

Guía de Lectura Fácil de la exposición «En Diálogo: Museo y Colección»

museo. (Del lat. *mūsēum*). m. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos.

Definición de museo actualizada por el ICOM el 24 de agosto de 2022

Planta 0. Espacio A

Del 31 de enero al 5 de mayo de 2024

Castellano

Índice

- Presentación de la exposición
«En Diálogo: Museo y Colección» 2-3
- La divinidad del paisaje: 1890-1930 4-7
- Signos de cambio:
Las vanguardias históricas /
La vuelta al orden. 1900-1945 8-11
- Europa. Libertad y resistencia:
1945-1979 12-19
- El resurgimiento de la pintura:
1980-1999 20-23
- Títulos originales de las obras 24-26

Presentación de la exposición «En Diálogo: Museo y Colección»

El 30 de enero de 2024, Es Baluard Museu cumple 20 años.

La exposición «En Diálogo: Museo y Colección» celebra este aniversario mostrando 150 obras seleccionadas de la colección propia del Museo.

En la planta 0 se exponen obras en orden cronológico, desde 1890 hasta 1999.

Se trata de hacer un recorrido por el arte de este periodo en las Islas Baleares, España y Europa. Y también por los nuevos **movimientos artísticos** que aparecen como el paisajismo, las vanguardias, el arte informal o el arte conceptual, entre otros. Cada movimiento artístico supone una manera diferente de hacer arte y también de entender el mundo.

Justo antes de entrar en la exposición encontramos una intervención artística de Tonina Matamalas que explica la historia del museo y del entorno patrimonial que lo rodea.

En algunos puntos del recorrido se ha colocado este símbolo:

Este símbolo significa que nos encontramos ante 2 obras separadas por 30, 50 o más de 100 años que establecen un diálogo.

Poner juntas estas 2 obras nos sirve para ver como artistas de diferentes épocas trabajan temas parecidos. Y nos permite reflexionar sobre las similitudes y diferencias que se pueden apreciar.

La divinidad del paisaje: 1890-1930

El género del paisaje es el gran protagonista de la pintura del siglo XIX.

Antes el paisaje solo era el fondo de pinturas de otras temáticas. Por ejemplo, de un cuadro de temática religiosa. Pero no era un tema en sí mismo.

El protagonismo que consigue ahora el paisaje se debe a 2 motivos principales:

- El triunfo del **Romanticismo** en Europa que se caracteriza por el gusto por la naturaleza y el exotismo de países lejanos.
- La publicación de muchos libros de viajes.

Así las Islas Baleares se conocieron por toda Europa gracias a las obras de **George Sand** y del **archiduque Luis Salvador**.

George Sand vivió el invierno de 1839 en la Cartuja de Valldemossa con el compositor Frédéric Chopin. George Sand explicó su experiencia con la sociedad mallorquina de la época en el libro "Un invierno en Mallorca".

El **archiduque Luis Salvador** es reconocido como uno de los fundadores del turismo balear porque recorrió las islas, compró grandes propiedades y dio a conocer, a Europa, su paisaje y su cultura.

Desde principios del siglo XX
llegan muchos artistas a Mallorca,
sobre todo desde Cataluña y desde América del Sur.

Estos artistas pintan muchos paisajes de la isla.
Experimentan con el color y la luz
y crean nuevos lenguajes y nuevas maneras de pintar.

Mallorca se convierte en un centro de referencia,
a nivel español y europeo, de la pintura de paisaje.

Los artistas mallorquines tenían una formación
más académica y tradicional.
Es decir que pintaban según las normas clásicas.
Pero en este periodo también se dejan influir
por la manera de pintar de los artistas que vienen de fuera.

Algunas obras destacadas del ámbito son:

Título y año: Puesta de sol, ca. 1903
Autor: Joaquim Mir

Esta obra nos muestra una cala mallorquina. Un paisaje solitario hecho con colores muy contrastados.

En algunas zonas concretas la pincelada del autor hace que parezca que miramos un cuadro de arte abstracto.

Joaquim Mir realizó este cuadro para decorar el comedor del **Gran Hotel**.

