

Arte y cultura

Atlas de la Toscana Contemporánea

Más allá del gran pasado, la Toscana del presente ofrece importantes visiones y experiencias contemporáneas

visittuscany.com

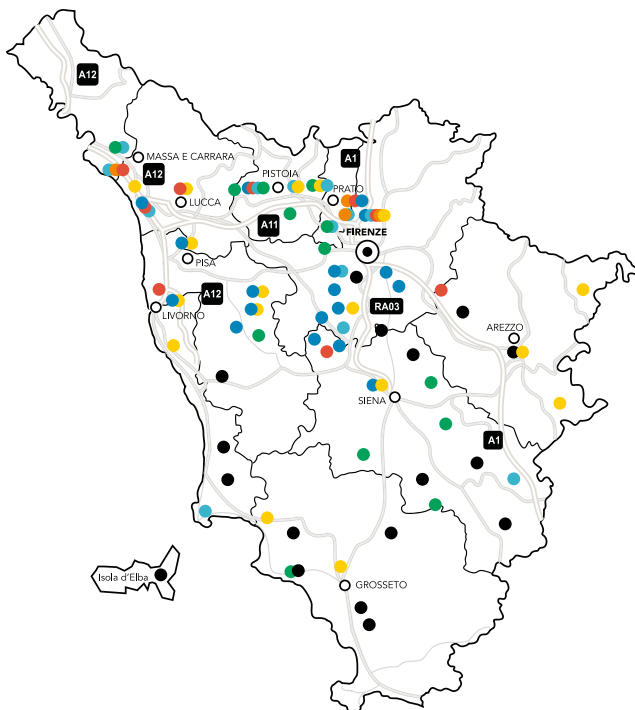

TOSCANA
RENACIMIENTO SIN FIN

**“Perdersse en la grandeza
del arte y encontrar
el asombro,,**

Descubre el arte contemporáneo en la Toscana
visittuscany.com

Mapa de lo contemporáneo en la Toscana

- Arte público, signos urbanos y en el territorio
- Parques, jardines y arte en el medio ambiente
- Museos y colecciones de arte
- Arquitecturas contemporáneas
- Bodegas de autor
- Eventos, Festivales

La Toscana más actual: el arte público difundido en espacios urbanos; los parques y jardines artísticos o el arte insertado directamente en el entorno natural toscano; los principales museos y colecciones de arte contemporáneo; las arquitecturas contemporáneas de uso principalmente público, institucional y cultural; las numerosas y maravillosas bodegas de autor; decenas de eventos.

Comparte tus aventuras
#mytuscanycany
visittuscanycany.com

Toscana contemporánea

Las experiencias artísticas de relevancia internacional, las obras arquitectónicas más destacadas de las últimas décadas, los espectáculos y festivales capaces de trazar líneas de «continuidad» o renovación respecto a las evidencias del riquísimo pasado

Arte público, símbolos urbanos y huellas en el territorio

Hoy en día se añade una amplia presencia artística contemporánea al considerable patrimonio de las numerosas ciudades de arte de la Toscana. El arte de nuestro tiempo constela y enriquece muchas zonas del territorio toscano: de la llanura florentina a los Alpes Apuanos, de Versilia a la Maremma, de Valdera a Valdelsa, del Chianti a las laderas del monte Amiata.

En Florencia, marca la confrontación con la rica historia de la capital toscana. Prato ha adquirido el carácter de un nuevo taller. En Pistoia se ha extendido sobre el empuje de la colección Gori en Celle. En Pontedera ha desarrollado una verdadera identidad territorial. En Peccioli se ha convertido en objeto de un taller al aire libre. Pietrasanta ha reunido un «parque» de esculturas de nivel internacional. De Vinci a Certaldo, de Poggibonsi a San Gimignano, de Colle Val d'Elsa a Siena, de San Casciano in Val di Pesa a Impruneta, es el corazón mismo de la Toscana el que palpita con la presencia de la investigación artística contemporánea.

Arquitecturas contemporáneas

En la Toscana se pueden encontrar varios ejemplos de arquitectura contemporánea. Las premisas de esta síntesis son los logros de la década de 1930, incluidas algunas de las obras manifiesto del modernismo: el estadio municipal de Florencia del ingeniero Nervi; la estación de Santa Maria Novella, el complejo de la Manufactura Tabacos y el teatro Puccini, construido como teatro para después del trabajo de los Monopolios de Estado, todas ellas grandes estructuras aún en uso. En la posguerra, junto a la obra maestra de la arquitectura religiosa de Michelucci, la Chiesa dell'Autostrada, el Salone Nervi en Chianciano Terme, la airosa Casa Esagono en el golfo de Baratti y la Cámara de Comercio de Carrara son algunos de los muchos lugares que visitar. Siguen la restauración del Cinema della Compagnia y los Archivos de Estado de Florencia. Ejemplos de reconversión son las intervenciones en la Campolmi de Prato, en la Breda de Pistoia, en el Kursaal de Montecatini Terme... Entre las arquitecturas recientes se encuentra el nuevo Teatro del Maggio Fiorentino.

