

CONSTANTIN BRANCUSI-2

1876-1957

“Ruptura total .El viaje a lo conceptual”

Javier Blanco Planelles

“El arte es la expresión de la imaginación y no la imitación de la vida”

Henry Moore

Para Brancusi , la escultura tiene una función espiritual que no reside en la apariencia sino en un principio de realidad inscrito en el corazón de la materia. Debe respetar la vocación formal de la piedra o la madera trabajando con tallado directo, sin desbaste previo, para revelar "la esencia cósmica de la materia".

NUEVO LENGUAJE DE LA ESCULTURA

- **Necesidad de ruptura con el pasado academicista** y con lo que había supuesto el canon, el contrapposto, la belleza ideal, las superficies pulidas y homogéneas.
- Aspiración a una belleza pura y espiritual
- Reflejo de la libre visión del artista.
- El tema pasa a ser algo secundario, a veces solo un pretexto.
- Esquematismo, simplicidad formal, valoración del vacío
- Alejamiento de la imitación de la realidad.
- La figura humana pierde protagonismo
- Desaparece el sentido narrativo y el mimetismo tradicional.
- Búsqueda de formas esenciales
- Apertura de la escultura hacia el espacio envolvente.
- Forma, volumen, textura, espacio luz son elementos fundamentales
- Distorsión de las formas para incrementar su fuerza expresiva
- Además de los tradicionales materiales: madera, mármol, bronce se incorporan otros como hierro, cartón, yeso, hormigón...
- En las técnicas se vuelve a la talla directa y se incorpora la soldadura autógena, el ensamblaje

EL COMIENZO DEL MUNDO. 1920 Dallas Museo de Arte. Mármol , alpaca y piedra No tratará de expresar sentimientos, será solo formas plásticas expresivas, invitando a una reflexión sobre el propio concepto de la obra de arte, el proceso creativo, la visión del mundo y del arte por el propio artista.

LA ORACIÓN, 1907 Colección privada. Bronce
La escultura expresará diferentes sentimientos, o también el mundo del inconsciente

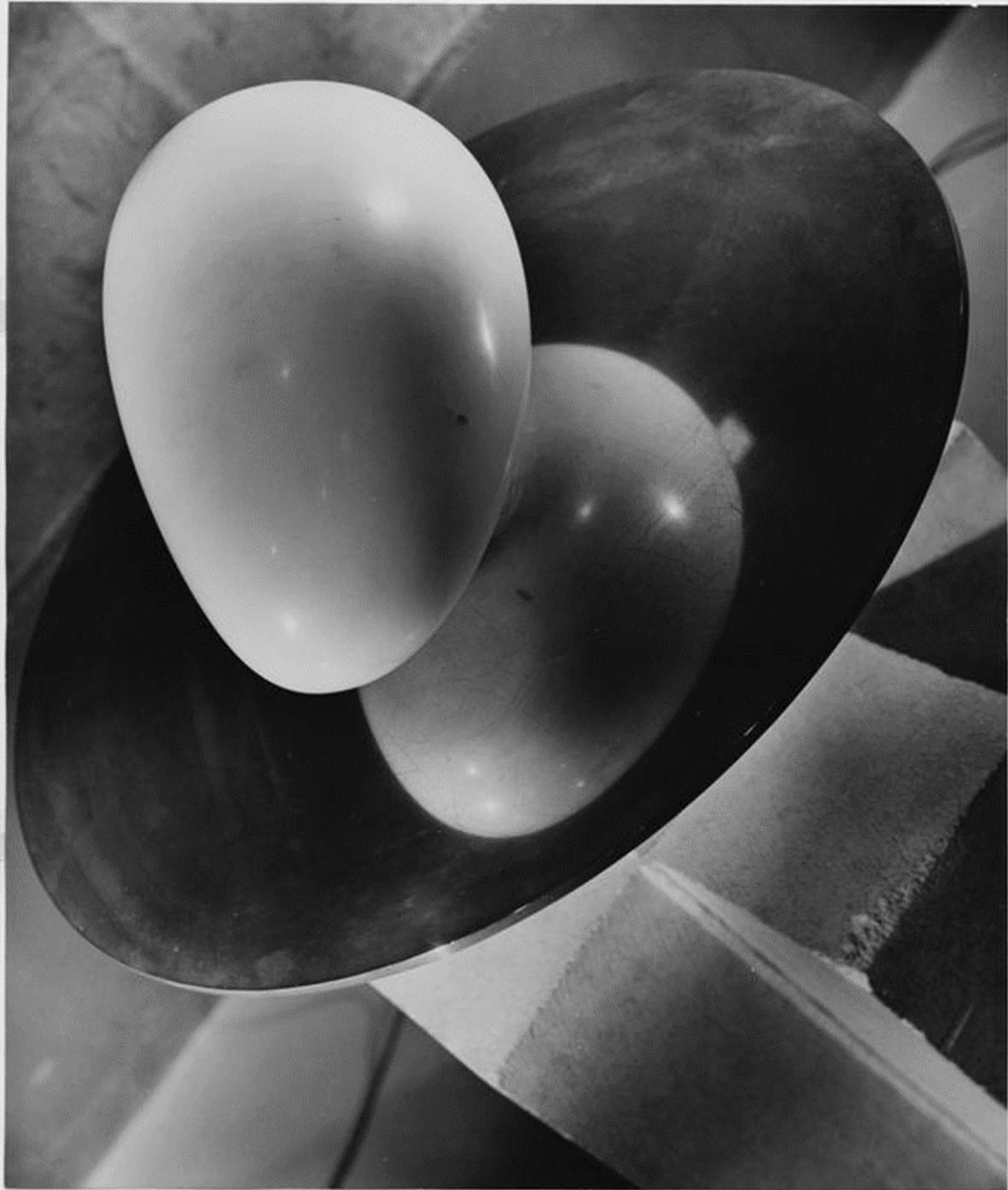
EL
COMIENZO
DEL
MUNDO

JOVEN
SOFISTICADA
. RETRATO
DE NANCY
CUNARD

Las obras de arte abstractas pueden ser

- **No representativas**, la obra de arte es completamente inventada por el artista y no reproduce directamente nada en el mundo real.
- **Derivarse del mundo real**. El artista puede comenzar con una observación en el mundo real y luego transformar esa imagen en una forma similar a un patrón

