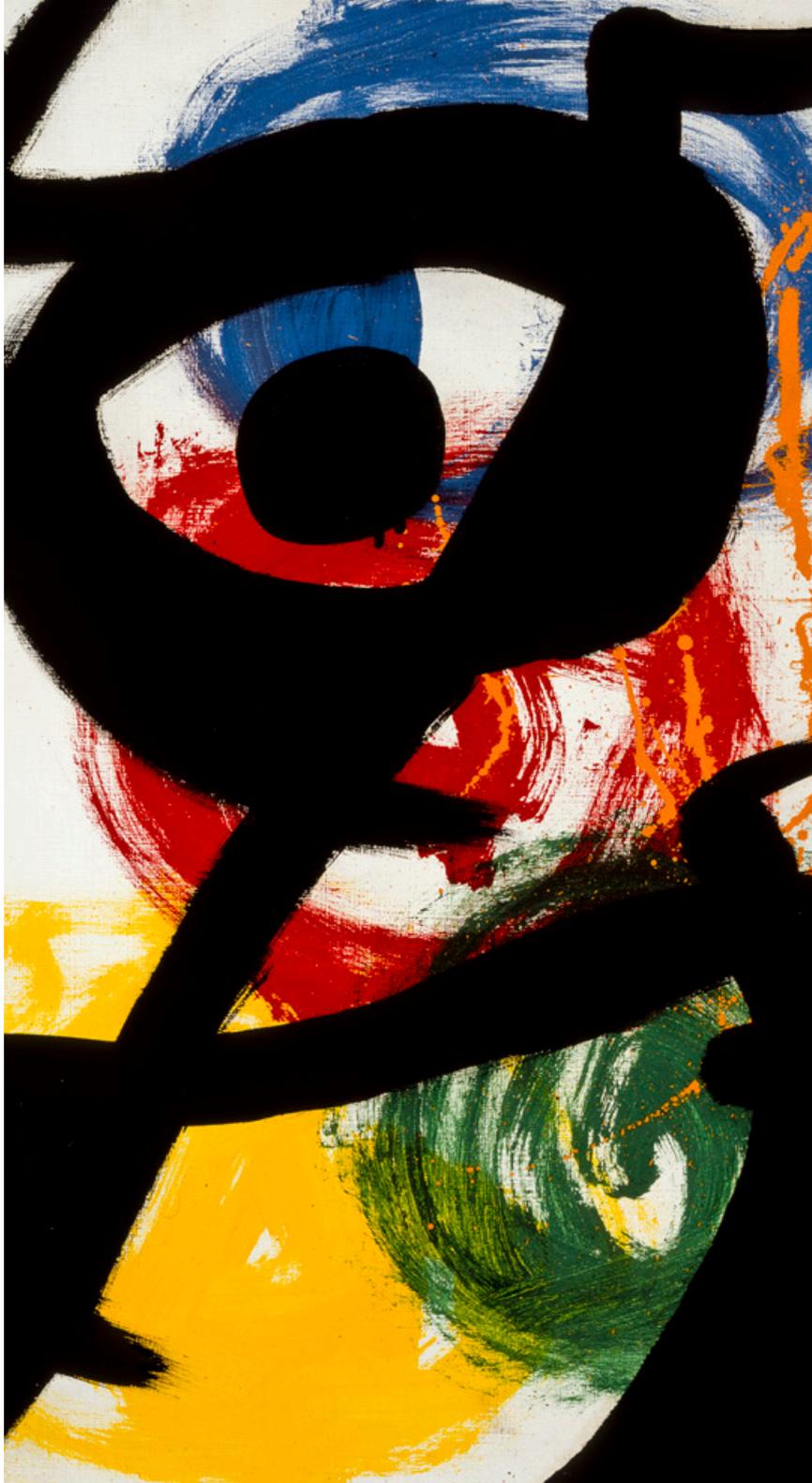

Universo **Miró** * ✨

Universo **Miró**

Fundació Joan Miró ✱ Barcelona

Con la itinerancia de la exposición *Universo Miró*, que llevará destacadas piezas de este artista universal procedentes de la Fundació Joan Miró a varias de nuestras embajadas y consulados, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación busca dar un impulso a la presencia de España en el exterior, de la mano de uno de los mayores embajadores culturales de nuestro país. *El sol de España*, que Joan Miró regaló a Turespaña para fomentar el turismo, ha sido y sigue siendo uno de los más reconocibles iconos de nuestra cultura, y la obra mironiana sigue teniendo el poder de configurar nuestra identidad colectiva como patrimonio compartido.