Parques, jardines y arte en el medio ambiente

En Pistoia, la iniciativa de un coleccionista (Giuliano Gori) ha dado lugar a lo que se considera la mayor colección de arte medioambiental de Italia. Parques de esculturas e intervenciones en el medio ambiente, como las de Mauro Staccioli de Volterra, de Volterra, han arraigado en la campiña toscana, pero también en lugares históricos como el parque de la Villa Medicea La Magia di Quarrata, en Pistoia. Protagonistas de la escena artística de la segunda mitad del siglo XX, como Niki de Saint-Phalle y Daniel Spoerri, eligieron la Maremma para crear sus jardines de artista. Desde la década de 1990, exposiciones de atractivo internacional se han establecido en San Gimignano, en Valdelsa y en Chianti. Se han desarrollado colecciones en lugares inesperados, como el Castillo de Ama, y proyectos ecoambientales, como el simbólico Giardino del Viaggio di Ritorno (Jardín del Viaje de Regreso) en Maremma. Estas experiencias han despertado un interés que ha cambiado la faz de los lugares y la actitud de las comunidades hacia lo contemporáneo.

Bodegas de autor

Algunas de las intervenciones más fascinantes de la arquitectura contemporánea en la Toscana se encuentran en las numerosas bodegas de artistas diseminadas por Chianti, el Valdarno de Arezzo, Montalcino y las colinas de la Maremma. Algunos de los arquitectos internacionales más importantes han intervenido en estas zonas: los aclamados Renzo Piano en Giuncarico (Gavorrano) y Mario Botta en Suvereto, los consagrados Marco Casamonti en Bargino (San Casciano Val di Pesa) y Alvisi Kirimoto en Palazzone (San Casciano Bagni). Estos «templos del vino» se incluyen en el circuito Toscana Wine Architecture y en algunos casos están acompañados por instalaciones especiales o valiosas colecciones de arte. El encanto de estas arquitecturas de ingenio técnico y estético, integradas en el contexto de la campiña toscana y de la mejor producción vinícola, representa una de las mayores pruebas de la sabiduría creativa y productiva de esta tierra.

Museos y colecciones de arte

La Toscana nunca ha abandonado su vocación de coleccionista. Los mecenas modernos han aceptado el reto de lo contemporáneo, al igual que las instituciones han abierto sus puertas a los artistas de hoy en día. Desde los años 90, se han desarrollado diversas actividades de arte contemporáneo: además del Centro Pecci en Prato, Palazzo Fabroni de Pistoia, el Museo Casa Masaccio de San Giovanni Valdarno, la Fundación Ragghianti de Lucca, el MUDAC de Carrara. Se han puesto en marcha experiencias museísticas en Siena, mencionamos el innovador Palazzo delle Papesse, y Florencia, donde se inauguró el Museo Novecento en 2014, y en 2018 Roberto Casamonti abrió la sede de su colección de arte. La alternancia de antiguo y contemporáneo que ofrece la Fundación Palazzo Strozzi trae a Florencia artistas de renombre internacional. También se pueden encontrar museos y colecciones de arte contemporáneo en localidades con vocación artística como Pietrasanta, San Giovanni Valdarno, o históricas como Monsummano Terme y San Gimignano.

Eventos, Festivales

La Toscana cuenta con un rico programa de eventos estacionales y festivales recurrentes. La danza y las artes escénicas están representadas por Virgilio Sieni, con su festival La democrazia del corpo, así como por festivales consolidados como *Fabbrica Europa* y *Florence Dance in Florence*. El teatro y las artes escénicas, además de en Florencia, también tienen lugar en Certaldo, Prato, Marina di Pietrasanta, Rosignano Marittimo, Sansepolcro, en Valdera y en Volterra. El cine encuentra su lugar en los festivales internacionales de Lucca y Siena, o en el *Festival dei Popoli* y en el *Schermo dell'arte* de Florencia. La fotografía internacional tiene sus principales festivales en Cortona y Lucca. Tampoco faltan los festivales de última generación, dedicados al teatro-arquitectura luces de artista, identidades contemporáneas (*Dialoghi sull'uomo*, Pistoia), el cómic y los juegos (*Lucca Comics & Games*); la literatura y la actualidad (*La Versiliana*).

Los lugares de lo contemporáneo

Arte urbano y parques llenos de arte, museos, colecciones, arquitecturas: los lenguajes contemporáneos de la Toscana

1. Pietrasanta

Pequeña ciudad de la Versilia, famosa por su vocación artística, hasta el punto que se ha ganado el apelativo de «Pequeña Atenas», es conocida por la fabricación de bronce y mármol que se realizan en su territorio, lo cual atrae a artistas y expertos de todo el mundo. Junto a la producción escultórica conservada en el Museo dei Bozzetti, desde la década de 1990 se desarrolla en el espacio urbano el proyecto público del Parque Internacional de Escultura Contemporánea, con obras permanentes de artistas como Fernando Botero, Pietro Cascella, Jiménez Deredia y muchos otros grandes escultores contemporáneos. Varias esculturas adornan también el Parco della Versiliana, en Marina di Pietrasanta, que acoge festivales literarios y teatrales.