**PUERTAS DEL
PARAISO, Baptisterio
de Florencia, Ghiberti**

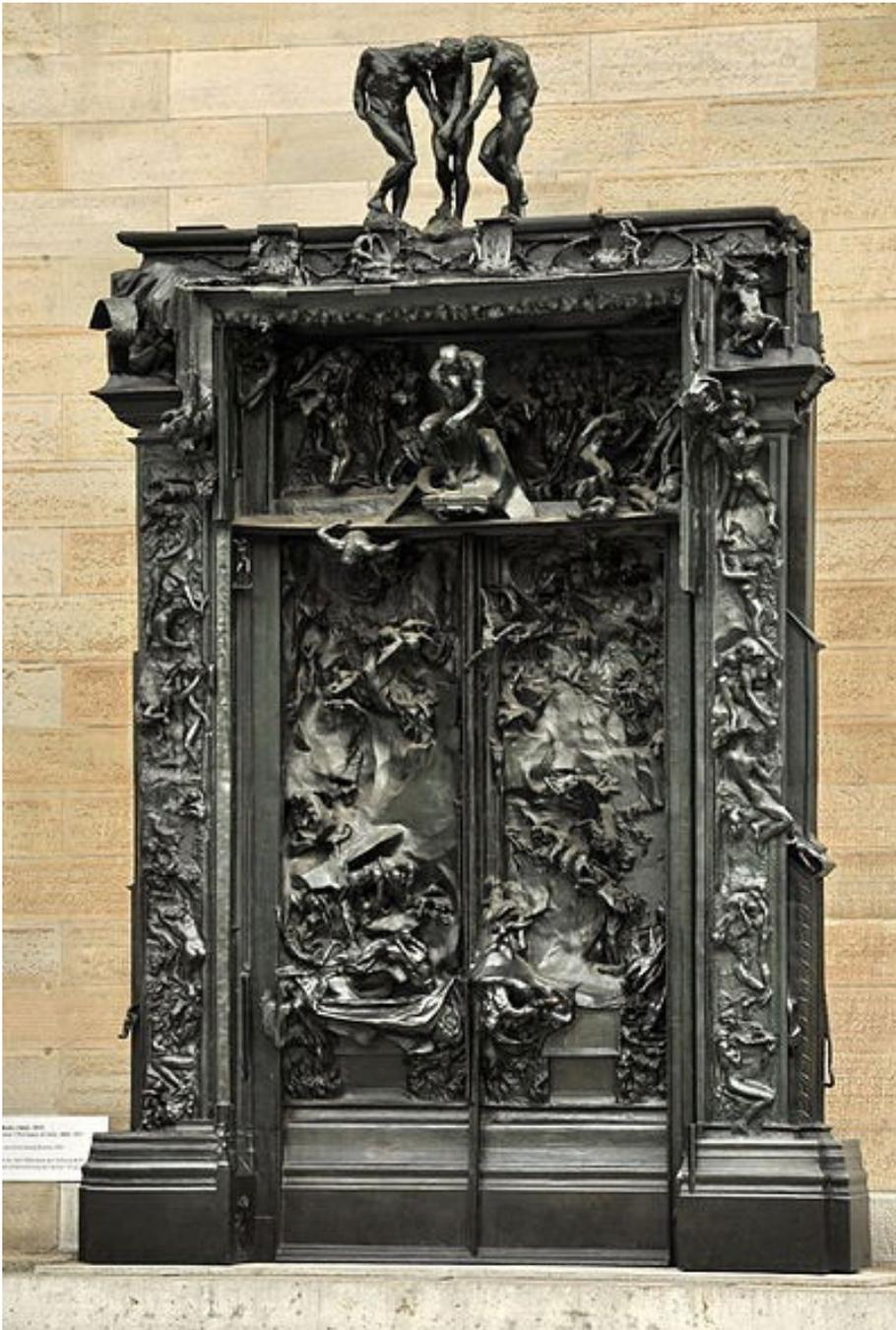
**LA PUERTA DEL INFIERNO, PRIMERA MAQUETA
1880, Cera, Alt. 23,3 cm ; Anch. 15,5 cm ; P. 2 cm**

El Gobierno francés le encarga diseñar un portal para un futuro museo de artes decorativas.

Rodin, un escultor aún poco conocido se comprometió a la realización de una puerta monumental para un museo de las Artes decorativas.

Rodin dibujó y modeló de sujetos inspirados por *La Divina Comedia*.

Trató de plasmar un eco desordenado e infernal a la perfectamente ordenada y renacentistas Puerta del Paraíso de Ghiberti en Florencia

PUERTAS DEL INFIERNO

Gracias a personalidades de la época, como escritores, políticos, músicos... todos estos admiradores de Rodin, que el artista recibía el encargo de la puerta decorada con el tema de la divina comedia, del Museo de Artes Decorativas de París.

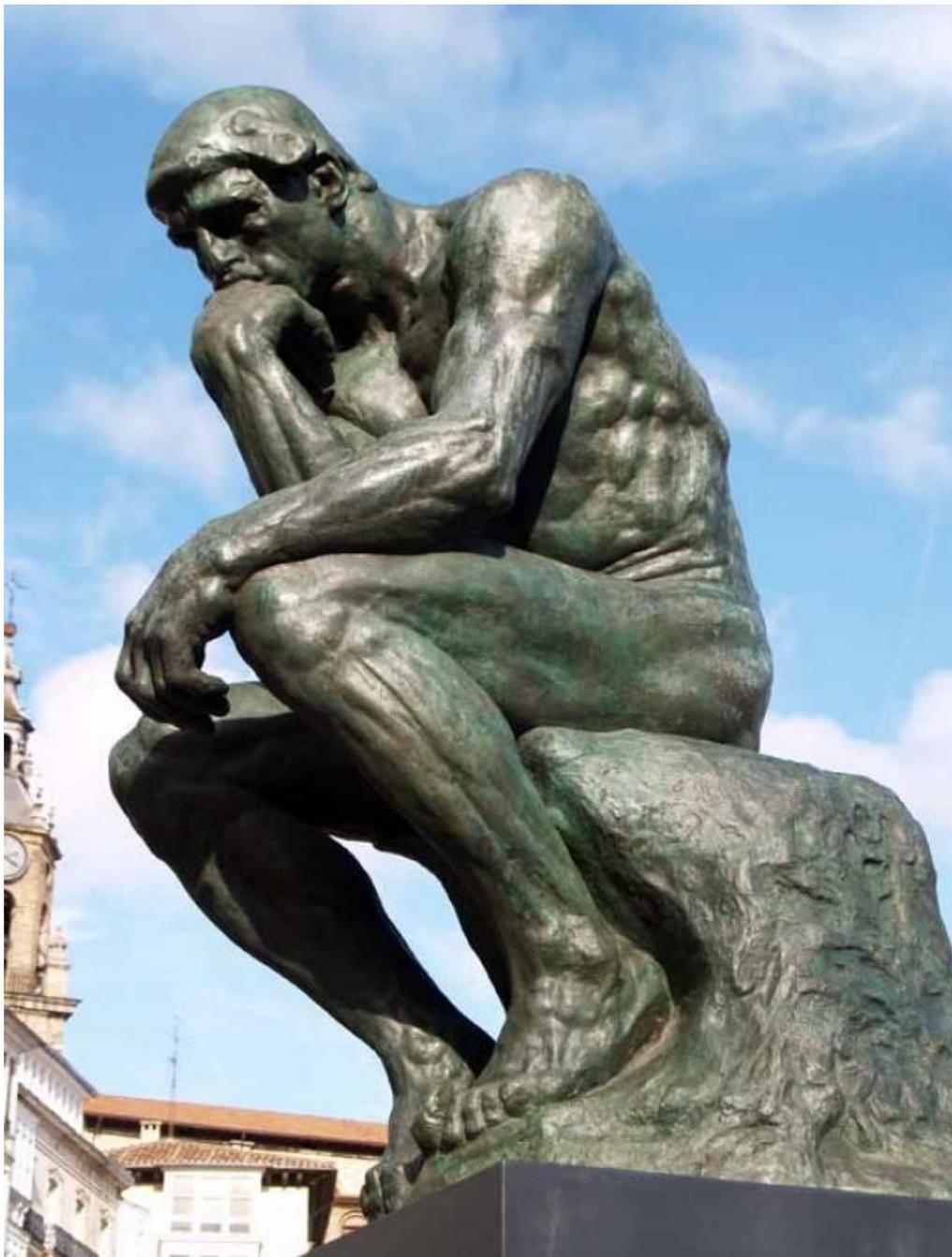
Obra en un principio de influencia renacentista para después, tener cierta inspiración romántica.