La firma del convenio para la promoción de la cultura y los artistas españoles entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la empresa Abertis y las Fundaciones Abertis y Joan Miró va a permitir que las representaciones de España en Roma, Berlín, Dublín, Bruselas y París alberguen, entre 2019 y 2020, este importante proyecto, que se completará con otros destinos en Europa, América, Norte de África y Asia a lo largo de 2020.

Nuestras embajadas, como espacios de referencia para el intercambio cultural y para nuestra acción diplomática en el exterior, albergarán una cuidada selección de pinturas y esculturas. La vocación del genial artista por tender puentes nos ha inspirado, además, para materializar un programa de actividades específico para cada país, enfocado tanto a la difusión de su obra como a la generación de oportunidades de encuentro con contrapartes culturales, políticas y económicas de los países en los que se expondrá. No se ha olvidado la planificación de actividades educativas y de divulgación del *Universo Miró* entre comunidades de escolares locales, de forma que jóvenes de esos países puedan acercarse a la creatividad de uno de nuestros genios más universales. El ministerio que dirijo tiene el mandato de hacer accesible

la cultura de nuestro país y potenciar la proyección internacional de sus creadores e industrias culturales. No podíamos contar, para esta misión, con mejor referente que el imaginario personal lleno de españolidad y universalidad de los valores de Joan Miró, genio catalán, español, europeo y universal.

Les invito a todos a sumergirse en el universo Miró.

Josep Borrell Fontelles

Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

Abertis es uno de los primeros operadores mundiales en la gestión de autopistas, con cerca de 8.200 kilómetros de vías de alta calidad y capacidad, y presencia en 15 países de Europa, América y Asia. Gracias al esfuerzo colaborativo de sus 14.000 empleados, el Grupo cuenta con sólidas bases para afrontar el futuro con rigor y confianza. Su fortaleza financiera, la excelencia de su modelo industrial, y una visión a largo plazo convierten a Abertis en pieza central en la búsqueda de soluciones para uno de los mayores desafíos globales: la gestión sostenible de las infraestructuras del futuro.

De esta manera, Abertis se afianza como la plataforma para una movilidad más inteligente, sostenible y segura. Desde Abertis desarrollamos procesos con los que aspiramos a mejorar día a día nuestro desempeño en todos los ámbitos de actividad, y a seguir gestionando de manera responsable y eficiente los activos que tenemos a nuestro cargo, buscando el máximo retorno para todos nuestros grupos de interés. Comprometido con la creación de valor para sus accionistas, colaboradores y la sociedad en general, el Grupo invierte también en capital social a través de su apoyo a la cultura, uno de los pilares fundamentales de la acción social del grupo Abertis y de su Fundación. Es por ello un honor para Abertis contribuir una vez más a la difusión del arte y facilitar el acceso de los ciudadanos a las obras de Joan Miró, uno de los mayores artistas del siglo xx.

José Aljaro Navarro

Consejero Delegado Abertis

La obra de Joan Miró, uno de los artistas más destacados del arte del siglo xx, está estrechamente ligada a la influencia que algunos de los artistas y poetas vinculados al surrealismo ejercieron sobre el artista durante los años veinte y treinta del siglo pasado. Así, a partir de 1924, Miró hace un giro radical en su trayectoria para huir de los convencionalismos y adopta el propósito de abandonar la representación del mundo exterior para acercarse al imaginario. Con un claro sentido de evasión, sus pinturas muestran un universo propio en el que la presencia de personajes, figuras celestes, mujeres y pájaros forman parte ineludible de su particular cosmos.

