

Kazimir Malevich, *Retrato de mujer*, 1910 – 1911

UTOPIA Y VANGUARDIA

Arte ruso en la Colección Costakis

MOMus – Museo de Arte Moderno de Salónica

COLECCIÓN
DEL
MUSEO
RUSO

MUSEO DE ARTE MODERNO DE SALONICA
MOMus
MUSEO DE ARTE MODERNO DE SALONICA

málaga

Ciudad
de Málaga

Con el Patrocinio de:

Fundación
Unicaja

Colabora:

ENATE

GEORGE COSTAKIS

Nacido en Moscú en 1913, George Costakis fue un coleccionista apasionado que, a pesar de no tener formación artística ni conocimiento del arte moderno, desarrolló un agudo sentido estético. A lo largo de tres décadas, reunió una colección notable de la Vanguardia rusa, rescatando numerosas piezas del olvido y la destrucción.

Durante las décadas de 1960 y 1970, su apartamento en Moscú se convirtió en un refugio para el arte prohibido de la vanguardia, que atraía a jóvenes pintores, diplomáticos, artistas, escritores y músicos. En 1977, Costakis se mudó a Grecia, dejando parte de su colección a la Galería Tretyakov de Moscú. Murió en Atenas en 1990.

La otra parte de su colección, que consta de 1.277 obras, fue adquirida por el Estado griego en el año 2000 y se convirtió en la colección principal del Museo de Arte Moderno de Salónica. Además, la familia del coleccionista donó al museo su archivo, con importantes documentos de la Vanguardia rusa

Costakis por Igor Palmin 1970

Liubov Popova. *Construcción de fuerza espacial*, 1921.
Óleo y serrín sobre madera enchapada. 112,5 x 112,3

LA COLECCIÓN COSTAKIS

La Colección Costakis llega a la Colección del Museo Ruso, gracias al patrocinio de Fundación Unicaja. Albergada en el MOMus-Museo de Arte Moderno de Salónica, la colección es un testimonio de la inquebrantable dedicación y el espíritu visionario de George Costakis. La Vanguardia rusa no fue sólo un movimiento artístico.

Fue un profundo experimento cultural y social. Artistas como Kazimir Malévich y Liubov Popova imaginaron un futuro en el que el arte trascendía las fronteras tradicionales e influía en la arquitectura y el diseño. Creían que el arte podía impulsar el progreso social y remodelar el mundo.

La muestra *Utopía y vanguardia. Arte ruso en la Colección Costakis* da a conocer el desarrollo de los movimientos artísticos del siglo XX con obras de artistas como Malévich, Popova, Larionov, Kliun, Klucis o Filonov. Por primera vez en España, se exhiben 450 obras de arte y un centenar de objetos de archivo de la Colección Costakis.

Comisariada por Maria Tsantsanoglou, directora del MOMus, *Utopía y Vanguardia. Arte ruso en la Colección Costakis* permite conocer el desarrollo del arte ruso del siglo XX, desde el simbolismo y el postimpresionismo hasta el suprematismo y el constructivismo.

Iván Kliun, *La familia*, 1911. Óleo, cartulina. 45 x 36

Nuevo impresionismo y simbolismo. Hacia el fin del viejo mundo. El simbolismo y las tendencias postimpresionistas dominaban la escena artística europea de principios del s. XX. Ambos ejercieron una gran influencia sobre los artistas que transformaron el panorama del arte en el Imperio ruso.

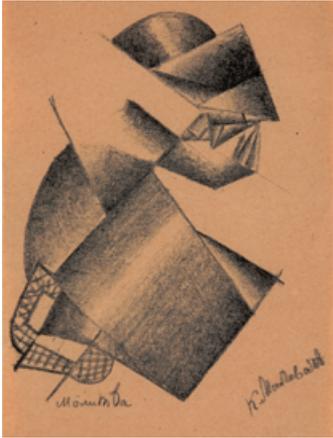
Liubov Popova, *Mujer viajando*, 1915. Óleo sobre lienzo. 158,5 x 123

El cubofuturismo. Una bofetada al gusto del público. Artistas como Popova o Rózanova adoptaron elementos del Cubismo francés, a la vez que asimilaron el agudo sentido del movimiento y la capacidad de describir simultáneamente momentos sucesivos, propia de los futuristas italianos. Así surgió el cubofuturismo ruso.

Vladimir Mayakovsky, *Cartel patriótico contra los turcos*, 1914. Litografía en color. 38,4 x 55,8

Los nuevos lubki. Caricaturizar la primera guerra mundial. Lubki es el nombre que recibían las estampas populares sobre temas religiosos o con propósitos didácticos que aparecieron en Rusia en el s. XVI. Los artistas de la Vanguardia los reinventaron.

Kazimir Malévich, *La plegaria*, 1914.
Litografía. 17,1x11,2

La búsqueda de un nuevo lenguaje. Citas del futurismo. Los artistas de la vanguardia no se constringieron a un sólo campo artístico y ampliaron su actividad y experimentación a todas las artes.

Ilya Chashnik, *Cruz suprematista*, 1923.
Óleo sobre lienzo. 133,4 x 132,2

El Suprematismo. En busca de lo invisible. Kazimir Malévich es uno de los artistas más versátiles y radicales de la vanguardia. Su carrera lo llevó del impresionismo y el simbolismo de principios del siglo XX al cubofuturismo y la influencia del «lenguaje supralógico» de los futuristas rusos.

Ksenia Ender. Sin título, década de 1920.
Acuarela y gouache, papel. 15,4 x 19,1

La Escuela de la cultura orgánica. Un nuevo acercamiento a la naturaleza. El término «cultura orgánica» fue acuñado por el pintor y músico Mijaíl Matiushin y se basa en la teoría de que el mundo es un sistema rigurosamente estructurado y gobernado por leyes, con su propio ritmo biológico al que también responden componentes inorgánicos.

