevó diecisiete pinturas que había realizado durante su estancia en París en los años anteriores, en las que se superponían densas cuadrículas

PIET MONDRIAN
Composición C (nº III) con rojo, amarillo y azul, 1935
[Composition C (no. III) with Red, Yellow and Blue]
Óleo sobre lienzo
56 x 55, 2 cm.
Tate. Préstamo de colección particular, 1981
© 2020 Mondrian/Holtzman Trust

de líneas horizontales y verticales, como el espectador puede apreciar en *Cuadro II*, (1936-43). Mondrian comenzó a cambiar estas pinturas y su lenguaje visual una vez más, introduciendo bloques de pintura de color que se movían libremente para complicar la estructura rítmica de su arte, algo que persiguió hasta el final de su vida.

Una trayectoria de experimentación continua

PIET MONDRIAN
Lozenge Composition with Eight Lines and Red (Picture n° III), 1938
Composición en rombo con ocho líneas y rojo (Pintura n° III)
Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler Collection
© 2020 Mondrian/Holtzman Trust

Piet Mondrian nace con el nombre de Pieter Cornelis Mondrian el 7 de marzo de 1872 en Amersfoort (Países Bajos). En mayo de 1892, participa en la exposición anual de la Genootschap Kunstliefde, sociedad artística de Utrecht. Ese mismo año comienza a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Amsterdam (Rijksakademie van Beeldende Kunsten), donde empieza a experimentar a partir de la tradición de la pintura paisajística holandesa y el simbolismo, y a ejercer como profesor.

En 1907, el conocimiento de la obra de los pintores postimpresionistas cambia por completo sus antiguas nociones sobre el color, cuyo tratamiento aborda a partir de entonces de manera mucho más audaz. En enero de 1909, Mondrian tiene la oportunidad de exponer en el prestigioso Stedelijk Museum en

Ámsterdam junto a Jan Sluijters y Cornelis Spoor y ese mismo año se une a la Sociedad Teosófica. Entre 1909 y 1910 experimenta con las técnicas puntillistas antes de volcarse plenamente en el cubismo en 1911. Impactado tras ver una exposición con obras de Braque y Picasso en el Moderne Kunstkring del Stedelijk Museum decide mudarse a París. Instalado en la capital francesa, su obra respeta en un principio los preceptos cubistas, aunque desde 1913 experimenta un claro avance hacia la abstracción.

Mondrian se encontraba visitando los Países Bajos cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, lo que le impide volver a París. Durante ese periodo en Holanda, restringe aún más el uso de colores y formas geométricas en su trabajo. Allí conoce a Theo van Doesburg, y junto a él y otros dos artistas (Van der Leek y Huszar), fundan en 1917 la revista y el movimiento De Stijl, pretendiendo un rechazo completo de la realidad circundante como referente de la obra y la reducción del lenguaje pictórico a sus elementos básicos, lo que el propio Mondrian bautizaría como neoplasticismo. Los preceptos de De Stijl extendían también los principios de la abstracción de la pintura y la escultura a la arquitectura y el diseño gráfico e industrial.

En julio de 1919 vuelve a mudarse a París, donde expone junto a De Stijl en 1923. Unas disputas artísticas con Van Doesburg lo llevan a abandonar el grupo en 1925 y posteriormente expone junto al movimiento Círculo y cuadrado (con artistas como Joaquín Torres García o Fernand Léger) en 1930 y se une a la asociación de artistas abstractos Abstraction-Création en 1931.

La inminente Segunda Guerra Mundial obliga a Mondrian a huir de París a Londres en 1938, y tras una breve aunque fructífera estancia de dos años en la capital inglesa, se muda a Nueva

York en 1940. Allí se une a la asociación American Abstract Artists y sigue publicando textos sobre neoplasticismo. Su obra en esta última etapa se ve muy influida por el dinamismo de la vida urbana y los ritmos de la música estadounidense. En 1942 tiene lugar su primera exposición individual, en la Galería Valentine Dudensing de Nueva York. Mondrian muere en esa ciudad el 1 de febrero de 1944.

Catálogo

La exposición ***Mondrian y De Stijl*** está acompañada por la publicación de un catálogo en castellano e inglés que contiene una semblanza de la figura del artista holandés escrita por el director del Museo Reina Sofía, **Manuel Borja-Villel**, así como diversos textos de **Michael White**, **Marek Wieczorek** y del comisario **Hans Janssen** que tratan de arrojar nueva luz sobre las estrategias desarrolladas por Mondrian para presentar sus obras de manera que los espectadores pudieran elucidar su significado y descubrir una relación clara y significativa tanto con ellas como con el mundo que las rodea. El catálogo incluye, asimismo, imágenes y listado de obras.

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 11

www.museoreinasofia.es/prensa