Trabajaría más de 40 años en este proyecto mostrando su fantasía creadora.

Creo más de 200 figuras, de las cuales muchas formarían de forma independiente parte de su repertorio escultórico a lo largo de su vida

La obra comenzó modelando figuras inspirándose en la Comedia del Dante después añadió figuras inspiradas en Las flores del mal de Baudelaire y las Metamorfosis de Ovidio.

- *El Pensador* la más célebre escultura de Rodin.
- Titulada inicialmente *El Poeta*, y luego, *Dante Pensando*, la pieza debía estar situada en medio de una serie de condenados esculpidos en bajorrelieve, meditando su destino.
- Modelada entre los años 1880 y 1882 en un estilo que mezcla realismo y romanticismo.
- Muestra el gusto por lo no acabado que tanto admiraba en Miguel Ángel.
- Rodin se refirió a ella manifestando: ***"Un hombre desnudo sentado sobre una roca (...). Su cabeza sobre su puño, preguntándose. Pensamientos fértiles lentamente nacen en su mente. Él no es un soñador. Él es un creador"***.
- Basándose en un modelo original de 71 centímetros. Actualmente son ocho las obras de *El Pensador* que existen en el mundo. Todas ellas se fundieron durante la vida del autor.

EL BESO Auguste Rodin H. 1882.

Museo Rodin París Mármol

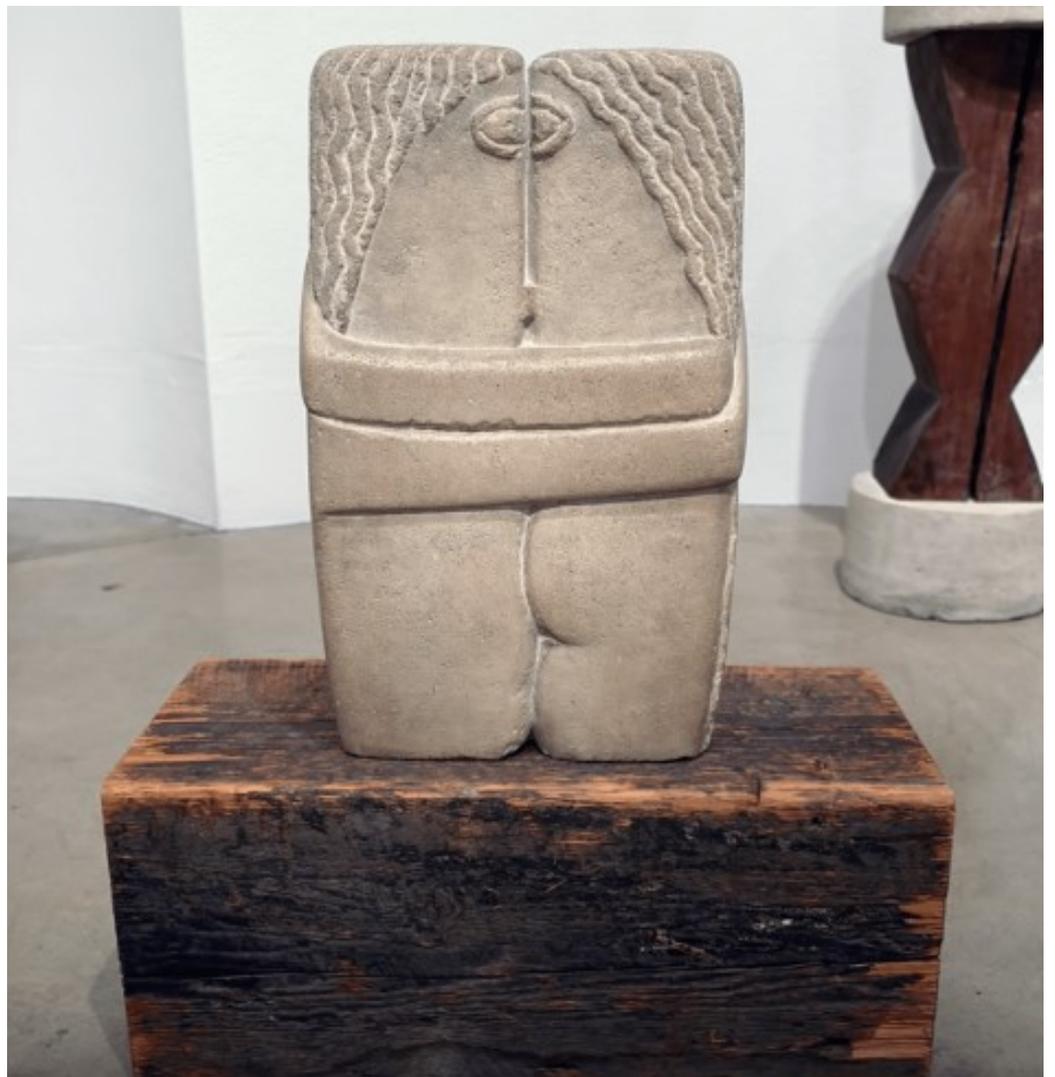
Alt. 181,5 cm ; Anch. 112,5 cm ; P. 117 cm

Paolo Malatesta y Francesca da Rimini personajes de Medioevo, era cuñados ya que Francesca era la esposa del hermano de Paolo llamado Gian Ciotto Malatesta quien los asesinó porque los encuentra dándose este beso adultero. Personajes procedentes de La ***Divina Comedia*** de Dante (1265-1321).