El comedor del Gran Hotel se decoró con 7 cuadros de paisajes mallorquines. 3 encargados a Joaquim Mir y 4 a Santiago Rusiñol.

Joaquim Mir era un pintor catalán. Llegó a Mallorca en 1900 y se sintió muy atraído por la Sierra de Tramuntana.

Título y año: [Pino de Formentor](#), ca. 1922
Autor: Hermen Anglada-Camarasa

La obra, pintada en el Puerto de Pollença, muestra un pino majestuoso, de ramas poderosas.

Predomina el color y la captación de la luz mediterránea con una pincelada rápida y densa.

Anglada-Camarasa, pintor catalán que residió en Mallorca, sintió predilección por los rincones pequeños y por los árboles solitarios, especialmente los pinos.

Los pinos son un símbolo de fuerza y lucha contra los problemas y las adversidades.

El título de la obra hace referencia al poema de Miquel Costa i Llobera «El pino de Formentor» (1875).

Título y año: Son Moragues. Sa Muntanyeta, 1903
Autor: Santiago Rusiñol

La obra muestra los jardines
de la finca de Son Moragues.
Esta finca fue propiedad
del archiduque Luis Salvador.

El artista catalán Santiago Rusiñol
a menudo pintaba jardines.
Le gustaban especialmente
los jardines de Valldemossa
como los de la finca Son Moragues.

Título y año: [La senda y la trama #18](#), 2014
Autor: Javier Vallhonrat

Esta obra es una fotografía.
El artista nos muestra
un rincón de la Sierra de Tramuntana
con los nombres científicos
de las especies vegetales que encontramos.

Javier Vallhonrat hace los mismos recorridos,
por la Sierra de Tramuntana,
que hizo el archiduque en su tiempo.

Estas 2 obras son de diferentes épocas
y también utilizan diferentes medios: la pintura y la fotografía.
Pero tienen en común que relacionan
la Sierra de Tramuntana, la figura del Archiduque Luis Salvador
y el tema del paisaje.

Unen 3 hombres viajeros y amantes del paisaje natural:
los artistas Santiago Rusiñol y Javier Vallhonrat
y el archiduque Luis Salvador.

Signos de cambio: Las vanguardias históricas / La vuelta al orden. 1900-1945

Durante las primeras décadas del siglo XX,
París era el centro precursor en arte contemporáneo.
Allí se reunían gran cantidad de artistas
y encontramos dos tendencias:

1. Los movimientos de vanguardia
2. La vuelta al orden

1. Los movimientos de vanguardia
son un conjunto de movimientos artísticos
muy innovadores y provocadores que rompen
con las formas clásicas de pintar.

En la exposición tenemos representado el **cubismo**.

Título y año: Bodegón con frutero,
botella y vaso, 1918
Autora: María Blanchard

Se trata de una obra cubista.
Los artistas cubistas
crean una nueva forma
de representar las figuras.
Observan y analizan las figuras
en planos y los fragmentan en pedazos.
Después trasladan estos pedazos
a los cuadros.
El resultado formal es la combinación
de fragmentos de una figura
desde diferentes puntos de vista.
En este caso tenemos un bodegón
que nos muestra una botella, un frutero y
vaso encima de una mesa.

La llamada tendencia de la **vuelta al orden** pretende volver a las formas clásicas del arte pero sin olvidar la modernidad. A menudo se centran en la representación de la figura humana.

Título y año: Desnudo femenino, ca. 1932
Autor: Archie Gittes

Esta obra muestra un desnudo femenino.

El autor, natural de Estados Unidos, la hizo en Mallorca después de pasar un tiempo en París.

Fue considerada una pintura muy atrevida para la sociedad mallorquina de la época.

Título y año: [Esbozo para buceadores \(fondo amarillo\) \(1r estado\)](#), 1941
Autor: Fernand Léger

Se trata del primer boceto de una obra posterior de gran formato. La obra representa un grupo de submarinistas.

Las franjas azul, amarilla y roja remarcan la verticalidad de la obra. El movimiento que transmite la obra se destaca a través de los cuerpos entrelazados y sumergidos en el agua.

