

GALERÍA ELVIRA GONZÁLEZ

GENERAL CASTAÑOS, 3- 28004 MADRID – TEL 91 3195900 – FAX 91 3196124

www.galeriaelvira Gonzalez.com

ALEXANDER CALDER, *MOBILES, STANDING MOBILES, STABLES AND GOUACHES*
22 Diciembre, 2010 – Enero 2011

La Galería Elvira González inaugura el 22 de diciembre una exposición individual del artista norteamericano Alexander Calder (1898-1976). La exposición mostrará una notable selección de su obra, tanto de *mobiles, standing-mobiles, gouaches*, figuras de alambre de acero y joyas.

Alexander Calder es un artista fundamental del siglo XX. Con su obra, amplió los límites del concepto de escultura, consiguiendo una auténtica revolución del género. El movimiento, la ligereza, la sensibilidad al utilizar materiales modestos, la escultura que cuelga, sin plinto... son conceptos pioneros que desarrollará exhaustivamente a lo largo de su trayectoria artística.

Su estilo nace de la conexión entre la sensibilidad de un artista de la vanguardia internacional de su momento y la ingenuidad propia de un artista norteamericano. Como afirmó James Johnson Sweeney, el arte de Calder es un arte genuinamente americano, mezcla de perspicacia y curiosidad junto con tosquedad y firmeza. Su estilo es pura *joie de vivre*, sensibilidad y belleza¹.

El humor y el juego caracterizan sus trabajos sobre el circo que inició al trasladarse a Nueva York en 1923, donde forma parte de la *Art Students League*. Así, uno de sus primeros trabajos consiste en la realización de bocetos para el Circo de los *Ringling Brothers y Barnum & Bailey*, experiencia ésta importante para su desarrollo como artista y siendo el motivo del circo una constante durante el resto de su carrera.

Portrait of Mr. Uhlan, 1938

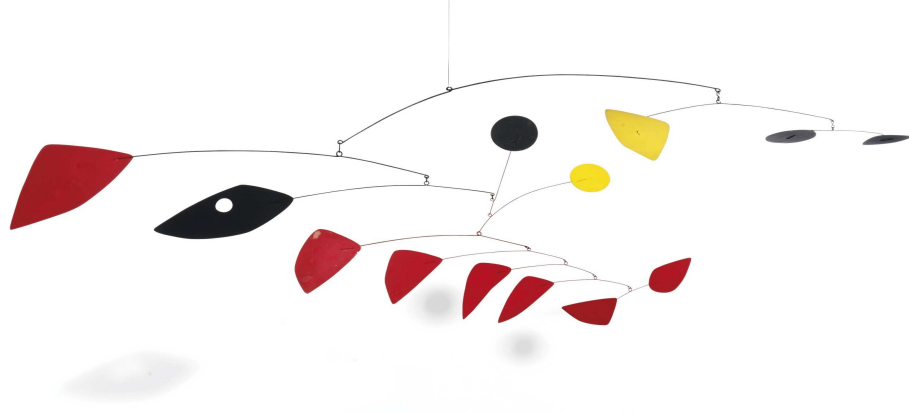
Cuando en 1926 Calder se traslada a París, sus figuras de alambre y el *Cirque Calder* son el medio por el que se introduce en el panorama artístico parisino, realizando retratos de su círculo de amigos y personalidades de la época. Entre éstos destacan artistas como Joan Miró, Marcel Duchamp y Fernand Léger, entre otros.

Durante los años 1930 – 1936 desarrolla los primeros trabajos abstractos creando su escultura *cinética*, que consiste en un sistema de manivelas denominada como "*mobile*" por Marcel Duchamp. Calder declaró "*siempre me ha gustado hacer pequeños trabajos con las manos. Un día fui a visitar a Mondrian y, al mirar sus telas, me entraron ganas de hacer pintura animada. Formas que se movieran*". La abstracción en la escultura también la experimente con obras abstractas inmóviles, denominadas *stables* por el artista Jean Arp².

Calder afirma "*el sentido de la forma que subyace en mi obra ha sido el sistema del Universo.....la idea de cuerpos sueltos flotando en el espacio, de distintos tamaños y densidades, tal vez de diferentes colores y temperaturas... me parece la fuente ideal de formas*".