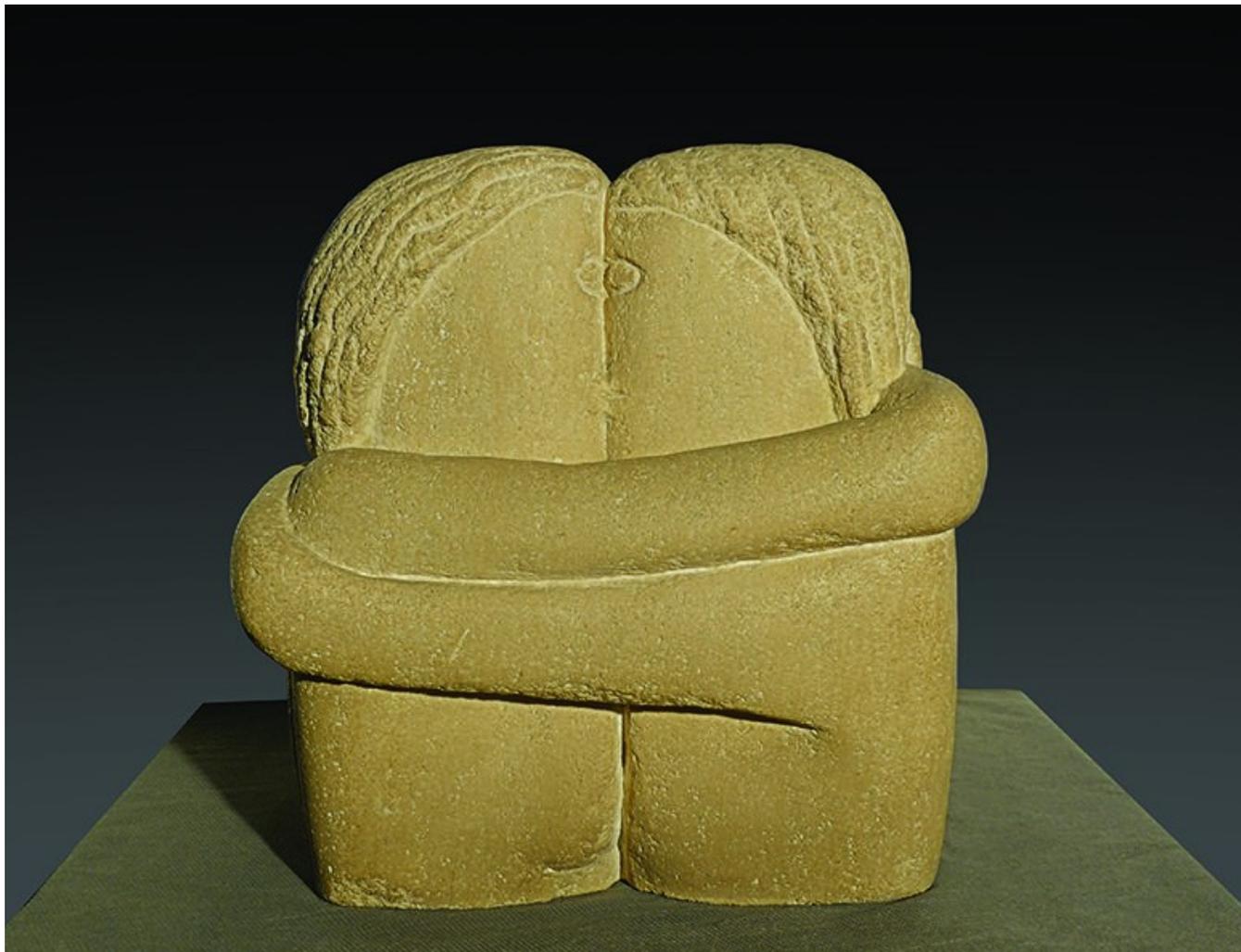
Ambos enamorados fueron condenados a errar en los Infiernos. Este grupo formó parte del proceso creativo de La Puerta del Infierno, En 1886, fecha Rodin tomó conciencia de que esta representación de la felicidad y de la sensualidad estaba en contradicción con el tema de su gran proyecto.

Rodin; El Beso , modelado en arcilla c. 1882; tallado en mármol 1888-98; Musée Rodin

Brâncuși; El beso 1916, Caliza; Museo de Arte de Filadelfia- La primera escultura data de 1907-8. Talló variaciones sobre el mismo tema durante varios años; es de los besos más sencillos pero lleno de emotividad que ha dado la Historia del Arte. No hay artificio, ni poses estudiadas, ni siquiera una historia detrás, solo hay un abrazo y un beso.

El beso de Brancusi fue una contestación a la famosa pieza de Rodin; es una antítesis de ésta y en ella desarrolla ya su propio lenguaje. La obra está tallada directamente, con forma de bloque. Esta pieza, la primera de seis versiones, marcó el cambio de rumbo de Brancusi.

EL BESO

1907 Museo de Craiova, Rumania. Piedra de Marne

Talla directa. Se presentó al público en 1910, durante la exposición del grupo Tinerimea Artistică, en Bucarest.

Entró en el circuito internacional después de que el artista presentara su versión de yeso en la exposición de 1913, que se inauguró en el Armory Show de Nueva York.

El bloque de piedra cuboidal muestra los bustos de dos jóvenes unidos en un abrazo. Los brazos de los dos amantes completan el círculo.

La serie **El beso** se extenderá desde 1907 hasta 1938 .

Inicia la búsqueda de una nueva realidad plástica a partir de una simplificación de formas con relaciones obvias con la escultura primitiva.

Un hombre y una mujer casi indistinguibles fundiéndose en un beso y un abrazo.

Ejemplo de unidad y dualidad a la vez, las dos figuras se convierten en una, que surge de un único bloque de material.

Las figuras están cortadas bajo el pecho y los cuerpos fragmentados se posan directamente en el suelo.

De las numerosas versiones que Brancusi realizó de El beso, la primera de ellas, de 1907-08, fue un yeso; la que nos ocupa es de 1916 y está elaborada en piedra caliza. En esta versión, los brazos son más planos, los cuerpos aparecen más alargados y el cabello es más lineal que en las anteriores².

De la célebre escultura El beso, cuya primera versión en piedra data de 1906, existe una posterior fechada en

A este proyecto pertenece también Columna sin fin, una colosal escultura en metal pulido de casi 30 metros de altura cuya primera versión en madera data de 1916.

Esta obra esta considerada por su carácter serial como precursora del minimalismo.

En las sucesivas versiones de este tema, los perfiles se van acercando, hasta que los ojos de las figuras se fusionan y las dos mitades parecen formar un único ojo, como ocurre en la Puerta del Beso (1935-1938) que forma parte del conjunto escultórico de Tîrgu-Jiu, en Rumania, realizado en memoria de los caídos durante la I Guerra Mundial.