Desde que abriera sus puertas en 1975, la Fundació Joan Miró ha tenido entre sus prioridades la divulgación y la promoción de la obra y el legado del artista. Con esta finalidad, *Universo Miró*, un proyecto expositivo itinerante desarrollado conjuntamente entre la Fundació Joan Miró, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundación Abertis, viaja a distintas representaciones diplomáticas y consulares de España en el exterior.

Quiero dar las gracias a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; a José Aljaro, consejero delegado de Abertis; y a Sergi Loughney, director de la Fundación Abertis. Su complicidad y colaboración en este proyecto nos permiten seguir impulsando la obra y la figura de Joan Miró como referente internacional.

Jaume Freixa Janariz

Presidente de la Fundació Joan Miró

Universo Miró

En 1924 Joan Miró decide dar un giro a su pintura. Considera que su obra debe huir de todo convencionalismo y escapar de los límites de la tradición artística. Casi como una necesidad, Miró siente que debe abandonar la representación mimética de la realidad, del mundo tal y como lo percibimos. Este hecho se debe, en gran medida, a la influencia que algunos de los artistas y poetas vinculados al movimiento surrealista ejercen sobre él durante los años veinte y treinta del siglo XX. Como ellos, Miró se interesa por las representaciones primigenias del hombre porque éstas no están contaminadas por las normas académicas. Son manifestaciones artísticas formalmente simples y sin embargo están cargadas de connotaciones sagradas e incluso mágicas.

En su caso, Miró cree que son precisamente estos atributos del arte los que necesitan ser recuperados y en este sentido declarará más adelante: «Cada grano de polvo posee un alma maravillosa. Pero para comprenderla, hay que recuperar el sentido religioso y mágico de las cosas, el de los pueblos primitivos.¹ [...] Si no tratamos de descubrir la esencia religiosa, el sentido mágico de las cosas, no haremos más que añadir nuevas e incontables fuentes de embrutecimiento a las que ofrecen hoy a los pueblos.»²

Con esta convicción, Miró trabaja en la concepción de un nuevo lenguaje plástico para el que creará un vocabulario de signos propio. Se inspira en el arte de la prehistoria, los maestros medievales y la cultura popular, y esto le lleva

1 Georges Duthuit (1937). «Cahiers d'art», en Margit Rowell (ed.), *Joan Miró. Escritos y conversaciones*. Valencia: Institut Valencià d'Art Modern 2002, p. 218

2 Rowell (ed.) 2002, *op. cit.*, p. 233

a simplificar las formas hasta quedarse únicamente con aquello que es esencial, reduciéndolas a un signo que, en Miró, siempre alude a algo concreto de la realidad. La eclosión de este nuevo lenguaje plástico se da a principios de los años cuarenta pero viene gestándose más de una década antes. Con el estallido de la Guerra Civil española, e influido por el ambiente desolador que se respira, Miró trabaja en una serie de pinturas caracterizadas por atmósferas asfixiantes habitadas por seres monstruosos. Años más tarde, el propio artista manifestaría que fueron creadas a partir de un oscuro presentimiento, como una premonición de los desastres que el conflicto bélico dejaría tras de sí.

En contraposición al clima de destrucción y al impacto que éste provoca en él, Miró decide evadirse completamente de toda realidad. Como respuesta a esta necesidad, su pintura deviene una herramienta de búsqueda interior. A partir de este momento, sus obras abandonarán la corporeidad que hasta ahora presentaban sus figuras para así dar paso a una pintura evocadora, cuyos elementos aluden a la magia de la regeneración.

Entre 1940 y 1941, inspirado por la poesía y la música, lleva a cabo la serie *Constelaciones*, veintitrés gouaches que consolidan su nuevo vocabulario de signos. Son pinturas etéreas y de líneas simplificadas, casi musicales, y que ahora evocan una visión de esperanza. La figuración está formada por líneas que se entrecruzan y pequeños planos de color. El espacio pictórico sobrepasa los límites del cuadro y los conceptos de escala y perspectiva desaparecen.

Sus obras muestran un mundo mitológico inspirado en la noche, en el que residen la mujer, el pájaro, los sexos masculino y femenino, los astros, las constelaciones o la escalera de la evasión... Son los protagonistas indiscutibles de un lenguaje propio plagado de significado.

