

GUGGENHEIM BILBAO

En el umbral

Lucio Fontana

En el umbral

- Fechas: del 17 de mayo al 29 de septiembre, 2019
 - Comisarios: Iria Candela, “Estrellita B. Brodsky” Curator of Latin American Art, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, con Manuel Cirauqui, Curator, Museo Guggenheim Bilbao.
-
- Las obras tempranas de Fontana de las décadas de 1930 y 1940 ilustran un recorrido de creciente abstracción, no exento de influencias por parte de las corrientes estéticas que marcaron esos complejos años. Al mismo tiempo, apuntan hacia la naturaleza transgresora de los lienzos lacerados que dominarán su producción posterior.
 - La exposición presenta ejemplos extraordinarios de la icónica serie de *Cortes (Tagli)* así como el desarrollo previo de sus *Agujeros (Buchi)* situando la radicalidad de estas piezas en un terreno que conecta la pintura, la escultura y la acción artística.
 - A través de sus *Ambientes espaciales (Ambienti spaziali)* y sus experimentos con la luz y el espacio, incluido el uso de los tubos de neón, Fontana sienta las bases de los desarrollos posteriores en el arte de la instalación y de la obra de arte inmersiva.
 - *En el umbral* establece una visión transversal y completa de una figura que se hizo eco de los conflictos y angustias que definieron buena parte del siglo XX: desde las reconsideraciones del clasicismo por parte de la vanguardia y la estética ligada a los movimientos totalitarios europeos, la guerra mundial y la reorganización internacional de los movimientos artísticos en la posguerra, hasta el auge de la tecnología en la llamada “era espacial”.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Lucio Fontana. En el umbral*, un nuevo acercamiento al legado de uno de los artistas clave del arte del siglo XX. A través de una cuidada selección de en torno a un centenar de objetos, incluyendo esculturas, cerámicas, pinturas, obra sobre papel y ambientes realizados entre 1931 y 1968, esta exposición nos permite recorrer los periodos fundamentales en el trabajo de uno de los autores más influyentes de la posguerra.

Organizada por el Metropolitan Museum of Art, Nueva York, en colaboración con la Fondazione Lucio Fontana, Milán y el Museo Guggenheim Bilbao, la exposición presenta ejemplos extraordinarios de la trayectoria del artista y explora desde sus inicios como escultor hasta su trabajo pionero con los ambientes y la luz artificial de diversos colores. Desplegando una visión panorámica y compleja, *En el umbral* logra situar la radicalidad de las series más icónicas de Fontana, como los *Cortes* y *El fin de Dios (Fine di Dio)*, dentro del contexto de una trayectoria de gran vigencia e impacto global.

Lucio Fontana (1899–1968) es célebre fundamentalmente por sus lienzos rasgados, aunque es en 1949, tras dos décadas de plena actividad, cuando utiliza la tela por primera vez. A partir de 1958, el gesto radical con

el que rasga la pintura monocroma y la abre al absoluto del espacio se vuelve sistemático. El estilete se vuelve así un instrumento que desbloquea el plano bidimensional de la pintura y hace intervenir en él una profundidad casi mística. La exposición *En el umbral* permite rastrear los orígenes de estas formas y gestos esenciales en los periodos de formación y experimentación de Fontana, así como observar las influencias que sobre su práctica tuvieron distintos movimientos artísticos prominentes en Italia y Argentina, entre los que destacarán el futurismo, el neoclasicismo y el movimiento Madí.

Escultura temprana

Lucio Fontana comienza su carrera como escultor en Rosario (Argentina) a mediados de la década de 1920 en el negocio de su padre, Fontana y Scarabelli, donde realiza escultura funeraria para los cementerios de una ciudad con importante presencia de inmigrantes italianos. El joven artista se traslada entonces a Milán para formarse en escultura clásica en la Academia de Bellas Artes de Brera. Pronto muestra cierta irreverencia antiacadémica, prefiriendo el modelado al trabajo del cincel. Durante los años treinta desarrolla su carrera en Italia, situando en el centro de su práctica la escultura y el relieve en yeso, terracota o cerámica. Dentro del estilo figurativo, Fontana adopta una postura realista, matérica y altamente expresiva, inspirada en las esculturas antiguas de los sarcófagos etruscos, tal y como se aprecia en sus retratos femeninos, algunos de ellos pintados en color o con oro. Sin embargo, Fontana es un artista ecléctico que absorbe la tradición y asimila los movimientos de la vanguardia, como el Futurismo, lo que le permite mantener cierta singularidad estética bajo el régimen fascista en Italia. En su trabajo con la arcilla, Fontana logra fusionar géneros, temas y referentes históricos, al tiempo que desafía los límites de la práctica escultórica.

Materia

Fontana utiliza, a partir de mediados de los cincuenta, materiales reflectantes como purpurina o fragmentos de vidrio en sus pinturas perforadas. Para ello, hace enviar grandes cantidades de vidrio procedentes de la ciudad de Murano a su estudio de Milán, donde las hace añicos. En la serie *Piedras* (*Pietre*), Fontana explota las peculiaridades del vidrio para proyectar la superficie de la pintura en el espacio del observador. Por su parte, la serie *Óleos* (*Olii*), que comienza en 1957, presenta densos empastes que crea aplicando con la espátula amplias franjas de pintura al óleo directamente del tubo hasta obtener acabados brillantes. Los *Agujeros*, las *Piedras*, los *Óleos* y demás ciclos pictóricos de los años cincuenta están muy próximos al Arte Informal, debido a sus procesos semipictóricos y semiesculturales paralelos a los del modelado de la arcilla. De hecho, en 1959 Fontana comienza en Albissola una serie de esculturas coloreadas titulada *Naturaleza* (*Natura*). El artista describe estas grandes y toscas bolas de terracota con orificios y cortes como “la nada, o el comienzo de todo”. Las huellas dactilares de Fontana, aún visibles en algunas de las obras de estas series, arrojan luz sobre su vínculo físico con el material.

Cortes

En el contexto del renacer económico italiano de posguerra, la carrera espacial y la creciente amenaza nuclear de la Guerra Fría, Fontana crea sus obras más icónicas: los *Cortes* (*Tagli*). Al romper el plano pictórico, el gesto radical que suponen los *Cortes* constituye un acto de sabotaje para la disciplina de la pintura. Fontana presenta al espectador una forma hecha literalmente de espacio. En 1958 realiza su primera pintura rasgada y pronto refina su técnica: aplica pintura uniforme y generosamente sobre el lienzo y, mientras aún está húmeda, la rasga con una cuchilla. Una vez que la pintura está seca, da forma a la

abertura directamente con sus manos. El último paso consiste en fijar esta con un fragmento de gasa negra que adhiere a la parte trasera. En 1959 comienza una serie de pinturas con forma de hexágonos, pentágonos, círculos y otros perímetros irregulares. Sus superficies dinámicas amplían el campo monocromo de color al espacio circundante, como ocurre con *Los Quanta*, pequeñas pinturas irregulares ubicadas a modo de conjunto en la pared. En el caso de la serie *El fin de Dios*, unos “huevos astrales” de colores sintéticos sugieren la idea de un cosmos enorme y un espacio infinito.

Elementos reflejantes

Durante toda su carrera, Fontana experimenta con materiales y superficies reflejantes. Sus cerámicas de los años treinta ya explotan los efectos luminosos de los barnices, el pan de oro y el mosaico, y en sus pinturas utiliza fragmentos de vidrio, pintura brillante y de oro y plata. Al artista le fascina el dorado, empleado a lo largo de la historia del arte en algunos de los objetos más refinados y cuyo enigmático reflejo metálico se asociaba a lo divino y a la vida del más allá. Los dorados proliferan durante el Barroco, convirtiéndose en elemento omnipresente en motivos arquitectónicos y ornamentales de iglesias y catedrales como resultado de la Contrarreforma. Tras su primer viaje a Nueva York en 1961, Fontana se inspira en los rascacielos de Manhattan y comienza a emplear materiales como el cobre, el latón y el aluminio en una serie titulada *Metales (Metalli)*. La luz que incide directamente sobre estas superficies brillantes retorna hacia el observador inundando la arquitectura circundante, mientras que el efecto espejado descompone el reflejo del espectador en la propia obra. Estos materiales permiten al artista continuar su exploración de las posibilidades envolventes del cuadro, así como su profundidad y relación física con el observador.

Ambientes espaciales

A través del movimiento que denomina Espacialismo—de cuyo *Manifiesto blanco* es autor—Fontana busca la síntesis de las artes y su enfoque multidisciplinar amplía la noción de la experiencia artística englobando el espacio en su totalidad. Es pionero de las instalaciones inmersivas —que denomina *Ambientes espaciales (Ambienti spaziali)*— y de los experimentos con la luz eléctrica en el espacio, incluyendo el uso de los tubos de neón. La exposición *En el umbral* incluye la reconstrucción del monumental arabesco de neón titulado *Estructura de neón para la IX Trienal de Milán (Struttura al neon per la IX Triennale di Milano)* (1951), así como dos instalaciones inmersivas que no se habían expuesto antes en España: *Ambiente espacial: “Utopías”, en la XIII Trienal de Milán (Ambiente spaziale: “Utopie,” nella XIII Triennale di Milano, 1964)* y *Ambiente espacial con luz roja (Ambiente spaziale a luce rossa, 1967)*. Estas tres piezas, cuyas fechas de concepción comprenden un periodo creativo de más de tres lustros, muestran el carácter pionero de las experimentaciones de Fontana en su búsqueda de una obra de arte total. Con estas propuestas, Fontana se erige en pionero de posteriores desarrollos de carácter envolvente en el arte contemporáneo, donde la unión del trabajo escultórico, lumínico y arquitectónico habrá de trascender la tradicional división de las disciplinas artísticas.