**MONUMENTO FUNERARIO A TANIA
RACHEVSKAIA**

Cementerio de Montparnasse, Paris

En 1910 los padres de Tania Rachevskaia, una anarquista rusa de 23 años que se suicidó por amor, encargaron a Brancusi una estela para su tumba, en el cementerio de Montparnasse. Brancusi hizo una de las esculturas funerarias más emocionantes, aunque a los padres de ella parece que no les acabó de convencer. La escultura se colocó en 1911

***Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;***

***mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa.***

***Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido,***

***su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.***

(Amor constante) Quevedo

2006 El abogado Guillaume Duhamel solicitó el derecho a separar la escultura de la estela, reemplazarlo por una copia y venderlo en una subasta. Rechazada la propuesta o por el ministerio de Cultura, que inmediatamente califica a Le Baiser de "tesoro nacional", lo que conlleva la prohibición de sacar la obra del territorio francés.

2017 Los propietarios deciden cubrir la escultura con una caja de madera de la vista, con la intención de "presionar un poco" a la administración.

Un orificio permite que circule el aire y verifica que la obra sigue presente.

Tres cámaras de vigilancia apuntan constantemente a esta tumba, protegida también por una alarma. Los expertos han señalado evidentes riesgos de degradación, justifica Guillaume Duhamel.

Hay heladas, mal tiempo, contaminación automovilística del Boulevard Raspail, mucho más corrosivo que en 1910. Por no hablar de la posible caída de un árbol”....

Tormento
1907

Al concentrarse en la forma pura, Brancusi liberó a la escultura del realismo del siglo XIX y preparó el terreno para los escultores abstractos del siglo XX

Cabeza de un niño dormido 1908

El recién nacido 1915

Cabeza de un niño dormido , 1908 (Colección particular)

Se ha dado un paso con la cabeza de un niño dormido , una cabeza que ya no está erguida sino que descansa sobre la sien. Las primeras obras de Brancusi muestran la influencia de Rodin y de los impresionistas, pero a partir de 1908 se percibe una rápida evolución hacia un estilo más personal.

Exponente de su madurez artística y de su talento creativo.

Comprada en EE.UU. por el matrimonio Louise y Walter Arensberg, que legaron su colección al Museo de Filadelfia. Brancusi tuvo una gran acogida en Estados Unidos.

Hizo otras versiones de madera, bronce o acero inoxidable, pero conservando siempre el mismo esquema morfológico.

Brancusi exagera el monolito hasta hacerlo inmaterial, gracias a tratamiento que da a la piel de la escultura, de un pulido impecable, liso y pelado, de contornos firmes y tensos, que atrapan la luz y la relanzan, dándole la cualidad que los neoplatónicos atribuían a la Belleza suprema: simple, luminosa y no descomponible.

El recién nacido

1915

Mármol 15 x 26 cm

Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, USA

EL RECIÉN NACIDO

Versión I

1920

Museo de Arte Moderno, Nueva York

14,6 x 21 x 14,6 cm

Recién nacido, con su título revela el interés de Brancusi por el mito de la creación del mundo y la génesis de la vida.

Crea así una iconografía de lo germinal, de donde irradia la vida del universo, que encuentra su forma predilecta en el huevo, cuna del mundo, promesa de todo lo que crece, momento de arranque a partir del caos inicial.

El huevo es la forma más comprensible y la más misteriosa. La más bella y la más elemental. La esperanza del mundo, que nos recuerda aquella enigmática frase de Van Gogh: ***“La vida es, probablemente redonda”***.

Del niño no queda más que la incisión que indica el arco de la ceja y el perfil de la nariz, y la gran hondonada de la boca, en un gesto infantil, apenas sugerido de llanto.

GIORGIONE.
VENUS DORMIDA
O VENUS DE
DRESDE
H, 1507-1510
Óleo / lienzo 108,5
cm × 175 cm
Gemäldegalerie
Alte Meister,
Dresde

De los momentos esenciales en torno a los cuales se organiza la existencia humana, el sueño es seguramente uno de los que nos resulta más paradójico: es del que menos escapamos y el que más se nos escapa. La pintura y la escultura han dado testimonio a lo largo del tiempo del reto que supone captar el sueño.

Al dormir nos retiramos de la comunidad humana y al mismo tiempo nos sumamos a la actividad más compartida, más común y más olvidadiza.

EL SUEÑO DE JACOB. José de Ribera, 1639 óleo/lienzo
Museo del Prado

GOYA

El sueño de la razón produce monstruos

Grabado de la serie los Caprichos

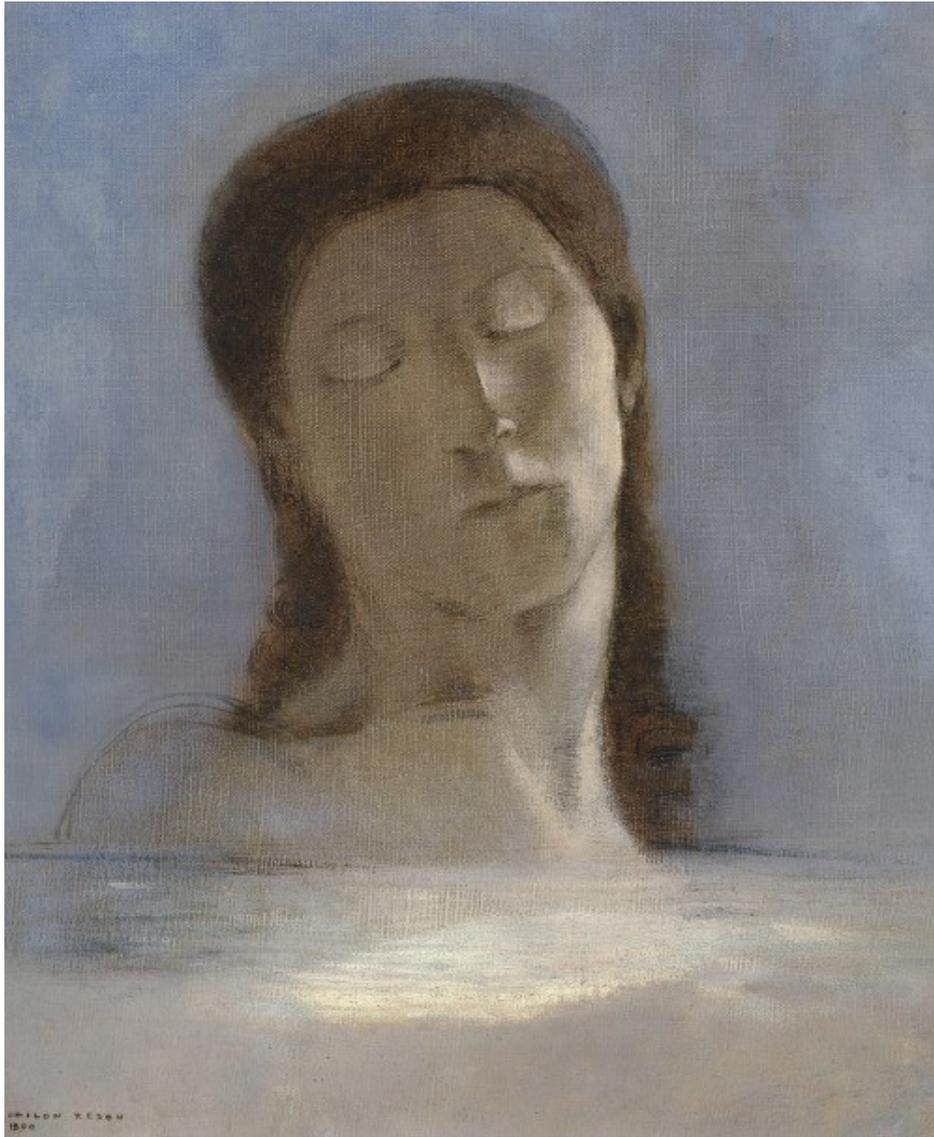
Nº 43 en la serie de 80 estampas.