Con la representación de la mujer, Miró alude a la tierra y su cualidad de regeneración la simboliza el sexo femenino que la conecta a la vida y por tanto al mundo: «cuando yo hago un gran sexo de mujer es como una diosa, como el nacimiento de la humanidad.³ [...] lo que llamo *Femme* no es una criatura femenina, es un universo.»⁴ El pájaro y la escalera en dirección al firmamento, evocan la idea de elevación hacia el cielo estrellado. Los personajes y las mujeres de Miró son atraídos por la figura del pájaro u otro elemento celeste que los conecta con el cosmos y, por tanto, les abre el camino a la evasión.

En adelante, Miró ya nunca se despojará de este lenguaje. Prueba de ello son las obras pertenecientes a la última etapa de su trabajo, cuyo título y composición continúan basándose en el mismo vocabulario de signos. A diferencia de las obras anteriores, éstas presentan una composición mucho más simplificada. Miró ha ampliado las imágenes hasta ocupar prácticamente todo el lienzo y el gesto enérgico de la pincelada hace aparición desplazando al dibujo. Algunos de estos ejemplos se encuentran en pinturas como las de la serie *Personaje, pájaro I, II, III* de 1973, pero también en su escultura.

El gusto por la cultura del objeto surrealista, unido a un interés continuado por la materia, propiciarán que a finales de los años sesenta Miró se dedique intensamente a la escultura en bronce. Utiliza el procedimiento de la *cera perdida*, que le permite fundir todo tipo de objetos cotidianos extraídos del entorno popular. Su ensamblaje da lugar a la creación de nuevos seres con los que continúa aludiendo a su particular universo de signos.

3 Georges Raillard. *Conversaciones con Miró*. Barcelona: Gedisa, 1993, p. 217

4 Raillard 1993, *op. cit.*, p. 42

Es el caso de *Mujer, pájaro* y *Mujer*, ambas de principios de los setenta. En la primera, los objetos que la componen se han convertido en signos. La mujer, antes una simple botella, es seducida por el vuelo de un «pájaro» como símbolo de evasión. En la segunda, el sexo femenino aparece ineludiblemente hendido sobre la superficie lisa del bronce. Y con ello, nuevamente, Miró pone de relieve el carácter sagrado y el sentido mágico del signo, así como su poder de esperanza y regeneración.⁵

Ester Ramos Pla

Departamento de Colecciones

5 Ambas obras aparecen publicadas en el catálogo razonado de la obra escultórica del artista bajo el título «Figure». Vid. Fernández Miró, Emilio; Ortega Chapel, Pilar. *Joan Miró. Sculptures. Catalogue raisonné 1928-1982*. Daniel Lelong –Successió Miró. París: 2006– nº 273, pág. 262 y nº 309, pág. 294 respectivamente.

