

coleção
berardo
do primeiro
modernismo
às novas
vanguardas
do século XX

Piso 2

FROM THE FIRST
MODERNISM TO THE
NEW AVANT-GARDES
OF THE 20TH CENTURY

Floor 2

iro

A Coleção Berardo reúne um conjunto de obras notáveis e significativas de determinados momentos que marcaram a história de arte do século XX. Incluindo criações de alguns grandes mestres — como Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Amadeo Souza-Cardoso, Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Josef Albers, Fernand Léger, Salvador Dalí, René Magritte, Louise Bourgeois, Francis Bacon, Jackson Pollock, Maria Helena Vieira da Silva, Lucio Fontana, Yves Klein, David Hockney, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Donald Judd, Bruce Nauman, Richard Serra, Dan Flavin, Carl Andre, Larry Bell, Gerhard Richter, Julião Sarmento, John Baldessari,

Lawrence Weiner, entre muitos outros —, conta com mais de 1000 obras que nos permitem uma leitura alargada e criteriosa da evolução das artes plásticas do século XX e início do século XXI.

Neste piso, o percurso começa com obras do início do século XX e com a vertiginosa sucessão das chamadas vanguardas históricas que moldam a história de arte de então: o cubismo, o construtivismo, o dadaísmo, o neoplasticismo, a *Abstraction-Création* e o surrealismo. Estas correntes vêm desafiar os cânones tradicionais — a representação ilusionista do mundo através da perspectiva — em virtude de novas experiências, como a geometrização das formas na pintura não figurativa, as colagens e as assemblages, que alteram por completo o conceito, a natureza e a função da obra de arte. Já não se pretende reproduzir fielmente a realidade do mundo, mas sim dar a possibilidade aos artistas de se expressarem e de se interrogarem sobre os processos e os fins da arte.

Esta apresentação continua com os movimentos e grupos de artistas emergentes nos pós-guerra — regresso à figuração, informalismos, abstrações, arte cinética, Grupo Zero, espacialismo, neodadaísmo, descolagismo, *Nouveau Réalisme* e *pop art* —, que testemunham a tensão entre as tendências da abstração e da figuração que

perpassam toda a arte do século XX. Surgem artistas que desenvolvem as pesquisas das primeiras vanguardas e que transformam a abstração na linguagem de uma nova ordem mundial; e a reação a esta tendência dos artista das novas vanguardas ativas dos anos '50 e '60, que, num quadro de próspero desenvolvimento económico no ocidente, de consumo e de uma cultura de massas, se inspiram no gesto de Marcel Duchamp e no readymade, testemunhando a nova realidade urbana através das suas obras.

Numa época de enorme profusão de exposições temporárias, é também muito importante possibilitar-se a redescoberta da enorme riqueza da Coleção Berardo, e que através dela se possa seduzir os diferentes públicos que nos visitam. Mostrar arte moderna e contemporânea não tem necessariamente de ser uma coisa complexa: é desejável que seja igualmente um momento de aproximação ao público, um tempo de prazer e para sonhar.

Rita Lougares
DIRETORA ARTÍSTICA

Até fevereiro de 2021, o projeto *Constelações III: uma coreografia de gestos mínimos* porá várias obras de coleções nacionais e internacionais em diálogo com as peças da exposição permanente.

The Berardo Collection brings together a remarkable and significant collection of works from certain moments which marked the history of art of the twentieth century. Including creations by some of the great masters—such as Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Amadeo Souza-Cardoso, Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Josef Albers, Fernand Léger, Salvador Dalí, René Magritte, Louise Bourgeois, Francis Bacon, Jackson Pollock, Maria Helena Vieira da Silva, Lucio Fontana, Yves Klein, David Hockney, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Donald Judd, Bruce Nauman, Richard Serra, Dan Flavin, Carl Andre, Larry Bell, Gerhard Richter, Julião Sarmento, John Baldessari, and Lawrence Weiner, among many others—it boasts over 1000 works that allow for a broad and thorough reading of the evolution of the visual arts of the twentieth century and beginning of the twenty-first century.

