

Miró Gaudí Gomis. El sentido mágico del arte

24.07.2021 - 28.11.2021

Un proyecto comisariado por Teresa Montaner y Ester Ramos, del Área de Colecciones de la Fundació Joan Miró.

Exposición organizada por la Fundació Joan Miró y la Fundació Vila Casas.

Museu Can Mario, Museu d'Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas, Palafrugell.

*Pienso en Gaudí, que de una piedra hacía aflorar un
campo de estrellas con un crisantemo en medio.*

Joan Miró

Miró, Gaudí, Gomis. El sentido mágico del arte, exposición coorganizada por la Fundació Vila Casas y la **Fundació Joan Miró** a partir de su fondo está comisariada por **Teresa Montaner** y **Ester Ramos**. La muestra pone de relieve las afinidades creativas entre **Joan Miró** y **Antoni Gaudí** y la admiración del artista por el arquitecto a través de las fotografías de **Joaquim Gomis**, primer presidente de la institución mironiana y a la vez gran divulgador de la obra de Gaudí.

La exposición presenta una selección **de esculturas, cerámicas y dibujos** de Joan Miró que dialogan con las **fotografías** que Gomis tomó de la arquitectura de Gaudí, así como un importante conjunto de **grabados** que, con los títulos *Sèrie Gaudí*, *Enrajolats* y *Gran rodona*, Miró realizó en el año 1979 en homenaje al arquitecto.

Se trata de una propuesta que conecta a dos de las personalidades más universales que haya dado la cultura catalana, y lo hace de la mano del fotógrafo **Joaquim Gomis** quien, con sus imágenes, supo captar el carácter precursor de Gaudí, y planteó una nueva lectura interpretativa de la obra de Miró que lo relaciona con la naturaleza y el arte popular y que pone de relieve las grandes coincidencias que existen entre artista y arquitecto. Los fotolibros, que Gomis publicó en los años cincuenta en colaboración con **Joan Prats**, impulsor artístico y personaje clave en la gestación de la Fundació Joan Miró, recogían estas imágenes y se mostraban siguiendo una secuencia rítmica.

La obra de **Antoni Gaudí**, tras su muerte, cayó prácticamente en el olvido, y emergió de la oscuridad tres décadas más tarde gracias a la labor continuada de difusión de una serie de personas vinculadas al mundo del arte, la arquitectura y la cultura en general. Entre dichas personas, **Joan Miró** y **Joaquim Gomis** contribuyeron a ello de forma muy destacada. Miró, que siempre había reconocido tener grandes afinidades con Gaudí, encontró en la obra del arquitecto una fuente de inspiración, y reivindicó su papel precursor a través de sus propias creaciones. Por su parte, **Gomis**, mediante sus fotografías, se convirtió en uno de los principales difusores de la obra de Gaudí. Su capacidad para mostrar desde el detalle el magnífico conjunto de la arquitectura de Antoni Gaudí ayudó a descubrir su carácter genuinamente moderno.

Tal como apuntan las comisarias de la exposición, Teresa Montaner y Ester Ramos: "Miró mostró desde muy temprano un interés por la naturaleza semejante al de Gaudí, y al igual que el arquitecto logró una síntesis de su plástica a partir de la observación de los elementos naturales. Cuando en los años cuarenta y cincuenta trascendió el terreno de la pintura, se interesó por el sentido escultórico de la obra de Gaudí y por sus procedimientos técnicos, así como por su voluntad de asociar arte y vida. Al final de su trayectoria, Miró quiso rendirle homenaje con varias series de grabados."

Lo que a Miró le interesaba de Gaudí es el ritmo y la estructura de su arquitectura, pero también el ánimo de cuestionar procedimientos y materiales de expresión. Ambos artistas entendían la naturaleza como principio generador de sus creaciones. Gaudí se inspiraba en ella para crear tanto ornamentos como elementos estructurales. Siguiendo el ejemplo de Gaudí, Miró sacaba directamente el molde de objetos de su entorno cotidiano o bien de elementos de la naturaleza, y los incorporaba a sus esculturas. Al acoplarlos, una vez fundidos en bronce, se transformaban en seres fantásticos, como puede observarse en la selección de esculturas que se presentan en la exposición. También le atraía el **trencadís**, una técnica popular consistente en reutilizar pedazos de cerámica, que incorporó a la obra monumental y pública y que evoca en el **conjunto de 21 aguafuertes *Sèrie Gaudí*** y en los 7 de la Serie *Enrajolats*, con los que en 1979 rinde homenaje al arquitecto.