Joan Miró, *Personaje, pájaro I*, 1973

Joan Miró, *Personaje, pájaro II*, 1973

Joan Miró, *Personaje, pájaro III*, 1973

Joan Miró, *Mujer, pájaro*, 1972

Joan Miró, *Mujer*, 1974

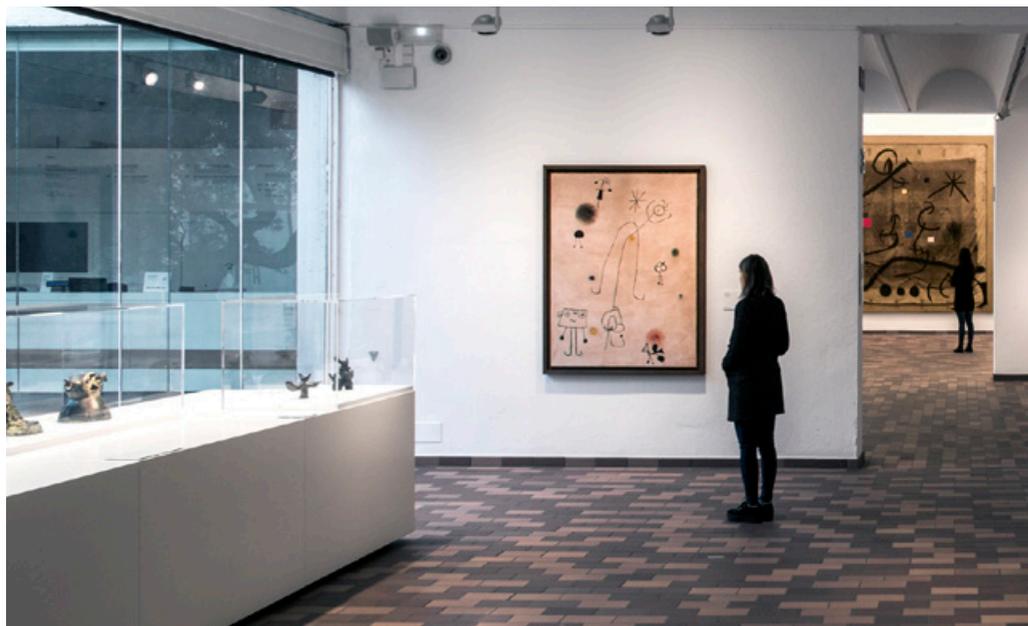
Joaquim Gomis, Retrato de Joan Miró, 1944

Biografía de Joan Miró

Barcelona, 1893 – Palma, 1983

Joan Miró nace en Barcelona en 1893, pero sus paisajes emocionales, los que lo formarán como persona y artista, son esencialmente Mont-roig, París, Mallorca y más adelante Nueva York y Japón. Mont-roig, una pequeña población de la comarca del Baix Camp, será el contrapunto a la agitación intelectual que vive en París en los años veinte junto a los poetas surrealistas, y al estímulo del expresionismo abstracto que descubre en Nueva York en los años cuarenta. Más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, Joan Miró abandonará su exilio en Francia y se instalará en Palma de Mallorca, espacio de refugio y de trabajo, donde su amigo Josep Lluís Sert diseñará el taller que siempre había soñado.

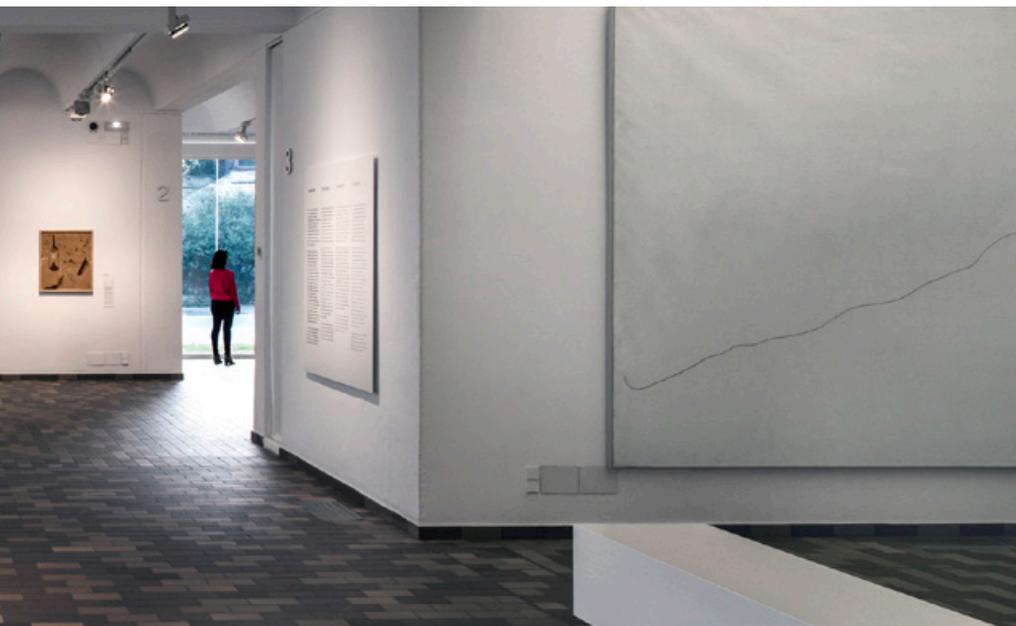
El arraigo al paisaje de Mont-roig primero y al de Mallorca después será determinante en su obra. El vínculo con la tierra y el interés por los objetos cotidianos y por el entorno natural serán el trasfondo de algunas de sus investigaciones técnicas y formales. Miró huye del academicismo, a la búsqueda constante de una obra global y pura, no adscrita a ningún movimiento determinado. Contenido en las formas y en las manifestaciones públicas, es a través del hecho plástico donde Joan Miró muestra su rebeldía y una gran sensibilidad por los acontecimientos políticos y sociales que lo rodean. Este contraste de fuerzas le llevará a crear un lenguaje único y personalísimo que lo sitúa como uno de los artistas más influyentes del siglo xx.

