

Carlos Raúl Villanueva

Arquitectura moderna y síntesis de las artes

30 octubre 2024 - 2 marzo 2025

El arquitecto y urbanista venezolano Carlos Raúl Villanueva (1900-1975) es una figura destacada del movimiento moderno y de su desarrollo en América Latina. Tras formarse en París, ciudad en la que creció, abandonó el clasicismo académico de sus comienzos para remodelar el rostro de Venezuela y su capital, Caracas, durante cuatro décadas. La megalópolis experimentó un crecimiento extremadamente rápido debido al éxodo rural masivo de los años 1940. Este crecimiento le brindó a Villanueva la ocasión de emprender proyectos de gran envergadura por cuenta del Estado, como instalaciones públicas y viviendas, así como su obra principal, la Ciudad Universitaria de Caracas (1944-1970). Villanueva promovió una auténtica sinergia en el campus, integrando obras de veinticuatro artistas de vanguardia en los diferentes edificios. Los proyectos que aquí se exponen son de Alexander Calder, Victor Vasarely, Fernand Léger, Antoine Pevsner, Jean Arp, André Bloc, Henri Laurens, Sophie Taeuber-Arp, Jesús-Rafael Soto y Wifredo Lam. La Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, constituye un ejemplo emblemático de la arquitectura moderna y la síntesis de las artes en América Latina.

Victor Vasarely y el Complejo Central

Victor Vasarely (1906-1997) fue una figura emblemática del arte cinético que promovió un arte social y accesible para todos. El artista se acercó gradualmente al cinetismo, jugando con las perspectivas contradictorias de la axonometría, como se aprecia en *Homenaje a Malevitch* (1952-1958). En 1954, realizó sus primeras integraciones arquitectónicas en la Ciudad Universitaria de Caracas, donde presentó *Homenaje a Malevitch*, así como *Sophie* y *Positivo-Negativo*, en el Complejo Central. Tras el complejo hospitalario y el Estadio Olímpico, Villanueva se volcó durante los años 1950 en este Complejo Central de la Ciudad Universitaria, que concentra los principales edificios, como el Aula Magna y la Biblioteca Central, dispuestos alrededor de la Plaza Cubierta, así como un gran número de obras plásticas.

Plaza Cubierta (1952-1953). *Positivo-Negativo* (1954) de Víctor Vasarely, Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Auditorio principal (1952-1954). *Nubes acústicas* (1953) de Alexander Calder, Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Alexander Calder y el Aula Magna

El prolífico dibujante y escultor Alexander Calder (1898-1976) se relacionó con artistas de vanguardia en la década de 1930. Con fina sutileza y un gran sentido del humor, creó sus primeras esculturas abstractas. El color, la ligereza y la poesía son las señas de identidad de estas obras decididamente modernas, que contrastan con la escultura tradicional. Cuando Villanueva descubrió la obra de Calder en la Exposición Universal de París de 1937, le compró un móvil para Casa Caoma, su residencia, y lo invitó a participar en el programa de síntesis de las artes que iba a organizar en Caracas, en particular en el Aula Magna. Las *Nubes* colgantes de Calder evocan las escamas de peces de vivos colores y se inspiran en el mundo acuático al que remite la forma exterior del edificio en forma de caracola de hormigón. Además de poseer calidad estética, las *Nubes* desempeñan una función acústica desarrollada por el ingeniero Robert Newman. Realzan el interior salpicándolo de notas de color y dotándolo de un altísimo nivel fónico.

Fernand Léger y la Biblioteca Central

Como pintor de la vida moderna, Fernand Léger (1881-1955) promovió un arte para todos y al servicio de todos. Su obra evolucionó hacia una dimensión cada vez más monumental y arquitectónica, sobre todo tras su estancia en Estados Unidos de 1940 a 1945. Para la Biblioteca Central de Caracas, realizó un conjunto de vidrieras de gran modernidad. Sus coloridas abstracciones se ven realzadas por el característico cerco negro de sus creaciones. La Biblioteca es un sólido edificio cúbico de vibrante cromatismo, a la vez hito arquitectónico y objeto escultórico. La disposición de sus volúmenes prefigura el diseño de los cubos de colores concebidos por Villanueva para la exposición de Montreal en 1967. Sus formas geométricas reflejan un interés por un lenguaje arquitectónico simplificado y abstracto. Este espacio es uno de los iconos del campus y plasma la reflexión llevada a cabo sobre la luz y sus filtros.