Los fotoscopos de Gaudí y Miró

A su regreso del exilio una vez finalizada la Guerra Civil, **Joaquim Gomis** se convirtió en uno de los mayores propagadores de la obra de Gaudí. Con las fotografías que había

tomado de la producción de Gaudí y Miró se creó un importante archivo fotográfico que contribuyó a difundir la obra de ambos artistas. La iniciativa, llevada a cabo por Gomis y por Joan Prats, impulsó la aparición de una serie de publicaciones, llamadas *fotoscopos*, que bajo diferentes títulos recogían dicho material. Prats se encargaba de la selección y de la secuencia rítmica que debían seguir las imágenes de Gomis.

Los *fotoscopos* tenían su origen en las proyecciones de diapositivas conocidas como linterna mágica, en las que siempre estaban presentes las ideas de movimiento y continuidad. *La Sagrada Familia de Antonio Gaudí* (1952) es el primero de un grupo de *fotoscopos* sobre el arquitecto, en este caso publicado con motivo del centenario de su nacimiento. *Atmósfera Miró* (1959), dedicado a los ambientes creativos del artista, nace de una selección de imágenes tomadas en la casa que este tenía en Mont-roig, a partir de las cuales Gomis y Prats propiciaron una nueva interpretación de la obra de Miró ligada a la tierra y el arte popular.

Gaudí visto por Miró

Miró y Gaudí coincidieron a mediados de la década de 1910 en las clases de dibujo del Cercle Artístic de Sant Lluc. En aquel momento Gaudí ya contaba con proyectos importantes; Miró, en cambio, iniciaba su trayectoria. La admiración de Miró por el arquitecto se remonta a su juventud temprana, tal vez por intuir ciertas afinidades o por compartir el vínculo con el Camp de Tarragona, donde ambos habían vivido.

La primera exposición de Miró en las **Galeries Dalmau** de Barcelona, donde presentó una selección de obras inspiradas en las corrientes artísticas francesas de fin de siglo, no tuvo un resultado positivo. Gracias a la relación con Mont-roig, su pintura dio un giro y se aproximó a la naturaleza de una manera íntima. Las lecturas de Goethe, Pascal, Whitman, Dante y San Francisco de Asís también lo movieron a dar este paso. Las temporadas que Miró pasaba en el campo estudiando el comportamiento de la naturaleza resultaron esenciales para la definición de la síntesis plástica de su obra, del mismo modo que Gaudí, al descubrir las leyes estructurales y geométricas que regían las formas naturales, fue capaz de transformar su arquitectura.

“Hasta 1936 Miró no se refirió por primera vez a Gaudí, y fue en la primera entrevista que *Cahiers d’Art* dedicó al pintor catalán cuando este se encontraba exiliado en París debido a la Guerra Civil. En aquella entrevista, Miró insiste nuevamente en la necesidad

de arraigo de los artistas a su propia tierra, no en un sentido político, sino natural y cultural, como forma de autoafirmación artística y como medio para recuperar los atributos mágicos y sagrados del arte”, apuntan las comisarias.

En esta exposición hemos querido ejemplificar el vínculo de Miró con el paisaje catalán mediante un dibujo del artista realizado en 1938, año en que, angustiado por hallarse en París cuando el ejército franquista estaba a punto de entrar en la ciudad de Barcelona, se retrató a sí mismo metamorfoseándose en la montaña de Montserrat. Las rocas de este macizo se erigen a ambos lados su cabeza, representando sus hombros. Gaudí, por su parte, trasladó casi de un modo literal la orografía de esta montaña coronando con una gran roca el portal de la Esperanza de la Sagrada Familia.

Escultura

Los fieles defensores de la obra de Gaudí contribuyeron a lograr que su obra se revalorizara entre los años cuarenta y cincuenta. Eso incrementaría su influencia sobre **Miró**, quien **se inició en la escultura en bronce** fijándose en el carácter escultural de Gaudí, así como en los materiales y procedimientos técnicos que utilizaba.

Miró creó sus primeras esculturas en bronce con la técnica del modelaje, en la fundición Gimeno. Unas obras que reproducen imágenes de un universo mitológico de tradición mediterránea muy cercanas en su aspecto a los tragaluces, las chimeneas y las torres de ventilación de la azotea de La Pedrera, donde Gaudí quiso poner a prueba su capacidad escultórica utilizando materiales y técnicas poco convencionales. Un ejemplo de ello es el *trencadís*, una técnica de reaprovechamiento a base de pedazos de cerámica que confiere a la escultura gran belleza y resistencia, y que Gaudí combinó con la piedra y el mármol.