Publicado en 1799

El hombre herido,
1854 Museo de
Orsay, París

***Hombre herido* es uno de los autorretratos más claramente románticos del pintor. La intención de eliminar en la pintura todo elemento retórico, que el realismo presupone, no sobrepasa, a menudo, el estado meramente teórico.**

Odilon Redon - "Ojos cerrados"

1890, óleo/lienzo, 44 x 36 cm, Museo d'Orsay, París

Retrato de su esposa Camille Falte, pero su significado se nos escapa.

Tras un horizonte marino, iluminado por la luz de la luna, surge el busto gigantesco de una mujer con los ojos cerrados. Las capas de óleo son tan delgadas que se ve el lienzo que hay debajo. Esto contribuye a darle al cuadro ese aspecto etéreo y mágico.

La postura de la cabeza no es la de una persona dormida, pero el hecho de que tenga los ojos cerrados la convierte en una figura hermética. Se puede intuir que en el interior de su cabeza hay todo un mundo, es el reino de las fantasías y los sueños. Con esta imagen tan simple, Odilon Redon consigue plasmar en un lienzo la soledad y el aislamiento inherentes al ser humano.

Cabeza de un mártir

ODILON REDON (1840-1916)

Carboncillo y lápiz sobre
papel

36,6 x 36,3 cm

Museo Kröller Müller,
Oterloo, Holanda

Esa cabeza se convierte casi en la ofrenda de lo que podemos ser y lo que es más esencial en nosotros porque ahí está compendiado todo lo que somos incluso desde un punto de vista no solamente intelectual sino afectivo.

Es como esas adjudicaciones de lo intelectual en la cabeza, lo emocional en el tórax y lo instintivo de cintura para abajo hubiesen ascendido hasta integrarse el propio cerebro

Rodin. El sueño , esculpió el bello rostro de Camille Claudel, finamente interpretado; Brancusi retoma la posición de la cabeza pero deja un lado de la cara sin terminar. Para Rodin, "es a través del modelado que la carne vive, vibra, lucha, sufre ..." ; Brancusi preferirá el tallado directo de piedra al modelado.

**El sueño o
Musa dormida
1908**
Mármol.
Museo de Arte.
Bucarest
111.5 x 35 x 120
cm.

Baronesa Rene Irma Franson

Brancusi estuvo trabajando entre 1908- 1910 en el retrato de la baronesa Rene Irma Franson y el resultado de un montón de replicas escultóricas de esta bella mujer acaba esta cabecita, que acaba como la musa dormida dónde está un poco comprimido de repente convierte la cabeza en una forma ovoide, en un huevo

HACIA LA ESTILIZACIÓN Y LA ABSTRACCIÓN

- La Musa Durmiente originalmente fue tallada en mármol con la baronesa Renée-Irana Frachon como modelo.
- La primera versión de **Musa dormida** data de 1909-1910. Los rasgos de la baronesa se evocan lejanamente, la cabeza descansa de lado. Una sola línea continua forma la nariz y las cejas. Los ojos cerrados refuerzan la serenidad de este rostro mientras el cabello se peina en un moño [
- El cuello apenas se nota en la espalda. El óvalo triunfa. Esta geometría se basa en la curva y en detalles anatómicos que permanecen en su lugar. Brancusi se distingue así de los artistas cubistas que, al mismo tiempo, descomponen y recomponen las figuras favoreciendo líneas rectas y ángulos. Finalmente una ligera asimetría aniquila toda frialdad y da suavidad y vida a la escultura. El metal está muy pulido y el juego de reflejos acentúa su elegancia y sofisticación. Se tomarán tres yesos y cinco broncees de la versión de 1910, todos ligeramente diferentes.

- La modelo de ***La musa dormida*** es la baronesa **Renée Irana Frachon**, quien entre 1908 a 1910 posa en el taller de Montparnasse.
- Brâncuși insistió en la expresión total de la experiencia desencadenada por sus modelos femeninas, tratando de "extraer" la idea de varios materiales: bronce, mármol o madera.
- Tras una serie de estudios preliminares modelados en arcilla, una primera versión tallada en piedra (ahora perdido) era un 'retrato' de pie, con un rostro ovalado estilizado en el que la nariz y la boca geométricas son ligeramente asimétricas.

Musa durmiente 16 x 25 cm x 18 cm . Bronce 1909-1910

París, Museo Nacional de Arte Moderno - Centro Pompidou. De 1909 a 1925, Brancusi definió algunos temas, incluido el de la ***Musa dormida*** , que retomó incansablemente a lo largo de su vida con ligeras variaciones. Su gusto por las superficies pulidas y las formas simples lo llevó a la abstracción. Subastada en Christie's de Nueva York por **51,8 millones de euros**

Musa dormida de Constantin Brancusi, un bronce fundido en 1913 y el primero de la serie de ovoides icónicos del artista. Adquirida en la década de 1950 por el coleccionista francés Jacques Ulmann ha permanecido en su familia desde entonces hasta **2017 cuando fue subastada por 57,3 millones de dólares** después de una dramática competencia entre cinco postores.

1910 Réplica en bronce que permite un juego de luces del brillo que los reflejos y dónde también se pueden apreciar aspectos que quizá con el puro mármol pues que absorbe la luz y la unifica no trascendías esos brillos tan dramáticos

Como en una incansable investigación se hicieron distintas versiones en alabastro, cinco en bronce y tres en yeso . Todos ellos muestran una mayor simplificación de la anatomía.

Es un modelo de cabeza, sin cuerpo, con marcas para mostrar rasgos como cabello, nariz, labios y ojos cerrados.

La escultura tiene "una calidad abstracta, curvilínea y un contorno suave que crea una impresión de elegancia". Al fundirlas en metal con un acabado fino, estas esculturas son "formas modernas autosuficientes y arquetípicas".

A principios de la década de 1920, en una tercera versión en mármol, renunció a las orejas y reemplazó el moño por un simple rectángulo que actuaba como soporte.