Título y año: Esperando a los novios, ca. 1910

Autora: Pilar Montaner de Sureda

La obra muestra una típica escena de principios de siglo XX: mujeres jóvenes esperando a los novios. De este modo se representa la tradición, la moral y el protocolo que se consideraba que se tenía que seguir.

Pilar Montaner de Sureda fue una mujer avanzada a su tiempo. Fue muy activa en el ámbito artístico en una época dominada por los hombres y muy limitada para las mujeres.

Título y año: [Mentira nº3](#).
[Serie «300 mentiras»](#), 2009

Autora: Pilar Albarracín

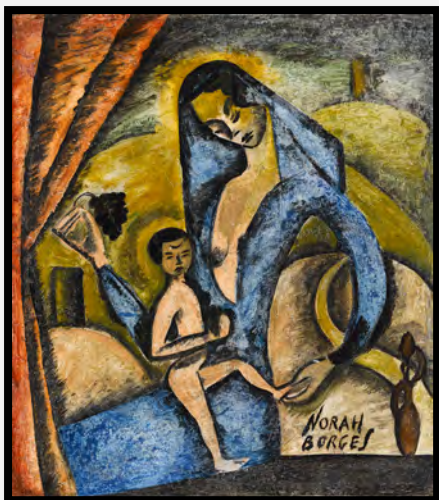
Cuatro mujeres retratadas de espaldas observan algún acontecimiento que tiene lugar en la calle.

Tres de las mujeres llevan una cruz en la espalda.

Este símbolo hace referencia a la situación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia: silenciadas, anónimas y marcadas.

Esta foto no es una escena real.
Es una composición que hizo la artista para denunciar la situación de las mujeres.
No es una escena real pero lo podría ser perfectamente.

La espera de la mujer es el tema que une las dos obras.
El papel de la mujer es pasivo en las dos obras.
De este modo las 2 artistas, cada una desde su época y realidad, han querido denunciar como a lo largo de la historia las mujeres han sido silenciadas.
Se les ha impuesto su destino, la forma como tenían que vivir.
Han sido más espectadoras que protagonistas.

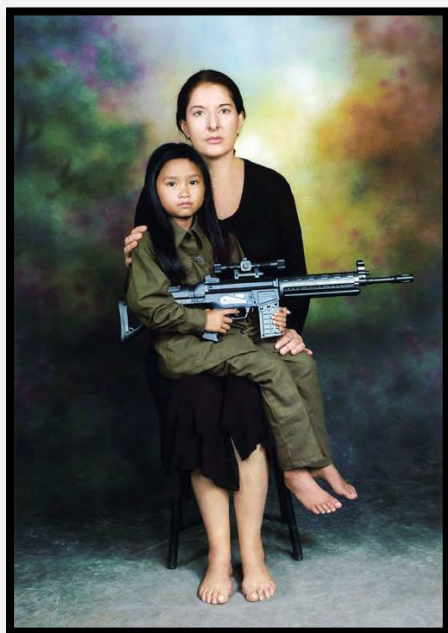

Título y año: Sin título, ca. 1920
Autora: Norah Borges

Esta obra era una pintura mural que estaba en el Hotel del Artista de Valldemossa. Se trata de una Virgen con el niño Jesús.

Con esta obra se introduce la pintura de las vanguardias en Mallorca.

La artista es hermana del escritor Jorge Luis Borges. La familia de origen argentino vivió en Mallorca entre 1919 y 1921.

Título y año: [La familia A. Serie «Ocho Lecciones sobre el vacío con un final feliz»](#), 2008
Autora: Marina Abramović

Esta obra es el retrato de una madre y una niña. La madre es la propia artista y la niña va vestida de soldado. Es una crítica al exceso de violencia que hay en la sociedad. A través de los medios de comunicación y los videojuegos, los niños están muy expuestos a la violencia.

Estas dos obras tienen en común la composición y la temática. Las dos muestran una madre con su hijo/a. La primera desde el sentimiento religioso. La segunda adopta la postura y la manera tradicional de representar la Virgen con el niño. Lo hace para invitarnos a reflexionar sobre la violencia en nuestra sociedad.