Miró también se inspiró en el sistema de moldeado que Gaudí había utilizado en la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, consistente en moldear directamente en yeso los elementos por reproducir. Los objetos que forman la escultura de Miró procedían principalmente del entorno natural o del universo popular. Una vez fundidos en bronce por el procedimiento de la cera perdida, los acoplaba entre sí para dar vida a nuevos seres, que recuerdan a los ídolos de antiguas civilizaciones. La mayor parte de la escultura en bronce de Miró de los años sesenta y setenta, de la que podemos ver una selección en esta exposición, se realizó siguiendo este procedimiento.

Ese mismo espíritu lo aplicaba también a su escultura en cerámica, con la que creaba unas piezas de apariencia primitiva. Una vez cocidas, solía ponerlas a prueba enfrentándolas a la fuerza telúrica que les había dado vida: “He llevado a cabo la experiencia de situarlas en plena naturaleza: se confunden y forman un único elemento con el paisaje.” En algunas de esas cerámicas, como la *Estela de doble cara* (1956), incluso permite que la naturaleza deje su huella. Las marcas, al igual que las aplicadas por el artista, confieren a la obra su carácter mágico.

Miró entendía el arte como una expresión vinculada a la vida cotidiana. Por este motivo ambicionaba trabajar en los espacios públicos. La cerámica y la escultura le permitieron materializar tal idea, y el arte de la prehistoria, el arte románico y Gaudí fueron sus referentes. Cuando, junto con el ceramista **Josep Llorens Artigas**, realizó los murales de la UNESCO en París (1956-1957) y, más adelante, las cerámicas y esculturas para el *Laberinto* de la Fondation Maeght en Saint-Paul-de-Vence (1963), el **Park Güell** le sirvió de inspiración. Del mismo modo que Gaudí supo adecuarse al terreno sobre el que estaba construido el parque, Miró hizo que su obra se integrara en la arquitectura y el paisaje.

La necesidad de trabajar con materiales resistentes a la intemperie también llevó a Miró y Artigas a fijarse en la técnica del *trencadís* de Gaudí, que además daba a la obra una gran coloración. Más tarde, a mediados de los años setenta y también bajo la influencia de Gaudí, Miró realiza el *Mosaico del Pla de l’Os* (1976) en La Rambla de Barcelona, una obra que debía servir para dar la bienvenida a la gente que llegaba a la ciudad por mar. En palabras de las comisarias, “Entre el material preparatorio hay un dibujo con anotaciones que hacen referencia a incrustaciones de vidrios rotos, hierros y otros materiales de desecho como si se tratara de un *trencadís*. Sin embargo, de nuevo es sobre todo en el destino final del proyecto donde la coincidencia con Gaudí es más evidente. Al igual que el pavimento de la gran plaza del Park Güell, esta obra también había sido concebida para ser pisada, es decir, para incorporarse a la vida cotidiana de la gente.”

Homenaje a Gaudí

Miró mostró su admiración hacia Gaudí a lo largo de su vida, y le atribuía el carácter del hombre primitivo o de los maestros de la Antigüedad. Influencia que puso de

manifiesto explícitamente en los años cuarenta y cincuenta, coincidiendo con el momento de revitalización de la obra de Gaudí.

En agradecimiento a todo aquello que Gaudí significó para Miró, al final de su trayectoria le rindió homenaje con varias series de grabados. En cada una de esas series quiso poner su oficio a prueba, y con la ayuda del maestro grabador **Joan Barbará** exploró las múltiples posibilidades que la técnica le ofrecía. **La serie más numerosa es la titulada *Gaudí (1979)***, en la que Miró representa a una serie de personajes fantásticos que van estructurándose a partir del grafismo del negro y de las casillas de color, con una marcada insistencia en las líneas curvas y onduladas.

El mismo año, y de la mano del mismo maestro grabador, Joan Barbará, editó, entre otras, la serie *Enrajolats*, en la que volvía a remitir a la técnica gaudiniana, y *Gran rodona I y II*. Las dos versiones de este último grabado rememoran el impacto que le causó tal forma al descubrirla en el Park Güell mientras preparaba los murales para la sede de la UNESCO en París; una forma que más adelante trasladó también al pavimento del *Mosaic del Pla de l'Os*.