Catálogo

La exposición va acompañada de un catálogo ilustrado que incluye ensayos a cargo de expertos internacionales que abordan el trabajo del artista, sus orígenes en relación con los ámbitos argentino e italiano, así como la diversidad de su práctica y la evolución internacional de la misma hasta su muerte en 1968. Además de una detallada iconografía de la exposición, la publicación incluye imágenes de archivo de ambientes, encargos públicos y del estudio del artista que abarcan sus cuatro décadas de producción,

estableciendo una visión novedosa de una obra que nos sitúa *en el umbral* de las grandes cuestiones que definirán los años centrales del siglo XX.

Imagen de portada

Lucio Fontana (1899–1968)

Concepto espacial, Espera (Concetto spaziale, Attesa), 1959

Pintura al agua sobre lienzo con corte

118 × 88 cm

Collezione Prada, Milán

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Departamento de Comunicación y Marketing

Tel: +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao a tu disposición en www.guggenheim-bilbao.eus (área de prensa).

Imágenes para uso de prensa

Lucio Fontana.

En el umbral

Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

En el área de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.es) podrán registrarse para descargar imágenes y videos en alta resolución tanto de las exposiciones como del edificio. Si todavía no tienen una cuenta, pueden registrarse y descargar el material necesario. Si ya son usuarios, introduzcan su nombre de acceso y contraseña y accedan directamente a la descarga de imágenes.

- Las imágenes prestadas deberán utilizarse únicamente para la publicidad editorial relacionada con la exposición *Lucio Fontana. En el umbral*, abierta al público en el Museo Guggenheim Bilbao, del 17 de mayo al 29 de septiembre, 2019.
- Deberán reproducirse en su integridad, sin recortes, sobreimpresiones ni manipulaciones.
- El crédito de copyright debe aparecer junto a todas las reproducciones.
- Las imágenes publicadas online deberán tener una resolución no mayor a 72 ppi, y el tamaño de la imagen no será más grande que 4.12 megapíxeles (máximo 10 x 15 cm).

Para más información, pueden ponerse en contacto con el Área de Prensa del Museo Guggenheim Bilbao a través del tel. +34 944 359 008 o la dirección de correo electrónico media@guggenheim-bilbao.eus

Lucio Fontana (1899–1968)

Concepto espacial, Esperas (Concetto spaziale, Attese), 1959

Óleo sobre lienzo con cortes

90,8 x 90,8 cm

Olnick Spanu Collection, Nueva York

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Retrato de Teresita (Ritratto di Teresita), 1940

Mosaico

34 x 33 x 15 cm

Fondazione Lucio Fontana, Milán

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Estructura de neón para la IX Trienal de Milán (Struttura al neon per la IX Triennale di Milano), 1951

Tubo de cristal y neón

280 x 1000 x 1200 cm

Dimensiones totales variables

Destruído

En exposición: reconstrucción 2019, autorizada por la Fondazione Lucio Fontana, Milán

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Concepto espacial, Los Quanta (Concetto spaziale, I Quanta), 1959

Pintura al agua sobre lienzo con cortes, 6 partes

Dimensiones variables

Colección particular, Italia

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Ambiente espacial con luz roja (Ambiente spaziale a luce rossa), 1967

Madera pintada, tubos de vidrio, neón y técnica mixta

220 × 600 × 490 cm

Destruído

En exposición: reconstrucción 2019, autorizada por Fondazione Lucio Fontana – Proyecto Pirelli HangarBicocca 2017

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Campeón olímpico (Atleta a la espera) [Campione olimpionico (Atleta in attesa)], 1932

Yeso pintado

121 × 92 × 70 cm

Collezione d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna, Italia

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Concepto espacial (Concetto spaziale), 1950

Óleo sobre lienzo con agujeros

85 × 65 cm

Fondazione Lucio Fontana, Milán

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Concepto espacial, el pan (Concetto spaziale, il pane), 1950

Terracota pintada

42 × 33 × 3,5 cm

Fondazione Lucio Fontana, Milán

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)

Concepto espacial, Nueva York 10 (Concetto spaziale, New York 10), 1962

Cobre con cortes y rasguños

3 paneles, 94 × 234 cm cada uno

Fondazione Lucio Fontana, Milán

© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)
Concepto espacial, Espera (Concetto spaziale, Attesa), 1959
Pintura al agua sobre lienzo con corte
118 × 88 cm
Collezione Prada, Milán
© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)
Batalla (Battaglia), 1947
Cerámica vidriada
18 × 30 × 12 cm
Colección particular
© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

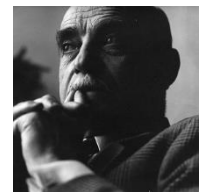
Lucio Fontana (1899–1968)
Concepto espacial (Concetto spaziale), 1954
Óleo, tinta y vidrio sobre lienzo
70 × 49,5 cm
Colección particular, Italia
© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Lucio Fontana (1899–1968)
Concepto espacial, Espera (Concetto Spaziale, Attesa), 1968
Lienzo con corte
61,4 × 50,3 cm
Vitart, Suiza
© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Retrato del artista
© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

Retrato del artista
© Fondazione Lucio Fontana, Bilbao, 2019