Europa. Libertad y resistencia: 1945-1979

Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada. Solo Francia mantiene su importancia artística a nivel internacional. Una de las figuras más destacadas de los nuevos movimientos artísticos que se desarrollan en París es el español Pablo Picasso.

En 1947, Picasso visitó el taller Madoura de cerámica situado en Vallauris (Francia). A partir de este momento empezó a experimentar con la cerámica.

Picasso utiliza platos y jarras como superficie pictórica. En algunos casos también manipula las formas para crear nuevas, como en esta obra:

Título y año: [Búho](#), 1968
Autor: Pablo Picasso

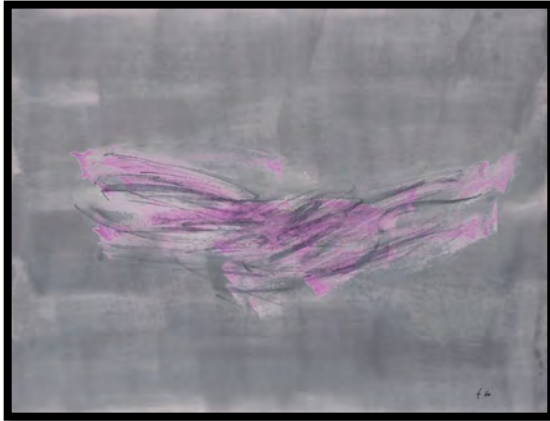
El artista curó y cuidó un búho herido. A partir de esta experiencia, el búho será tema de muchas obras cerámicas.

Picasso experimenta mucho con la forma de este pájaro.

A partir de 1945 se extiende en Francia un movimiento llamado **Informalismo** que se caracteriza por una pintura abstracta y no geométrica.

El Informalismo experimenta con el gesto y con los materiales.

- El gesto: se da importancia al trazo espontáneo.

Título y año: [Sin título](#), 1960
Autor: Jean Fautrier

- La materia: se experimenta con diferentes texturas y materiales como tierra o arena.

Título y año: [En el bosque](#), 1955
Autor: André Masson

Esta obra combina gestualidad y materia. Hace referencia a un paisaje de bosque. Si nos fijamos bien podemos ver fragmentos de animales escondidos entre los trazos de pintura.

El contexto español está marcado por la dictadura de Franco. Fue una época de represión y dificultades económicas. Esta dura situación se refleja también en el arte.

Título y año: [Cuadro 160 II](#), 1961
Autor: Manolo Millares

El uso de la tela agujereada y los colores blanco y negro ponen de manifiesto la angustia del autor por la situación del país.

Título y año: [Sin título](#), 1970
Autor: Josep Guinovart

La obra es un collage con diferentes capas. Coge elementos del Guernica de Picasso y quiere ser una crítica a la situación social y política de España.

Joan Miró

El artista catalán está muy ligado a Mallorca y se queda a vivir en la isla a partir de 1956.

Miró tenía un espíritu inquieto, le gustaba probar y experimentar. Por eso a lo largo de toda su obra encontramos diferentes lenguajes artísticos.

Por la importancia de su obra y vinculación con Mallorca, Joan Miró merece un apartado especial dentro de este recorrido.

Entre las obras expuestas tenemos:

Título y año: [«Serie Mallorca»](#), 1973

Autor: Joan Miró

La serie está formada por 9 grabados.

Joan Miró hace estos grabados en homenaje a Mallorca.

Se siente muy ligado a la isla porque su madre era mallorquina y de pequeño pasaba temporadas en ella.

Más tarde vendrá a vivir a Palma.

Título y año: [El Abanderado](#), 1977

Autor: Joan Miró

Joan Miró estaba maravillado por la obra de teatro “Ubú Rey” del francés Alfred Jarry.

Y a partir de esta obra creó una serie de figuras y personajes.

Posteriormente Miró colabora con el grupo de teatro “La Claca” que se inspira en estas figuras para crear “Mori el Merma” [Muera el Merma]. Esta obra de teatro se estrenó en Palma en 1978 y era una crítica a la dictadura franquista.

El Abanderado es uno de los personajes.