¹ Sweeney, J.J.: "Alexander Calder: Introducción". En: *Calder. La gravedad y la gracia*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2003. Pag. 72

² Madrid, Museo Nacional Reina Sofía. *Calder. La gravedad y la gracia*, noviembre 2003 – febrero 2004. Pag 57 - 58

Black and Yellow Dots in the Air, 1960

En 1937 realiza la exposición "Stables and Mobiles" en la galería de Pierre Matisse. Calder define el nuevo concepto de arte en movimiento: "¿Por qué tiene que ser estático el arte? Lo que usted contempla es una abstracción, esculpida o pintada, una combinación sumamente apasionante de planos, esferas, núcleos, sin el menor significado. Puede que sea perfecta, pero permanece siempre inmóvil. El siguiente paso en la escultura es el movimiento".

Grand Soleil, 1973

Aunque conocido ante el gran público como escultor, Calder realizó gouaches desde los años 30 y a lo largo de toda su carrera convirtiéndose esta actividad en una constante en su obra. Como el mismo declaró³ disfrutaba realizando gouaches por la rapidez que otorgaba el medio y sobre todo por las sorpresas que le ofrecían. Los gouaches de Calder, aparentemente sencillos, son obras realizadas partir de formas naturales y reducidas a formas abstractas. Destacan por la alegría con la que están concebidas, firmemente estructuradas, y brillantemente coloreadas.

Desde mediados de los años 30, Calder desarrolla grandes encargos para el exterior. Algunos de sus primeros encargos importantes son la *Fuente de Mercurio* para el Pabellón español en la Exposición Universal de París en el año 1937 y el *mobile Lobster Trap* y *Fish Tail* que son expuestos en el MoMa de Nueva York.

Model for Rosenhof, 1953

No es hasta después de la segunda guerra mundial, en el año 1953 que Calder recibe su primer encargo verdaderamente monumental de escala arquitectónica. La escultura *for Rosenhof*, cuya maqueta se puede ver en la exposición fue concebida para un jardín público de Hamburgo, con medidas llegarían hasta los 762 cm. La naturaleza de sus composiciones abstractas junto con los materiales utilizados y la construcción monumental dio pie a llevar la abstracción más allá del espacio de la galería, el estudio o el museo, siendo muy importante para el desarrollo del arte público y monumental⁴.

³ Limpan, J y Wolfe, R. (ed).: *Calder's Universe*. Running Press Book Publishers, Philadelphia, 1976. Pág. 119

⁴ Glimcher, M. "Rediscovery of the Monument". En: *Calder from Model to Monument*, Pacewildenstein, New York, 2006. pág. 8

En los años cincuenta Calder es reconocido ya como uno de los maestros del arte moderno y así se le dedican importantes exposiciones en los museos más destacados tanto en Estados Unidos como en Europa. Continuó haciendo *móviles* y otras obras que eran a un tiempo invenciones técnicas, líricas, composiciones casi matemáticas y expresión de la sensualidad de la naturaleza⁵.

En 1976, año de su fallecimiento, el Whitney Museum de Nueva York le dedica una gran retrospectiva. Calder muere a la edad de 78 años, consagrándose como uno de los artistas más prolíficos del siglo XX.

En la última década se han realizado importantes exposiciones retrospectivas del artista. Las más destacadas son:

2000. Iwaki City Art Museum de Japón: *Alexander Calder. Motion and Color*

2001. Museo de Arte Moderno, Toyama, Japón

2003. Museo Guggenheim Bilbao: *Calder. La gravedad y la gracia*

2004. Museo Reina Sofía: *Calder. La gravedad y la gracia*

2006. The Pace Wildenstein Gallery: *Calder. From Model to Monument y Calder. Gouaches*

2006. San Francisco Moma: *The Surreal Calder*

2008. Moma, Nueva York

Octubre 2008 – Febrero 2009 . Whitney Museum of American Art, Nueva York

Marzo – Julio 2009. Centro Pompidou, París: *Calder. Los años parisinos. 1926-1933*

2010. Museo de arte contemporáneo de Chicago: *Alexander Calder. Form, Balance, Joy*

Ésta es la primera exposición individual que se celebra en la Galería Elvira González del artista norteamericano y se podrá ver hasta finales de enero.

⁵ Ashton, D. *Calder*. En: *Calder*, Fundació Joan Miró, Barcelona, 1998