“El tema de la mujer dormida es el tema de la mujer que puedes arrebatarse su cuerpo, pero no su alma, y eso lo cuenta muy bien el poeta Gerardo Diego contando las cuitas amorosas de un amante, por más que tiene en su lecho a su amada, sin embargo está inquieto porque sabe que por más que la posea no posee lo esencial y hace una reflexión” (Francisco Calvo Serraller)

Insomnio

*Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño, y por el mar las naves.*

*En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.*

*Saber que duermes tú, cierta, segura
- cauce fiel de abandono, línea pura -,
tan cerca de mis brazos maniatados.*

*Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo, insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.*

GERARDO DIEGO

MUSA DURMIENTE Centro Pompidou, París

El tema de una cabeza dormida ocupó a Brancusi durante casi veinte años. Al concebir y ejecutar Musa Dormida, el escultor evitó el drama y el detalle a favor de reducir las ideas a formas fundamentales y detalles simplificados. Rendía la esencia de la languidez en la posición postrada de la cabeza, abrumado por la inercia, descansando pacíficamente. Este bronce es uno de los cuatro vaciados realizados en 1910 a partir de un mármol del año anterior cuyo modelo fue la baronesa Renée Irana Franchon.

MUSA DORMIDA

Constantin Brancusi
1909-1910

La diferencia entre la musa dormida y el encapuchado es una diferencia brutal, macabra, de repente interrumpe todo ese vuelo lírico delicado, fragante, sutil de la musa dormida.

Lo que tiene más de brutal es el material cuya complejidad le obliga a una síntesis incluso mucho más apurada que la que sutilmente como un trazo muy delicado sobre la superficie había elaborado Brancusi.

ENCAPUCHADO

Julio González
1935

16 cm; L. 25 cm; P. 18 cm

Bronze

1909-1910 París, Museo Nacional de Arte Moderno - Centro Pompidou

El comienzo del mundo

19 x 28,5 cm x 17,5 cm Bronce pulido, alpaca, madera 1924. Paris, musée national d'Art moderne – Centre Pompidou. Convierte la cabeza en a clave de la gestación del universo y lo hace además de una forma maravillosamente delicada

Man Ray (fotógrafo estadounidense) . **Negra y blanca 1926** Museo Reina Sofía, Madrid
La pintora, modelo, cantante y actriz **Kiki de Montparnasse**, musa clave en la trayectoria de las vanguardias entre 1918 y 1939.

Margit Pogany

Mademoiselle Pogany

MUSAS

Para Brancusi la mujer fue su eterna fuente de inspiración.

Brancusi podría ser elemental, pero también muy refinado, eran las mujeres y las mujeres aristócratas de Paris las que mejor entendieron su obra.

- Margit Pogany (pintora húngara)
- Eilleen Lane (estadounidense)
- La princesa Marie Bonaparte
- La baronesa Renee Irana Frachon
- Leonie Ricou
- Lizica Codreanu, bailarina vanguardia

Sus esculturas se distinguen por la elegancia de las formas y el uso sensible de los materiales, combinando la sencillez del arte popular rumano con el refinamiento de la vanguardia parisina.

Brâncuși conoció a la pintora húngara Margit Pogany en 1909 y le pidió que posara para un busto. Brâncuși realizó 19 obras tituladas "**Miss Pogany**", en un período de 20 años. En 1913 lo exhibió en Estados Unidos, donde despertó gran interés.

La señorita Pogany

1913

Brancusi exploraban la idea de la abstracción.

Se hizo famosa después de que el artista presentara su versión en yeso en la exposición de 1913, que se inauguró en el Armory Show de Nueva York, y provocó las reacciones más controvertidas en la prensa de la época.

Los detractores lo llamaron "un huevo cocido colocado en un terrón de azúcar", pero ha permanecido en la historia y en la conciencia general como el "Hada buena de la escultura abstracta" (Hans Arp) y, en terminología filosófica más pronunciada, el arquetipo de la figura humana en el arte moderno. El original de yeso provocó las reacciones más controvertidas en la prensa de la época.

Los detractores lo llamaron "**un huevo cocido colocado en un terrón de azúcar**", pero ha permanecido en la historia y en la conciencia general como el "**Hada buena de la escultura abstracta**" (Hans Arp) y, en terminología filosófica más pronunciada, el arquetipo de la figura humana en el arte moderno.

La serie Pájaro en el espacio
(Brancusi creó una quincena de ellas, en mármol o bronce)

“No he buscado durante toda mi vida otra cosa que la esencia del vuelo... El vuelo, ¡Que felicidad!”

Brancusi se interesó por el movimiento y concretamente por el vuelo. Realizó muchas esculturas abstractas de aves en las que pretendía captar “la esencia del vuelo”. Brancusi no quería centrarse en la apariencia del ave –plumas, alas, pico, etc- sino en el movimiento .

Creía que de haber incluido detalles realistas el espectador se distraería y la escultura parecería estática. Así creó una figura aerodinámica y evocadora que se alza sobre un pedestal estrecho como si se elevara hacia el cielo, al igual que un pájaro alzando el vuelo.

PÁJARO EN EL ESPACIO

1926, Bronce, con base de madera y mármol, Seattle Art Museum. Estados Unidos

Cuando el servicio de aduanas de Estados Unidos se negó a aceptar una de estas esculturas como piezas de arte Brancusi interpuso una demanda y los jueces le dieron la razón.

Dicha pieza mide 1,35 metros de largo,

Como era habitual en el trabajo de Brancusi, el bronce se alisa y se pule hasta el punto en que la materialidad de la escultura se disuelve en su luminosidad reflectante.

Las aspiraciones espirituales de Brancusi, su anhelo por la trascendencia del mundo material y sus limitaciones, se expresan verbalmente en su descripción de Bird in Space como un "proyecto antes de ser ampliado para llenar la bóveda del cielo".

How They Know It's "A Bird" and Are Sure It is "Art"

*Illuminating Testimony of Sculptors, Painters and Admirers
of the "Modernist School" in the U. S. Customs Court
Explaining Why They Think Mr. Brancusi's Famous
"Bird in Flight" Is Not Meaningless Junk*

"Cómo saben que es 'un pájaro' y están seguros de que es 'arte'

Testimonio esclarecedor de escultores, pintores y admiradores de la "escuela modernista" en el tribunal de aduanas de los Estados Unidos, explican por qué creen que el famoso Pájaro en vuelo del Sr. Brancusi no es una basura sin sentido

Detalle del recorte de prensa sobre el caso de la corte Bird in Space: América 13 de marzo de 1927

Sentencia 26 noviembre 1928

- ***“Se ha desarrollado una escuela llamada arte moderno cuyos partidarios intentan representar ideas abstractas en lugar de imitar objetos naturales”. Simpatizamos o no con estas ideas de vanguardia y las escuelas que las encarnan, creemos que su existencia y su influencia en el mundo del arte son hechos que los tribunales reconocen y deben tener en cuenta. dieciséis ” . Asistimos al reconocimiento de una nueva concepción del arte y su integración en el ámbito jurídico.***
- ***Debido a su carácter puramente estético, su belleza y el hecho de que su autor es un artista profesional, la escultura se considera una obra de arte y se beneficiará de la franquicia arancelaria proporcionada por la tarifa Fordney-Mac Cumber de 1922.***

Marie Bonaparte (1882-1962)

Princesa de Grecia y de Dinamarca por matrimonio. Discípula de Sigmund Freud y traductora de éste. Escritora y psicoanalista.