Título y año: [Caballos huyendo del vuelo del pájaro-terror](#), 1976

Autor: Joan Miró

Joan Miró pinta, con su estilo tan personal, encima de un paisaje donde ya había los caballos.

El trazo negro es el pájaro-terror que para Miró simboliza la figura del dictador Francisco Franco.

Aparición de nuevos lenguajes

En los años 60 y 70 aparecen nuevas y potentes herramientas de creación artística:

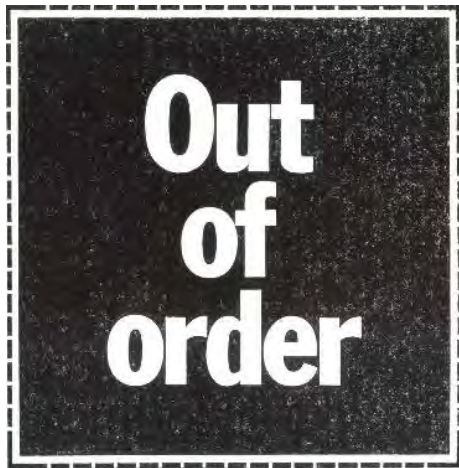
- El **mundo de la imagen** con el desarrollo de la fotografía y la aparición del video.
- La **cultura de masas** que surge de la televisión, el cine o la publicidad.

Se consolida la fotografía
y surgen nuevos lenguajes artísticos
como el videoarte o la performance.

La **performance** es un lenguaje artístico
basado en la acción.

Se busca la relación con el público
y es una obra de arte efímera,
solo dura el tiempo
que se muestra ante unos espectadores.
A pesar de que a menudo se hacen fotos y videos
de las performances que se realizan.

En todos estos movimientos artísticos
está muy presente la protesta política y social.
También se critican los estereotipos.
Es decir, aquellas ideas que se tienen
de un colectivo de personas
basadas en viejas creencias
y que a menudo no son ciertas.

Título y año: [Fuera de servicio](#), 1971
 Autor: Joan Rabascall

Esta obra se apropia y manipula una imagen de los medios de comunicación. “Out of order” significa “fuera de servicio” en inglés. Esta expresión se utiliza para señalar que algo no funciona. En este caso, el artista hace una crítica a los medios de comunicación.

Título y año: [Sin título](#), 1973
 Autor: Antoni Miralda

En esta obra podemos observar como un ejército de soldados de juguete suben encima de una escultura de estilo clásico.

La escultura es una copia de la obra “Cupido amenazando” realizada por Falconet al 1758.

De este modo, Antoni Miralda muestra su preocupación por las guerras y la violencia.

Título y año: [Artista en el trabajo](#), 1978, copia 2014

Autor: Mladen Stilinović
 La obra muestra una serie de fotografías de una performance: el artista durmiendo!

De este modo quiere reivindicar la necesidad de descansar, también en el mundo del arte.

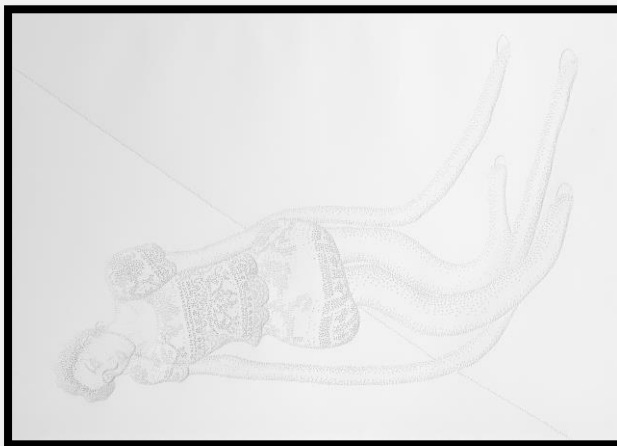
Título y año:

[Una mujer: Un Espejo. Una mujer es un espejo para un hombre](#), 1975-1978

Autora: Francesca Woodman

Se trata de un autorretrato del artista. A menudo se retrata de manera borrosa, difuminada o fragmentada. Solo se ven algunas partes.

La intención de sus retratos es la investigación de la identidad. Reflexionar sobre “¿quién somos?”