Biblioteca Central (1952-1953). *Vidrieras* (1954) de Fernand Léger. Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Plaza Cubierta (1952-1953). *Proyección Dinámica en 30 grados* (1953) de Antoine Pevsner, Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Antoine Pevsner y la Plaza Cubierta

El pintor y escultor Antoine Pevsner (1884-1962) viajó a París en 1911 y se vio influido por las investigaciones de los cubistas y por el uso del metal en la Torre Eiffel. Su regreso a Rusia vino acompañado de un renovado enfoque de la escultura. En 1920, junto con su hermano Naum Gabo, firmó el *Manifiesto Realista*, que proporcionó un marco para sus experimentos plásticos constructivos y abstractos. En la Universidad de Caracas, presentó *Proyección Dinámica en 30 grados* en la Plaza Cubierta. Esta plaza conecta los patios y edificios del complejo central. Esta cubierta de sombra contra el sol abrasador está salpicada de contrapuntos plásticos: mosaicos, frescos murales y esculturas de diferentes artistas que segmentan el espacio caleidoscópico, dinamizado por la luz natural y la vegetación.

Jean Arp y la Plaza Cubierta

El escultor, pintor y poeta Jean Arp (1886-1966) fue uno de los miembros fundadores del movimiento Dadá en Zúrich. También cercano al surrealismo, se distanció progresivamente del grupo para unirse al «Cercle et Carré» de Michel Seuphor y Joaquín Torres García, que defendía la abstracción pura y, en 1931, al colectivo «Abstraction-Création» fundado por Theo Van Doesburg. El artista desarrolló su investigación en volúmenes abstractos y biomórficos de múltiples correspondencias poéticas. Tras ser invitado a trabajar en Caracas en 1953, creó el *Pastor de Nubes*, que constituye la versión desarrollada del *Duende*, una forma traviesa que descubrió un día en su taller. Situada delante de un estanque, no lejos de distintas variedades de palmeras, la escultura de Arp se inscribe en el marco de la Plaza Cubierta, salpicado de elementos naturales hábilmente orquestados y escenificados.

Plaza Cubierta (1952-1953). *Pastor de Nubes* (1953) de Jean Arp. *Murale* (1954) de Mateo Manaure, Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Pintura mural en relieve (sin fecha) de André Bloc. *Proyección Dinámica en 30 grados* (1953) de Antoine Pevsner, Plaza del Rectorado (1952-1953). Ciudad Universitaria de Caracas © Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou

André Bloc y la Plaza del Rectorado

El arquitecto, pintor, grabador, escultor, escritor y editor, André Bloc (1896-1966) fue uno de los miembros fundadores de la famosa revista *L'Architecture d'aujourd'hui*, cuyo primer número salió en 1930. Influido por la obra de Henri Laurens, Jean Arp, Fernand Léger, Constantin Brancusi y también Le Corbusier, cultivó una práctica que conjugaba arquitectura y escultura con el objetivo de sintetizar las artes. Para la Ciudad Universitaria, creó un mural en la Plaza del Rectorado. Esta plaza es la primera zona de contacto entre la ciudad y el campus. Hoy en día es una plaza peatonal, pero originalmente se diseñó como punto de acceso para peatones y coches. Como destacado lugar de paso y circulación, representa la cara pública del campus. Cuenta con una monumental torre del reloj concebida por el ingeniero Juancho Otaola, que actúa como referencia dinámica y da ritmo al campus.