La Fundació Joan Miró

La Fundació Joan Miró fue creada por el propio artista con un fondo inicial constituido mayoritariamente por su colección privada, con la voluntad de establecer en Barcelona un espacio mironiano de referencia internacional, impulsar la investigación y los estudios sobre Miró y sobre arte contemporáneo, y poner en valor su fondo. La Fundación abrió al público el 10 de junio de 1975 y, desde entonces, ha sido un espacio dinámico en el que el arte de Joan Miró convive con la creación artística más contemporánea.

Con un enfoque interdisciplinario, la Fundación combina la organización de exposiciones temporales de artistas de los siglos XX y XXI con actividades académicas y proyectos en colaboración con otras instituciones y entidades del país.

A través de su programa de exposiciones y del programa educativo, la Fundació Joan Miró presenta ejes de reflexión en torno a temas vinculados a la obra de Miró y a la creación actual.

La Fundación está ubicada en un edificio proyectado por Josep Lluís Sert y es uno de los pocos ejemplos de museos del mundo en que artista y arquitecto establecen un diálogo de complicidad entre la obra y los espacios que la acogen.

Obras expuestas

Pinturas

Joan Miró
Personnage, oiseau I
Personaje, pájaro I
1973
Óleo sobre tela
65 x 54 cm
Colección particular

Joan Miró
Personnage, oiseau II
Personaje, pájaro II
1973
Óleo sobre tela
65 x 54 cm
Colección particular

Joan Miró
Personnage, oiseau III
Personaje, pájaro III
1973
Óleo sobre tela
65 x 54 cm
Colección particular

Esculturas

Joan Miró
Femme, oiseau
Mujer, pájaro
1972
Bronce
51,5 x 21 x 14,5 cm
Fundació Joan Miró,
Barcelona

Joan Miró
Femme
Mujer
1974
Bronce
49,5 x 50,2 x 44,2 cm
Fundació Joan Miró,
Barcelona

Fotografía

Joaquim Gomis
Retrato de Joan Miró
1944
Fotografía en B/N
sobre Dibond
51 x 51 cm
Fondo Joaquim Gomis,
depositado en el Arxiu
Nacional de Catalunya

Este catálogo se publica con motivo de la exposición *Universo Miró*, que tiene lugar en las embajadas españolas de Roma, Berlín, Dublín, Bruselas y París, entre 2019 y 2020.

Edita

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
www.fmirobcn.org

D. L. B 5449 - 2019

Copyrights

- © de esta edición, Fundació Joan Miró, 2019
- © de los textos, los autores
- © de las obras de Joan Miró, Successió Miró 2019
- © Hereus de Joaquim Gomis, Fundació Joan Miró, Barcelona, 2019

Créditos fotográficos

- p. 13–15: J. R. Bonet
- p. 16–17: Jaume Blassi
- p. 20–21: Hisao Susuki

Cubierta: Joan Miró, *Personnage, oiseau III*, 1973 (detalle)
Foto: J. R. Bonet

Contracubierta: vista de las terrazas de la Fundació Joan Miró. Foto: Adrià Goula

Diseño gráfico

Estudio Diego Feijóo

El papel de esta publicación proviene de bosques regenerados de forma responsable y de los cuales existe una certificación de trazabilidad en la cadena de producción de papel.

Fundació Joan Miró **Barcelona**

abertis

fundación
abertis