Título y año: Serie El Olvido, 2009

Autora: Amparo Sard

Los dibujos están realizados a partir de pequeñas perforaciones en el papel.

Quieren transmitir fragilidad, dolor y olvido.

Las dos series de obras tienen en común el trabajo a partir del cuerpo femenino y su fragmentación. Son representaciones un poco inquietantes, transmiten fragilidad y búsqueda de la identidad.

El resurgir de la pintura: 1980-1999

En los años 60 y 70,
con la aparición del video, la performance
y el arte conceptual,
la pintura había quedado un poco
en segundo plano.

En la década de 1980
la pintura recupera el protagonismo
en el mundo artístico.
También surge el deseo
de alejar la pintura
de los temas políticos, sociales o tecnológicos.

En este periodo conviven 2 propuestas:

1. De carácter figurativo
2. De carácter abstracto

1. Entre las propuestas de carácter figurativo encontramos:

Título y año: [Adán y Eva](#), 1980
Autor: Ferran García Sevilla

En este díptico vemos a Adán y Eva, los dos personajes bíblicos relacionados con el origen de la humanidad.

Adán y Eva están representados por formas de influencia primitiva y con trazados rápidos.

En esta obra también se utiliza la técnica del goteo, característica del arte posmoderno.

Título y año: [Quince agujeros](#), 1987
Autor: Miquel Barceló

Quince agujeros es una pintura que pertenece a la famosa serie «Agujeros». Representa un fragmento de tierra con la única presencia de los 15 agujeros repartidos por todo el cuadro.

Aquí Barceló se interesa por el género del paisaje y experimenta a partir del vacío.

El uso de diferentes materiales y texturas da fuerza a la profundidad y tridimensionalidad del cuadro.

2. Entre las propuestas abstractas encontramos:

Título y año: [Sin título](#), 1989

Autor: José María Sicilia

El artista experimenta con la materia, la textura y su relación con la luz.

En este cuadro, José María Sicilia parte de una superficie blanca y utiliza pasta acrílica mezclada con cera. El resultado es una textura rica en matices que da profundidad y también crea diferentes efectos producidos por la luz.

Título y año: Sin título, 1984

Autor: José Manuel Broto

Esta pintura se basa más en el gesto. Aun así, también combina el trazo con un apunte a la geometría representado por el cubo.

Título y año: Sin título, 1995

Autor: Ramon Canet

En este caso predomina la geometría por encima del trazo.

Título y año:

[Piedra blanca sobre
piedra negra](#), 1989

Autor: Miquel Barceló

Como la obra Quince agujeros, el artista sigue experimentando con el paisaje a través de la materia y las texturas.

En esta obra podemos observar como el paisaje cada vez es más simple. Se centra en la luz y las transparencias.

Esta simplificación se hace todavía más fuerte cuando Miquel Barceló viaja a África. A partir de este momento empezará la serie de pinturas blancas.

Título y año: Moruapula (el/la que domestica la lluvia), 2016

Autora: Dineo Seshee Bopape

La artista es sudafricana y en su obra combina: tradiciones, rituales y la visión del mundo de su cultura.

Para mostrar todo esto combina varios materiales y nuevas tecnologías como video, luz o sonido.

En esta obra encontramos estructuras metálicas, luces, espejos y otros elementos, que nos remiten al universo de Sudáfrica.

Las 2 obras tienen en común la aproximación al continente africano. En el caso del mallorquín Miquel Barceló desde la fascinación por el paisaje visto desde Occidente. En el caso de Bopape desde el arraigo, los rituales y la espiritualidad de las tradiciones africanas.

Títulos originales de las obras

Joaquim Mir, *Posta de sol* [Puesta de sol], ca. 1903, óleo sobre tela, 280x190 cm.

Hermen Anglada-Camarasa, *Pi de Fomentor* [Pino de Formentor], Óleo sobre tela, 63x49 cm.

Santiago Rusiñol, *Son Moragues. Sa Muntanyeta*, óleo sobre tela, 83x56 cm.

Javier Vallhonrat, *La senda y la trama #18*, impresión sobre papel Hahnemühle adherido encima de dibond, 115x180 cm.