Henri Laurens y la Plaza Cubierta

El escultor Henri Laurens (1885-1954) se vio influido por la obra de Paul Cézanne y los cubistas, en particular Georges Braque, a quien conoció en París en 1911. Su práctica, que evolucionó hacia volúmenes cada vez más fluidos y cercanos al biomorfismo, incorpora a sus esculturas nociones de ritmo y movimiento. El *Anfión* de bronce expuesto en la Plaza Cubierta de la Universidad de Caracas fue un encargo que Villanueva le hizo al artista en presencia de André Bloc. La escultura está ambientada en un universo mineral donde la interacción del arte y la arquitectura produce una obra de arte total en un entorno natural completamente dominado.

Plaza Cubierta (1952-1953). *Anfión* (1953) de Henri Laurens. *Bimurale* (1954) de Fernand Léger, Ciudad Universitaria de Caracas © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Biblioteca de Psicología (1953-1955). *Sonido* (1955) de Sophie Taeuber-Arp. *Siluetas en relieve* (1956) de Jean Arp, Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Sophie Taeuber-Arp y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Ciencias Humanas

Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), fue una figura destacada de las vanguardias artísticas, políticamente comprometida contra el fascismo. Esposa de Jean Arp, estuvo en contacto con múltiples corrientes artísticas, como el dadaísmo, el surrealismo y los grupos «Cercle et Carré» y «Abstraction-Création». Desarrolló una actividad plástica muy diversa, desde la pintura y la escultura, pasando por la creación textil y las artes escénicas. En 1928, Taeuber-Arp participó en el proyecto L'Aubette en Estrasburgo (Francia) a petición del neoplasticista Theo Van Doesburg. Esta síntesis de las artes prefiguró la Universidad de Caracas, donde Taeuber-Arp realizó un fresco mural para la biblioteca de Psicología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Ciencias Humanas. Esta construcción, situada sobre un eje central en el corazón del campus, separa el complejo central del Estadio Olímpico. Con este espíritu fiel al concepto de «zonificación» de Le Corbusier, se distribuyen los espacios urbanos según su función. El edificio se sitúa como una prolongación del hospital universitario, que se extiende como la proa de un barco.

Wifredo Lam y el Instituto Experimental del Jardín Botánico

Wifredo Lam (1902-1982) es un pintor y dibujante cubano que viajó a París en 1938, donde frecuentó los círculos intelectuales y artísticos. En particular, trabajó con Pablo Picasso una amistad duradera basada en una fascinación mutua. La obra de Lam, que es una mezcla de diferentes culturas, se inspiró en los experimentos de Cézanne, Matisse y Picasso, así como en las artes africanas que estudió. Influido por el surrealismo, su lenguaje pictórico está poblado de criaturas proteicas en la frontera de lo animal, lo vegetal y lo humano. Para el Instituto Botánico de la Universidad de Caracas, creó un mural a gran escala en el que desplegó su expresivo y colorido grafismo. El Instituto Experimental del Jardín Botánico fue declarado Patrimonio Cultural Mundial de la Unesco en 2000 por su papel pionero en la investigación botánica y por su inestimable patrimonio.

Instituto Experimental del Jardín Botánico. *Relieve mural* (1957) de Wifredo Lam, Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Pabellón de Venezuela (1967) de Carlos Raúl Villanueva, Montreal. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación Villanueva, 2001

Jesús-Rafael Soto y el Pabellón de Venezuela

Jesús-Rafael Soto (1923-2005) es uno de los principales exponentes del arte cinético. Las dinámicas visuales que introdujo en sus obras reflejan su interés por el movimiento, tanto virtual, a través de la repetición de formas y colores, como real, a través del desplazamiento del espectador. A partir de 1967, Soto desarrolló sus *Penetrables*. Para la Exposición Universal de Montreal, donde Villanueva ganó el concurso para el Pabellón de Venezuela, Soto creó *Volumen Suspendido*, un gran "penetrable" móvil amarillo y blanco suspendido sobre un espejo de agua. Antonio Estévez elaboró el entorno sonoro electrónico que lo acompañaba. La intención era ofrecer una síntesis entre arquitectura, escultura y música.