On this floor, the exhibition commences with works from the beginning of the twentieth century and with

developed the investigations of the first avant-gardes and turned abstraction into the language of a new world order; and the reaction to this tendency of the artists of the new avant-gardes active in the 1950s and 1960s, who, in a context of consumerism, mass culture, and prosperous economic development in the West, were inspired by the gesture of Marcel Duchamp and the readymade, attesting to the new urban reality through their works.

At a time when there is such an abundance of temporary exhibitions, it is also very important to enable the rediscovery of the enormous richness of the Berardo Collection, and that in doing so we are able to captivate the different audiences who visit us. Displaying modern and contemporary art does not necessarily have to be something complex: it should also be a moment of coming together with the public, a time of pleasure and of dreaming.

Rita Lougares
ARTISTIC DIRECTOR

Through February 2021, the project *Constellations III: a choreography of minimal gestures* will put several works from national and international collections in dialogue with pieces of the permanent exhibition.

the vertiginous succession of the so-called historical avant-gardes that moulded art history at the time: Cubism, Constructivism, Dadaism, Neoplasticism, *Abstraction-Création*, and Surrealism. These trends challenged traditional canons—the illusionist representation of the world through perspective—by virtue of new experiences, like the geometrisation of forms in non-figurative painting, collages, and assemblages, which completely altered the concept, nature, and function of the artwork. They no longer attempted to faithfully reproduce the reality of the world, but tried instead to give artists the possibility to express themselves and question the processes and purposes of art.

This display continues with the movements and groups of artists that emerged in the post-war period—the return to figuration, Informalisms, abstractions, Kinetic Art, Group Zero, Spatialism, Neo-Dadaism, *Décollage*, *Nouveau Réalisme*, and *Pop Art*—which bear witness to the tension between the tendencies of abstraction and figuration that pervade the art of the twentieth century. We can see artists who

var

useu leção erardo

One / Work

Salvador Dalí

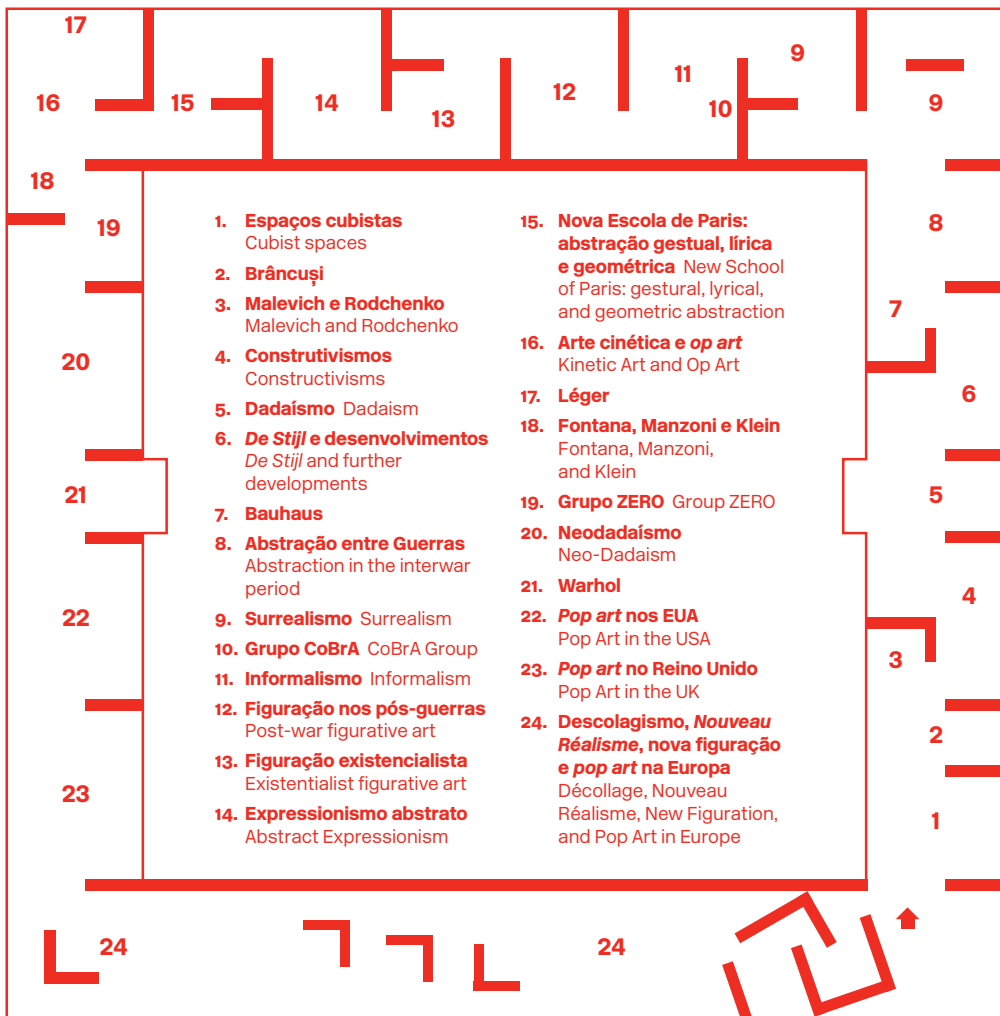
White Aphrodisiac Telephone, 1936

Técnica mista / Mixed media

Museu Coleção Berardo

© Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí, SPA, Lisboa 2019

Fotografia / Photograph: José Manuel Costa Alves

1. **Espaços cubistas**
Cubist spaces
2. **Brâncuși**
3. **Malevich e Rodchenko**
Malevich and Rodchenko
4. **Construtivismos**
Constructivisms
5. **Dadaísmo** Dadaism
6. **De Stijl e desenvolvimentos**
De Stijl and further developments
7. **Bauhaus**
8. **Abstração entre Guerras**
Abstraction in the interwar period
9. **Surrealismo** Surrealism
10. **Grupo CoBrA** CoBrA Group
11. **Informalismo** Informalism
12. **Figuração nos pós-guerras**
Post-war figurative art
13. **Figuração existencialista**
Existentialist figurative art
14. **Expressionismo abstrato**
Abstract Expressionism
15. **Nova Escola de Paris: abstração gestual, lírica e geométrica** New School of Paris: gestural, lyrical, and geometric abstraction
16. **Arte cinética e op art**
Kinetic Art and Op Art
17. **Léger**
18. **Fontana, Manzoni e Klein**
Fontana, Manzoni, and Klein
19. **Grupo ZERO** Group ZERO
20. **Neodadaísmo**
Neo-Dadaism
21. **Warhol**
22. **Pop art nos EUA**
Pop Art in the USA
23. **Pop art no Reino Unido**
Pop Art in the UK
24. **Descolagem, Nouveau Réalisme, nova figuração e pop art na Europa**
Décollage, Nouveau Réalisme, New Figuration, and Pop Art in Europe

07/2020

Serviço Educativo

Visitas orientadas e atividades para escolas e famílias

Educational Service

Guided visits and activities for schools and families

213 612 800
servico.educativo@museuberardo.pt
www.museuberardo.pt/educacao

Partilhe a sua visita / Share your visit

@museuberardo

#museuberardo

Museu Coleção Berardo

Museu Coleção Berardo
Arte Moderna e Contemporânea

REPÚBLICA
PORTUGUESA

CULTURA

Siga-nos / Follow us

f i YouTube

/museuberardo

Mecenas /
Sponsorship:

Tintas Robbialac

Apoio à exposição /
Exhibition support:

BACALHÃO
VINOS DE PORTUGAL