Trayectorias

Joan Miró

1893 Nace en a Barcelona.

1913-1920 Asiste a clases de dibujo en el Cercle Artístic de Sant Lluc, donde coincide con Antoni Gaudí.

1921 Se instala en París de forma temporal y se relaciona con los movimientos de vanguardia. Pronto se convierte en uno de los artistas más destacados del surrealismo.

1937 En una entrevista con Georges Duthuit declara su admiración por Antoni Gaudí, de quien destaca el interés por identificarse con la naturaleza a través de su obra.

1942-1943 Sin abandonar la pintura, empieza a interesarse por la escultura y se fija en la obra modelada de Gaudí.

1955 Recibe el encargo de realizar los muros cerámicos de la sede de la UNESCO, en París, y busca inspiración en el arte de la prehistoria, el arte románico y Gaudí.

1960 Se publica el libro de James Johnson Sweeney y Josep Lluís Sert *Antoni Gaudí*. Miró diseña la cubierta.

1963-1964 Trabaja, junto con Josep Llorens Artigas, en la obra cerámica que formará parte del *Laberinto* de la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence.

1976-1982 Se inspira en la técnica gaudiniana del *trencadís* para crear algunas de sus obras públicas: *Mosaic del Pla de l'Os* (1976), *Lluna, sol i una estrella* (o *Miss Chicago*) (1981) y *Dona i ocell* (1981-1982).

1979 Como muestra de reconocimiento a Gaudí realiza los grabados *Sèrie Gaudí*, *Enrajolats* y *Gran rodona*.

1983 Muere en Palma de Mallorca.

Antoni Gaudí

1852 Nace en Reus o en Riudoms (Tarragona).

1873 Empieza a estudiar en la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona.

1883 Recibe el encargo de continuar la obra del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, el proyecto más personal y ambicioso de su vida. El replanteamiento que propone se verá afectado por las dificultades de financiación.

1884 Su mecenas, Eusebi Güell, le confía el diseño de los pabellones y el enrejado de la finca Güell en Can Feliu, Barcelona. Dos años más tarde Gaudí comienza el Palau Güell, y en 1898 emprende los trabajos de la cripta de la Colonia Güell, que se prolongarán hasta 1915.

1888 Finaliza su primer proyecto como arquitecto, la Casa Vicens, en el barrio barcelonés de Gracia.

1900 De nuevo bajo los auspicios de Eusebi Güell, empieza a trabajar en el Park Güell, un proyecto de ciudad-jardín que nunca llega a realizarse como tal, pero que persiste como exponente de su capacidad de riesgo e innovación.

1906 Después de la Casa Calvet (1900) y de la Casa Batlló (1906), inicia la Casa Milà, conocida como La Pedrera, su tercer y último edificio de viviendas, donde alcanza la plenitud máxima de expresividad y libertad de diseño.

1922 Se celebra el Congreso de Arquitectos de España en Barcelona, donde se posa de relieve la arquitectura gaudiniana.

1926 Muere súbitamente en Barcelona a causa de un accidente y deja inacabada la construcción del templo de la Sagrada Familia.

Joaquim Gomis

1902 Nace en Barcelona; desde muy joven se interesa por la fotografía.

1932 Junto a Joan Prats y Josep Lluís Sert crea Amics de l'Arte Nou (ADLAN), una agrupación que surge con el objetivo de promover el arte de vanguardia. Se establecen los primeros lazos de amistad entre Gomis y Miró. Después de la Guerra Civil, continuará impulsando la actividad artística en Cataluña a través del Club 49.

1948 *Exposition des œuvres récentes de Joan Miró* en la Galerie Maeght de París. Se expone por primera vez la serie de fotografías *Mas Miró*, en las que Gomis muestra la obra y el ambiente creativo del artista. Alfred H. Barr, director de las colecciones del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), solicita copias para los archivos del museo.

1952 Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Gaudí, se funda la asociación Amics de Gaudí para dar a conocer su figura desde la vertiente artística, humana y espiritual. Se publica el primer *fotoscopo* Gomis-Prats, dedicado a la Sagrada Familia. Lo sucederán los del Park Güell (1966), la cripta de la Colonia Güell (1967) y La Pedrera (1971).

1956 Exposición *Gaudí* en el Saló del Tinell de Barcelona, organizada por Amics de Gaudí, con las fotografías de gran formato de la obra del arquitecto que Gomis había realizado en los años cuarenta.

