

**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 perspetiva — 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 artistas 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 ready-made, 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

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

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

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 ready-made, attesting to the new urban reality through their works.

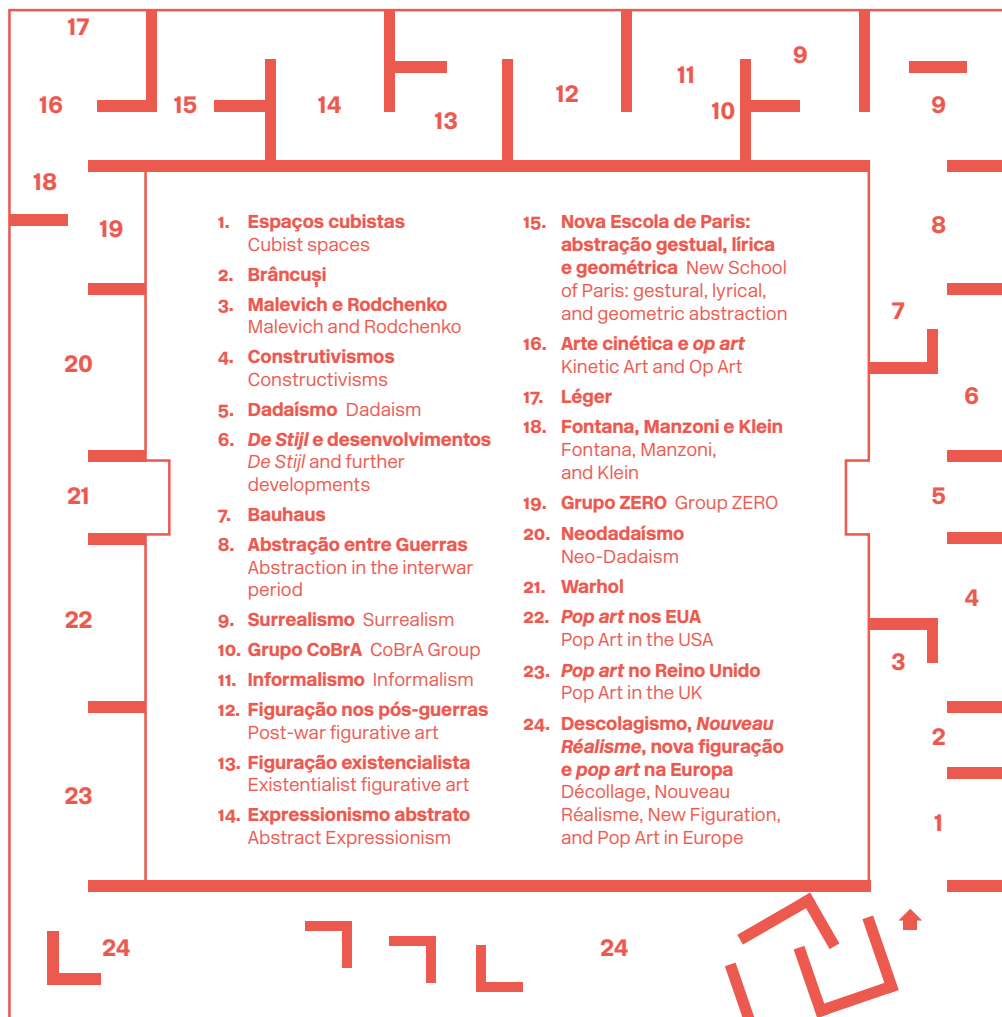
At a time when there is such an abundance of temporary exhibitions, it is also very important to enable the rediscovery of the enormous richness of the Berardo Collection, and that in doing so we are able to captivate the different audiences who visit us. Displaying modern and contemporary art does not 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

var

useu leção erardo

Obras / Works
Salvador Dalí
White Aphrodisiac Telephone, 1936
Técnica mista / Mixed media
Museu Coleção Berardo
© Salvador Dalí, Fundação 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

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

Siga-nos / Follow us

/museuberardo

Museu Coleção Berardo
Arte Moderna e Contemporânea

REPÚBLICA PORTUGUESA

CULTURA

Mecenas / Sponsorship:

Tintas Robbialac

Apoio à exposição / Exhibition support:

BACALHÔA
VINOS DE PORTUGAL