María Blanchard, *Bodegón con botella, frutero y vaso*, 1918, óleo y lápiz sobre tela, 35,5x32 cm.

Archie Gittes, *Desnudo femenino*, ca. 1932, óleo sobre tela, 91x72,5 cm.

Fernand Léger, *Esquisse pour les plongeurs (fond jaune) (1er état)* [Esbozo para buceadores (fondo amarillo) (1r estado)], 1941, óleo sobre tela, 66x84 cm.

Pilar Montaner de Sureda, *Esperant els nuvis* [Esperando a los novios], ca. 1910, óleo sobre tela, 152x204 cm.

Pilar Albarracín, *Mentira nº 3*. Serie «300 mentiras», 2009, fotografía en blanco y negro, 125x187 cm.

Norah Borges, *Sin título*, ca.1920, fresco sobre piedra arenosa mallorquina y yeso, 53x47 cm.

Marina Abramović, *The Family A*. Serie «Eight Lessons on Emptiness with a Happy End» [La familia A. Serie «Ocho Lecciones sobre el vacío con un final feliz»], 2008, C-print sobre dibond, 150x120 cm.

Pablo Picasso, *Chouette* [Búho], 1968, jarrón torneado. Arcilla blanca cocida, decoración con engobe inciso, 30x22,5 cm.

Jean Fautrier, *Sin título*, 1960, guache sobre papel, 49,5x64,3 cm.

André Masson, *Dans la forêt* [En el bosque], 1955, técnica mixta sobre tabla, 65,5x50 cm.

Manolo Millares, *Cuadro 160 II*, 1961, técnica mixta sobre arpillera, 55x74 cm.

Josep Guinovart, *Sin título*, 1970, collage sobre tabla, 52x67 cm.

Joan Miró, «Serie Mallorca», 1973, grabado al aguafuerte y al aguatinta, firmado y justificado. Álbum formado por 9 grabados, 72,5x89 cm.

Joan Miró, *El Abanderado*, ca.1977, pintura, tela y materiales diversos, 225x25x120 cm.

Joan Miró, *Chevaux en fuite par le vol de l'oiseau-terreur*, [Caballos huyendo del vuelo del pájaro-terror], 1976, óleo sobre aglomerado al estilo "Pompier", 49x74 cm.

Joan Rabascall, *Out of order* [Fuera de servicio], 1971, emulsión fotográfica sobre tela, 120x120 cm.

Antoni Miralda, *Sin título*, 1973, yeso tratado, 92x54,5x57 cm.

Mladen Stilinović, *Artist at work* [Artista en el trabajo], impresión digital, 30x40 cm. c/u (Políptico de 8 elementos).

Francesca Woodman, *A woman: A mirror. A woman is a mirror for a Man, Providence, Rhode Island* [Una mujer: Un Espejo. Una mujer es un espejo para un hombre, Providence, Rhode Island] 1975-1978, gelatinobromuro de plata, 13x13 cm.

Amparo Sard, Serie «L'oblit» [El olvido], 2009, Conjunto de 9 dibujos (papel perforado) de 32,5 x 46 cm c/u

Ferran Garcia Sevilla, *Adán i Eva*, 1980, Acrílico sobre tela, 195x170 cm. (c/u)

Miquel Barceló, *Fifteen holes* [Quince agujeros], 1987, técnica mixta sobre tela, 285x355 cm.

José María Sicilia, *Sin título*, 1989, técnica mixta sobre tela, 219x221 cm.

José Manuel Broto, *Sin título*, 1984, técnica mixta sobre tela, 130x195,5 cm.

Ramon Canet, *Sin título*, 1995, vinílica y collage sobre tela, 162x130 cm.

Miquel Barceló, *Piedra blanca sobre piedra negra*, 1989, técnica mixta sobre tela, 231x286 cm.

Dineo Seshee Bopape, *Moruapula (s/he who tames the rain)* [Moruapula (el/la que domestica la lluvia)], 2016, acero pintado, luz LED, 110x290 cm.

© 2024 Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

Los contenidos de esta guía han sido adaptados y validados por miembros de **l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva de Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat**

coordinadora
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat