

MEDARDO ROSSO

PIONERO DE LA ESCULTURA MODERNA

Fundación **MAPFRE**

Profundamente incomprendido en su época, aunque apreciado por aquellos que estaban a la vanguardia del arte, la obra de Medardo Rosso (Turín, 1858-Milán, 1928) se nos presenta hoy en día sumamente renovadora y adelantada a su tiempo. El artista, que prefirió abandonar Italia y huir del academicismo en busca de un horizonte cosmopolita en Francia, fue un visionario que con su trabajo de carácter más experimental, justamente en el que se centra esta muestra, planteó una ruptura con la tradición artística que predominaba en la Europa de entre siglos.

Ecce Puer [He aquí el niño],
ca. 1920
Yeso patinado
Museo Medardo Rosso, Barzio
© Museo Medardo Rosso, Barzio

Durante sus años de juventud en Milán, Rosso frecuentó a un grupo de creadores, conocido como la Scapigliatura, que dejaron un gran poso en su práctica escultórica. Instalado en París desde 1889, mantuvo un estrecho contacto con intelectuales y artistas como Auguste Rodin, Amedeo Modigliani o Edgar Degas; se aproximó estrechamente a la fotografía, a través de las investigaciones de Nadar y Eadweard Muybridge, y llegó a incorporarla como una práctica más de su forma de trabajar. Su trayectoria en la capital francesa se desarrolló, sin embargo, ensombrecida por la poderosa influencia de Rodin, hasta el punto de que, a la muerte de este, Guillaume Apollinaire escribiría: «Rosso es ahora, sin lugar a duda, el más grande escultor vivo. La injusticia de la que este prodigioso escultor siempre ha sido víctima no está siendo reparada».

Contemplada retrospectivamente, la producción más experimental de Rosso adelanta muchas de las preocupaciones de artistas posteriores a él, como Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Lucio Fontana o el más contemporáneo Thomas Schütte. Frente a la concepción tradicional que planteaba la escultura como expresión de lo inmutable expresada a través de la masa y el volumen, Rosso desmaterializa sus piezas y trata de hacer de ellas una expresión del recuerdo que le ha dejado la contemplación de una escena determinada. En este afán por captar la emoción, trabaja en grupos temáticos y elabora obras que parecen iguales entre sí, sin serlo: de forma casi imperceptible, de una composición a otra varía el espacio en el que se ubican, la luz que incide sobre ellas, el punto de vista o la cantidad de materia de la que surgen.

Carne altrui [Carne de otros], 1883-1884

Bronce patinado en color gris. Colección Pieter y Catherine Coray

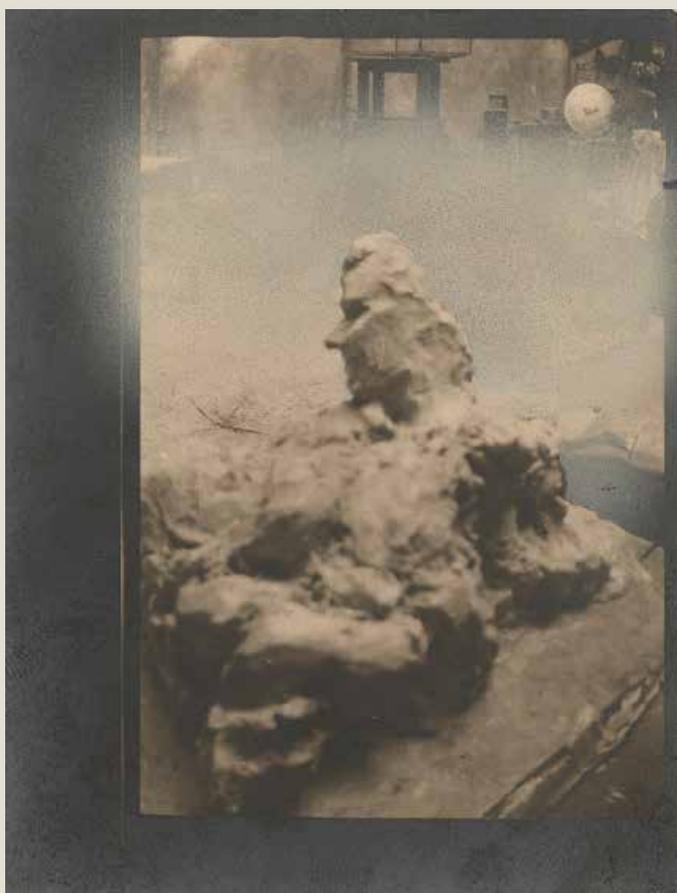
© Colección Pieter y Catherine Coray

En esos grupos, que retoma una y otra vez a lo largo de los años, dándoles un nuevo sentido, el escultor incorpora una huella pictórica y en muchas de sus piezas ahonda en su carácter bidimensional, sin modelado en la parte trasera, lo que determina el punto de vista y la altura desde donde se han de observar, así como la búsqueda de su integración en el espacio. De este modo se aleja del método de representación tradicional y propone un nuevo modo de contemplación totalmente subjetivo y basado en la emoción.

Así, en su obra, escultura, fotografía y pintura se unen de forma transversal en un mismo proceso creativo, sin que ninguna de ellas resulte más importante que el resto, un modo de trabajar que, como ya hemos señalado, será característico de muchos de los artistas que estaban por venir.

En su contemporaneidad, Rosso creó piezas casi abstractas, profundamente novedosas, que mostraban en su fragilidad la del mundo en el que vivía —en el que vivimos—, convirtiéndose así en uno de los pioneros de la escultura moderna.