1957 El MoMA propone a Gomis-Prats que sus fotografías se expongan también en la muestra que el museo norteamericano dedicará a Gaudí aquel mismo año.

1959 Gomis-Prats publican el *fotoscopo Atmosfera Miró*, el primero dedicado a Joan Miró e integrado por la serie de fotografías *Mas Miró*.

1975 La Fundació Joan Miró abre las puertas al público y Gomis es su primer presidente.

1991 Muere en Barcelona.

Vídeos que pueden verse en la exposición

- Proyección del *fotoscopo Atmosfera Miró*, Jorge Bravo Padró y Plei Audiovisuals
- *Around and About Joan Miró*, Thomas Bouchard

La película de Thomas Bouchard *Around and About Joan Miró* (1955) realiza un recorrido por la obra del artista y destaca que el entorno natural, las expresiones populares y anónimas y el arte románico han sido desde siempre una poderosa fuente de inspiración para Miró. Se proyectan varios fragmentos del film, que tiene una duración de casi una hora.

Actividades relacionadas

- Visitas guiadas a la exposición programadas algunos sábados y domingos al mes
- Visita guiada a cargo de las comisarias
- Visita-taller familiar *De la naturaleza a la escultura* los sábados de verano

Podéis consultar las fechas de las visitas en la web:

<https://www.fundaciovilacasas.com/ca/actividades>

Taller Art-Lab

Desde el Servicio Educativo de la Fundació Vila Casas hemos destinado un espacio a la creación artística con el objetivo de acercar la muestra *Miró, Gaudí, Gomis. El sentido mágico del arte* al público familiar y otros visitantes ofreciendo diferentes actividades que se adapten a todas las necesidades. Queremos que sea un lugar para la reflexión, la interacción y el aprendizaje.

Este espacio dispone de material didáctico a disposición de los visitantes, a fin de que complementen su visita y desarrollen su imaginación y creatividad realizando fichas educativas. El material se encontrará sobre las mesas del espacio para los niños y las niñas que quieran utilizarlo.

Por otra parte ofrecemos la **visita-taller familiar** “De la naturaleza a la escultura”, una actividad en torno a la muestra, programada para los sábados de este verano. Se trata de un acercamiento a las tres figuras que presenta a exposición, poniendo de relieve la inspiración en las formas de la naturaleza que encontraron tanto Joan Miró como Antoni Gaudí, y que Joaquim Gomis supo captar a través de sus fotografías.

Esta propuesta educativa se iniciará con una visita participativa y dinámica a las salas que conforman la exposición para conocer a las tres figuras, y a la vez se descubrirán algunas de sus obras analizando sus formas, sus colores e incluso materiales obtenidos de los entornos de los artistas. Para llevar a cabo esta visita se utilizará material de apoyo y dinámicas que fomenten la reflexión, la participación, la creatividad, el diálogo, la exploración y la curiosidad. A continuación entraremos en el espacio de creación artística Art-Lab, donde niños y niñas podrán crear una escultura a partir de lo que hayan aprendido a lo largo de la visita.

La propuesta del taller es crear una escultura a partir de la invención de un ser fantástico tomando la naturaleza como inspiración. Para crear dicho ser recurriremos a la técnica del ensamblaje. Joan Miró y Antoni Gaudí eran grandes observadores de su entorno y realizaban sus creaciones a partir de su conexión con la naturaleza. Mediante objetos obtenidos de la propia naturaleza (ramas, piedras, hojas, conchas, paja, piñas, cáscaras de nueces u otros objetos encontrados, como los que Miró utilizaba) crearemos nuestra propia escultura dando vida a los materiales para que devengan arte.

Selección de imágenes para medios

Miró Gaudí Gomis. El sentido mágico del arte

24.07.2021 - 28.11.2021

Un proyecto comisariado por Teresa Montaner y Ester Ramos, de l'Àrea de Colecciones de la Fundació Joan Miró.

Exposició organitzada per la Fundació Joan Miró i la Fundació Vila Casas. Museu Can Mario, Museu d'Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas, Palafrugell.

El copyright pertenece al autor o a sus representantes legales.

Copyright para todas las imágenes de obra de Joan Miró: © Successió Miró, 2021.

Copyright para todas las fotografías de Joaquim Gomis: © Hereus de Joaquim Gomis. Fundació Joan Miró, Barcelona, 2021.

Joaquim Gomis, Joan Miró, Alexina Matisse y Joan Prats en la azotea de la Casa Batlló, 1944.

Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Joaquim Gomis. Vista de Chimeneas, claraboyas y torres de ventilación en la terraza de la Pedrera, 1946. Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Joan Miró. Tête, 1949. Fundació Joan Miró, Barcelona.

Joaquim Gomis. *Vista de la plaza principal del Park Güell con un grupo de niños en bicicleta*, 1967.

Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Joan Miró. *Mosaico del Pla de l'Ós en la Rambla de Barcelona*, 1976.

Foto: Jaume Blasi.

Joaquim Gomis. *Detalle de la linterna de la Fe del Temple de la Sagrada Família*, 1946.

Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Joan Miró. *Mujer sol*, 1966 (detall).
Fundació Joan Miró, Barcelona.

Joaquim Gomis. *Vista de un camino con columnas jardineras del Park Güell*, 1946.

Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Joan Miró. *Testa coronada*, 1970.

Joan Miró. *El equilibrista*, 1969.

Joaquim Gomis. *Detalle del trencadís de la barandilla del banco de la plaza del Park Güell, 1946.*
Fons Joaquim Gomis, depositado en el ANC

Joan Miró. *Estela de doble cara, 1956.*

Joaquim Gomis. *Niña trepando al tronco del árbol situado en el interior de uno de los viaductos del Park Güell, 1946,*

Y Detalle de la representación del Árbol de la vida en el Templo de la Sagrada Familia, 1946.

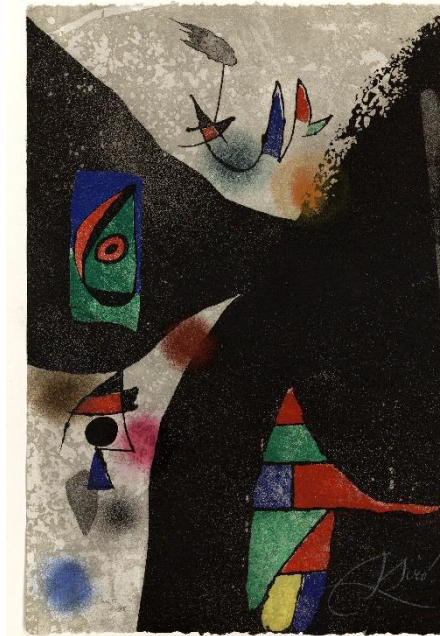
Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Joan Miró. *Estela de doble cara, 1956, y Gaudí XIX, 1979.*
Fundació Joan Miró, Barcelona.

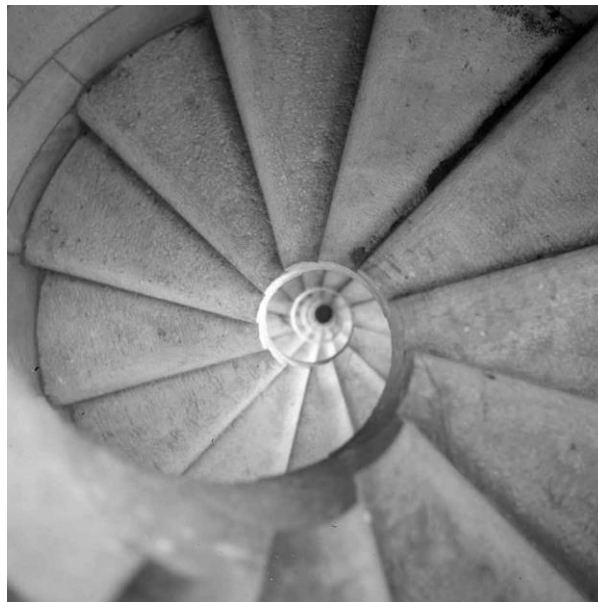

Joaquim Gomis. *Detalle de la fachada de la Pedrera*, 1946.
Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional Catalunya.

Joan Miró. *Gaudí II*, 1979.
Fundació Joan Miró, Barcelona.

de

Joaquim Gomis. *Vista contrapicada de la escalera de caracol de una de las torres del Templo de la Sagrada Família*, 1946.
Fons Joaquim Gomis, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya.

Para más información podéis contactar con:
Neus Pérez nperez@fundaciovilacasas.com
Elena Febrero press@fmirobcn.org

Descarga de imágenes via web: <https://www.fundaciovilacasas.com/ca/documents-premsa>

Usuario: premsa

Contraseña: premsa2021

Fundació Joan Miró **Barcelona**

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
T +34 934 439 070
press@fmirobcn.org

www.fmirobcn.org