Pável Filonov, *Cabeza*, 1925-1926.
Óleo, acuarela y gouache, cartulina. 86,7 x 60,7

Pável Filonov y los estudiantes. Arte analítico. La pintura infinita. Filonov fue una figura independiente en el mundo de las vanguardias. A través de su acercamiento teórico al arte desarrolló su propia escuela «analítica», basada en la idea de que la obra de arte se plasma en el lienzo siguiendo una línea laberíntica de imágenes diminutas.

Ivan Kliun, *Luz roja. Construcción esférica*, 1923.
Óleo sobre lienzo. 68,3 x 67,7

El Cosmismo. Colonias en el espacio.

Las visitas al laboratorio del ingeniero de cohetes espaciales Konstantín Tsiolkovski dejaron una impresión imborrable en Iván Kudriashev, inspirándolo a desarrollar la noción de «pintura espacial» o «cosmismo».

Aleksandr Rodchenko, *Linearismo*, 1920.
Óleo sobre lienzo. 102,5 x 69,7

El constructivismo y el arte productivo.

¡Basta de arte! El constructivismo es una de las tendencias más importantes de la vanguardia rusa y el último gran movimiento que esta conoció. El constructivismo fue en gran medida un arte político, que buscaba crear obras de arte con un valor funcional.

Solomon Nikritin, *Estudio para «Adiós a los muertos»* 1926.
Lápiz y tinta, papel. 16,2 x 21,8

El proyeccionismo. Dibujos cinemáticos.

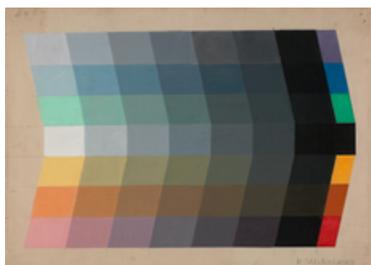
Los Proyeccionistas, representados principalmente por Solomon Nikritin y Serguéi Luchishkin, surgieron en 1921 en Moscú. El proyeccionismo implicaba la creación de obras de arte, que debían realizarse en un ámbito que rebasara el lienzo o el papel, como el teatro y el cine.

Kliment Redko. *Luminismo. Desarrollo de luz sintética*, 1923. Óleo sobre lienzo. 62,4 x 47

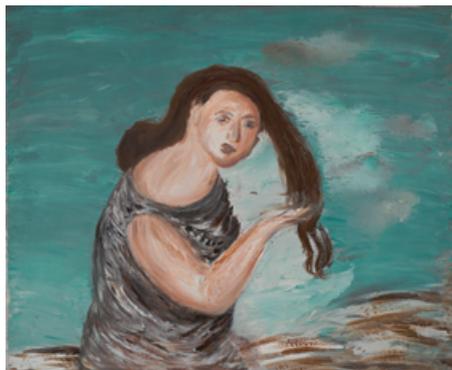
Electro-organismo. Luz artificial.

Mediante el electro-organismo se perseguía representar la organización de la vida a través de la fuente dominante que se corresponde con la relación luz-vida. Según Kliment Redko, el éxito de las artes visuales depende de la forma en que el creador reacciona ante los logros de la ciencia y la tecnología de su tiempo.

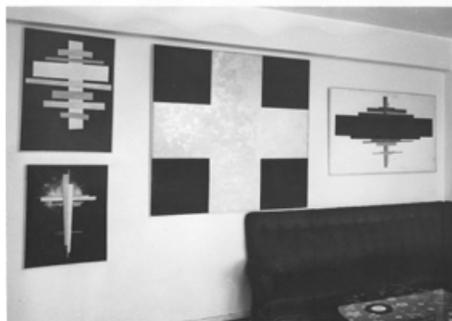
Nicolái Schevchenko, *Estudio de color*. Lápiz, acuarela y gouache, papel. 49,5 x 34,9

Vjutemas (Estudios técnicos y artísticos superiores). Revolución y educación artística. Los VJUTEMAS se establecieron en 1920 y permanecieron abiertos hasta 1930. Estos talleres dotaron de habilidades y técnicas a artistas que ya habían completado su primer itinerario de formación. Se buscaba crear artistas con formación especial en construcción industrial y arquitectura.

Aleksandr Drevin. *Mujer con el pelo largo*, 1931. Óleo sobre lienzo. 90,4 x 73,8

Nueva representación. A partir de mediados de la década de 1920, se endureció la postura oficial hacia los movimientos de vanguardia. Ya en 1934 el Estado estalinista exigió una sumisión total al dogma del realismo socialista, condenó a las vanguardias, persiguió a muchos de los artistas bajo la acusación de «formalistas» y prohibió exhibir sus obras.

El apartamento de George Costakis en Moscú y los libros de visitas. En las décadas de 1960 y 1970, el apartamento de George Costakis en Moscú era una suerte de museo no oficial de arte moderno. Las notas que llenan las páginas de los libros de visitas que el coleccionista guardó son realmente conmovedoras. Entre ellas se encuentran anotaciones y dibujos de Marc Chagall, Henri Cartier-Bresson, Andrzej Wajda o Maia Plisetskaia.

COLECCION DEL MUSEO RUSO

málaga

Con el patrocinio de:

Colabora:

ENATE

Más info:

Avenida Sor Teresa Prat, nº 15
Edificio de Tabacalera. 29003 Málaga

951 926 150

info.coleccionmuseoruso@malaga.eu

coleccionmuseoruso.es