Museo Soto, Ciudad Bolívar (Venezuela)

El Museo Soto es el último proyecto de Carlos Raúl Villanueva. Está situado en la ciudad natal de Jesús-Rafael Soto, Ciudad Bolívar, a dónde el artista quiso donar su colección. El complejo consta de seis pabellones, todos ellos construidos excepcionalmente en hormigón prefabricado, una parte de los cuales está dedicada a exposiciones. Dos jardines interiores están reservados a las esculturas. A pesar de la geometría del complejo, el arquitecto consiguió difuminar los límites: marquesinas y pasillos cubiertos diluyen las transiciones entre interior y exterior, mientras que el arte y la vegetación forman parte integrante del diseño general. Alrededor de 700 obras de Soto se exponen junto a su colección personal de obras de artistas de la vanguardia internacional. El museo se completó gracias a las directrices dejadas por Villanueva antes de su muerte.

Museo Soto (1970), Ciudad Bolívar, Venezuela.
Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación, Villanueva, 2001

Paseo cubierto curvo, circa 1957. Ciudad Universitaria de Caracas. Foto: Paolo Gasparini © Archivo Fundación, Villanueva, 2001

Paseo cubierto ondulado, circa 1957. Ciudad Universitaria de Caracas © Archivo Fundación, Villanueva, 2001

Pasos cubiertos y circulación

El clima tropical de Venezuela obligó a Villanueva a diseñar vías de circulación sombreadas para recorrer el campus. Para lograrlo, desarrolló una serie de estrategias que se sumaron a la calidad urbana de la Ciudad Universitaria. Además de los sistemas de celosías que filtran la luz y proporcionan ventilación, todas las rutas están protegidas por marquesinas, cubiertas de hormigón rectas, curvas u onduladas que unen los edificios del campus y estructuran los desplazamientos.

Equipo

Centre Pompidou

Comisaria

Valentina Moimas

Asistente curatorial

Camille Lenglois

Coordinación

Yandé Diouf

Responsable de colecciones

Hugo Perez

Registro

Laurine Leblanc

Mediación

Celia Crétien

Prensa

Clotilde Sence

Centre Pompidou Málaga

Director

Luis Lafuente Batanero

Responsable de colecciones

Elena Robles García

Conservación

Elisa Quiles Faz

Museografía

Corzón Arquitectos

Soportes gráficos

Gloria Rueda Chaves

Montaje

UTE ICCI (Ingeniería Cultural y Cobra Instalaciones)

Mediación

Factoría de Arte y Desarrollo

Comunicación

GAP and co

Visitas guiadas

El equipo de mediación ofrece visitas comentadas para descubrir de manera activa y sensible las obras de la exposición.

Visitas individuales

Visitas en español incluidas en el precio de la entrada. Inscripción el mismo día en recepción.

Aforo máximo: 25 personas
Miércoles a las 18:00 h

Grupos

En español, inglés y francés.
Aforo máximo: 25 personas.

Reservas

educacion.centrepompidou@malaga.eu

Descubre la variedad de actividades que ofrecemos al público (visitas, talleres, eventos, etc) en centrepompidoumalaga.eu

Información

Horarios

De 9:30 a 20:00 h. todos los días (incluido festivos). Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos antes del cierre del museo. Cerrado todos los martes (excepto festivos y víspera de festivos), 1 de enero y 25 de diciembre.

Tarifas

Exposición temporal: 4 €,
tarifa reducida: 2,50€
Exposición semipermanente: 7 €,
tarifa reducida: 4 €
Exposición temporal +
semipermanente: 9 €,
tarifa reducida: 5,50 €

Contacto

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n
[Muelle Uno, Puerto de Málaga]

T. (+34) 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu
educacion.centrepompidou@malaga.eu

Con la colaboración de:

Fundación "la Caixa"

centrepompidou-malaga.eu