Enfant au sein
[Niño tomando el pecho], s. f.
Imagen de plata en gelatina
Colección particular

La exposición que hoy presentamos incluye cerca de trescientas obras entre esculturas, fotografías y dibujos. El recorrido no sigue una secuencia cronológica, sino que se centra en los grupos escultóricos más emblemáticos que el artista realizó a lo largo de su trayectoria y hace hincapié en la idea que el propio Rosso tenía de su obra, esto es, que se trataba de una práctica en la que debía retomar una y otra vez el trabajo sobre las mismas piezas, otorgándoles un sentido distinto en cada ocasión.

Conversazione in giardino [La conversación en el jardín], 1896-1897
Bronce. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma
© Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma

CLAVES DE LA EXPOSICIÓN

1

MEDARDO ROSSO EXPERIMENTAL

Durante mucho tiempo la tradición escultórica se basó en la concepción clásica de la disciplina, fundamentalmente escultura ornamental y aquella que homenajeaba a reyes y personajes ilustres traducida en monumentos conmemorativos. Por ello, cuando las teorías en torno a esta práctica comenzaron a evolucionar a mediados del siglo XIX, muchos escultores se encontraron con que su trabajo no era bien recibido por el público: aquello que no se ceñía a los preceptos de la tradición académica era rechazado. Rosso sufrió este tipo de incompreensión

Si durante los primeros años de su trayectoria realizó obras más del gusto del mercado artístico, a partir de 1883 el autor comienza a explorar un nuevo tipo de trabajo en el que prima la creación artística como proceso y que se aleja de la representación mimética de la realidad circundante. En estas obras se centra la exposición: piezas revolucionarias y libres que adelantaron, con mucho, las ideas de los grandes escultores del siglo XX.

La portinaia
[Portera], 1883-1884
Cera
Museo Medardo Rosso, Barzio

2

LOS GRUPOS
TEMÁTICOS

A partir de un cierto punto de su trayectoria, Rosso trabaja durante cerca de veinte años en variaciones y repeticiones de una misma obra, ya sea en escultura o fotografía. Hace distintas versiones de un mismo tema en cera, en bronce y en yeso. Cada una de ellas es distinta a la precedente, aunque nazcan de una primera impresión. Se convierte en un *continuum* espacial como proceso creativo que el artista deja abierto a los ojos del espectador.

Bambino al sole [Niño al sol], 1892
Cera sobre yeso
Colección Pieter y Catherine Coray
© Colección Pieter y Catherine Coray

Bambino al sole [Niño al sol], 1902-1908
Bronce
GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Turín
© GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Turín

3

LOS MODELOS

Como modelos para sus esculturas, Rosso solía utilizar en su mayoría a gente común, a menudo humilde y marginal, con la que coincidía en su quehacer diario. Esta práctica no era una novedad, pues se había extendido desde finales del siglo XIX y era algo habitual en pintores como Edgar Degas o Henri de Toulouse-Lautrec y en escritores como Charles Baudelaire, quien se refería a estos individuos como los «héroes de la vida moderna». Lo que buscaba Rosso, sin embargo, no era representar una escena sino captar una idea, una visión fugaz: el desamparo, la inocencia o la pobreza eran algunos de estos conceptos de carácter abstracto que trataba de transmitir, y son en gran parte estas ideas lo que otorga a sus piezas la fuerza que emanan.

Henri Rouart, 1890
Bronce
Kunst Museum Winterthur,
donación Galerieverein, 1964

4

**LA IMPRESIÓN,
QUE NO EL
IMPRESIONISMO**

En cada una de las versiones de sus obras, Rosso trataba de retener la visión mental o la 'impresión' que tenía de lo que había contemplado. Hablar de 'impresión' no quiere decir, sin embargo, que Rosso fuera un escultor impresionista, como en ocasiones ha señalado la crítica. Lo que el artista hace es abstraer lo visto y guardarlo en la memoria para desarrollarlo posteriormente una y otra vez, tanto en sus grupos temáticos como en las fotografías de estos. Tal y como él mismo señaló en una ocasión, «nunca he estado con los impresionistas, ni franceses ni extranjeros».

Bookmaker
[Corredor de apuestas], 1894
Yeso patinado
Colección particular

Fundación MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid
Tel. 915 816 100
cultura@fundacionmapfre.org

Comisariado
Gloria Moure

Fechas
Del 22 de septiembre de 2023
al 7 de enero de 2024

Horario
Lunes (excepto festivos): 14 - 20 h
Martes a sábados: 11 - 20 h
Domingos y festivos: 11 - 19 h
(Último acceso: 30 min antes del cierre.)
La sala se desocupa 10 min antes del cierre)

Entrada
General: 5 €
Reducida: 3 €
Gratuita: lunes (no festivos)

Visitas guiadas
7 €
Horarios y reserva: en esta web

Visitas educativas para colegios y familias
Horario y reserva: en esta web

Audioguía
4 €. Español e inglés

Librería
LAIE
Tel. 911 703 851
fmapfre@laie.es

Cubierta: *Ecce Puer*, s. f. (detalle).
Colección particular

Cuéntanos qué te parece la
exposición: #ExpoMedardoRossoFM

Exposición organizada
con la colaboración
del Museo Medardo Rosso

MUSEO
MEDARDO ROSSO

 fundacionmapfrecultura
 @mapfrecultura
 @mapfrecultura

<https://exposiciones.fundacionmapfre.org/ExpoMedardoRossoFM>

Fundación **MAPFRE**