Fundadora de la Sociedad Psicoanalítica de París y de la Revista Francesa de Psicoanálisis.

Entre otras muchas publicaciones en 1924 publicó *"Notas sobre las causas anatómicas de la frigidez en las mujeres"* bajo el seudónimo A. E. Narjani.

FOTO DE BRANCUSI. Mujer mirando un espejo 1909. Solo se conservan cinco fotos. En 2010 se vendió una de ellas por 50580 €

1938 Sigmund Freud recibido en Paris por la princesa Marie Bonaparte antes de viajar a Londres.

FREUD ARRIVES IN PARIS ON HIS WAY TO LONDON

Marie Bonaparte pagó un rescate considerable para arrancar a **Freud** de Viena y de las garras de la Gestapo; salvó sus manuscritos y se instaló en Londres con la familia de él. Llegó a ser una de las personalidades más respetadas del movimiento freudiano.

ATENAS 1962, Marie Bonaparte en la boda de los príncipes Juan Carlos y Sofía

Mujer mirándose en un espejo
1909

1909 Mujer mirándose en un espejo inspirada en el encuentro de Brancusi con la princesa y psicoanalista Marie Bonaparte, que había solicitado un busto de sí misma. "**Tenía un busto hermoso, pero piernas feas y era terriblemente vanidosa**", recuerda Brancusi. **'Ella se miraba en el espejo todo el tiempo, incluso durante el almuerzo... colocando discretamente el espejo sobre la mesa, luciendo furtiva. Era vanidosa y sensual'**. En la primera obra que realizó, no esculpió a la mujer que vio, sino su esencia, la que ella le había trasladado sin querer, y esa, según palabras del escultor, no era otra que su vanidad.

Princesa X
1916

MUJER MIRÁNDOSE EN EL ESPEJO
1909

PRINCESA X
1916

Brancusi vivió una existencia difícil, llena de *terribilità* y *furore*, que en la soledad de su estudio fue capaz de transformar en gentileza, exquisita dulzura y provocación

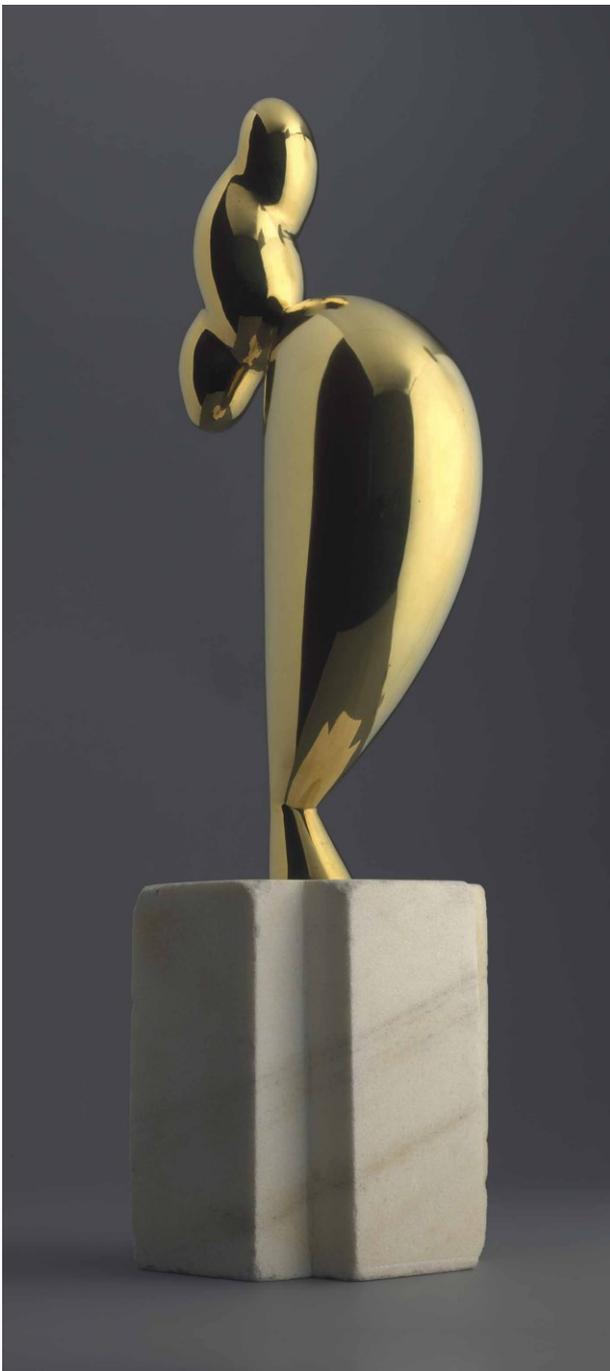
- ***“Tenía un busto hermoso, pero piernas feas y era terriblemente vanidosa. Se miraba en el espejo todo el tiempo, incluso durante el almuerzo... colocando discretamente el espejo sobre la mesa, luciendo furtiva. Era vanidosa y sensual”***
- El resultado fue que creó una escultura llamada ***Mujer mirando en un espejo*** , que muestra la cabeza de la princesa inclinada para captar su reflejo . Parece que fue esta escultura, luego destruida, la que Brancusi pasó sus cinco años simplificando en la Princesa X , con el papel del espejo siendo recordado por la superficie de bronce altamente reflectante de la nueva obra.

“Mi estatua es de mujer, todas mujeres enrolladas en una, el Eterno Femenino de Goethe reducido a su esencia... Durante cinco años trabajé, simplifiqué, hice que el material hablara y declarara lo inexpresable.

Porque de hecho, ¿qué es exactamente una mujer? Botones y lazos, con una sonrisa en los labios y pintura en las mejillas... Eso no es mujer. Para expresar esa entidad, para traer de vuelta al mundo de los sentidos ese tipo eterno de formas efímeras, pasé cinco años simplificando, perfeccionando mi trabajo.

Y por fin, creo, he emergido triunfante y trascendido lo material. Además, es una pena estropear una belleza cavando pequeños agujeros para el cabello, los ojos y las orejas. Y mi material es tan hermoso, con sus líneas sinuosas que brillan como oro puro y resumen en un solo arquetipo todas las efigies femeninas de la Tierra”.

**La joven sofisticada
(Retrato de Nancy Cunard)**

Firmado, fechado e inscrito
'C Brancusi 1928 1932
PARIS PAR' (en la parte
inferior del bronce)

Bronce pulido con base de
mármol tallado por el
artista

Subastado en Nueva York
71.187.500 \$

Altura 80 cm. Sin peana
55,1 cm

Concebido en 1928 y
fundido en 1932

NANCY CUNARD

1896-1965

Escritora, activista, periodista
y mecenas literaria