2. Parque y Fattoria di Celle, Pistoia

Desde principios de los años 80, alberga la extraordinaria colección Gori, considerada una de las más importantes del mundo en arte medioambiental, con obras especialmente creadas para el romántico parque, los edificios anexos a la villa barroca y la granja, realizadas por artistas de renombre internacional. Entre ellos figuran artistas como Magdalena Abakanowicz, Daniel Buren, Loris Cecchini, Ian Hamilton Finlay, Dani Karavan, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Richard Long, Fausto Melotti, Robert Morris, y muchos otros. En la ejecución de sus proyectos, el entorno ha dejado de ser un simple contenedor para convertirse en el elemento integrante de cada obra; de este modo, cada obra realizada en Celle realiza un detalle del lugar y cobra valor al formar parte de él. **goricoll.it**

3. Museos de Pistoia y Palazzo Fabroni

Museo Marino Marini, Pistoia

Capital italiana de la cultura en 2017, cuenta con una consolidada presencia artística contemporánea. Además de la gran escultura de Alberto Burri en Santomato, emblema de la extraordinaria colección Gori en Villa Celle, el centro de la ciudad acoge también las esculturas de Roberto Barni y las vidrieras artísticas de Umberto Buscioni. Pero el centro artístico de Pistoia es el Palazzo Fabroni, que alberga algunas de las obras más importantes de arte pobre, el arte conceptual, el arte minimalista y la poesía visual. El protagonista indiscutible es Claudio Parmiggiani, a quien está dedicada la primera planta del museo. El Museo Marino Marini, abierto de nuevo desde la primavera, cuenta con 183 obras del artista de Pistoia.**musei.comune.pistoia.it**

4. Fundación Ragghianti, Lucca

Museo Novecento, Florencia

La Fundación y Centro de Estudios Ragghianti se encuentra en el complejo monumental de San Micheletto: un lugar ideal para el estudio, la investigación y el disfrute de la cultura. Lleva el nombre de uno de los mayores historiadores del arte italiano del siglo XX, y de su esposa Licia Collobi, y fue creada en 1981 gracias a la donación de su biblioteca y archivo a la Cassa di Risparmio de Lucca. Las actividades de la Fundación incluyen: la gestión de la colección de pintura, gráfica y escultura; la organización de exposiciones de arte y de conferencias y congresos; la enseñanza; la producción de volúmenes monográficos y catálogos; la publicación de la revista “Luk”. **fondazioneragghianti.it**

5. Henry Moore, Prato

Una vez finalizada su restauración, la obra de Henry Moore, *Forma squadrata con taglio* (Forma cuadrada con corte), vuelve a estar a la vista del público en su totalidad. La obra se expuso en la plaza de San Marcos en 1974, tras la primera exposición monográfica italiana celebrada en Florencia en 1972. Formada por treinta bloques de mármol blanco de los Alpes Apuanos, tiene cinco metros de altura. Hoy forma parte del alma de Prato, pero fue muy criticada por un público aún poco acostumbrado a los lenguajes contemporáneos. La obra pretende hacer reflexionar sobre la relación entre el hombre, la naturaleza y la modernidad, tres elementos que se reflejan perfectamente en la plaza y en los montes de la Cavalcata, que destacan al fondo.

Museo Staccioni, Volterra

6. Centro Pecci, Prato

Museo Staccioni, Volterra

El Centro para el Arte Contemporáneo Luigi Pecci es el primer museo italiano construido desde cero para presentar, coleccionar y promover la investigación artística más avanzada. Desde su inauguración en 1988, ha llevado a cabo una intensa labor expositiva y de documentación sobre arte contemporáneo, numerosos programas educativos, espectáculos y eventos multimedia. Reúne más de mil obras que trazan las tendencias artísticas desde los años sesenta hasta nuestros días: pintura, escultura, cine y mucho más, representando una síntesis de la investigación crítica y las elecciones curatoriales que han conformado la identidad del museo y del arte contemporáneo en la Toscana. Su amplia colección y sus diversos programas culturales lo convierten en el motor de la «Red Regional de Arte Contemporáneo». **centropecci.it**

7. Tuttomondo, Pisa

Museo Staccioni, Volterra

Tuttomondo, Pisa En 1987, un jovencísimo Piergiorgio Castellani siguió a su padre en un viaje de negocios a Nueva York. Allí quedó fascinado por la obra del joven artista estadounidense Keith Haring y le invitó a crear una obra permanente en la ciudad de Pisa. Haring aceptó encantado y en 1989 re-

alizó el mural Tuttomondo, «aferrado» a un edificio cercano a la estación. La obra, de 180 metros cuadrados, representa la relación entre el ser humano y la naturaleza, pero va más allá; de hecho, busca romper el mal del mundo, simbolizado por una serpiente, que en muchas culturas tiene un significado negativo (en concreto, para Haring representaba el sida, un monstruo que le mató con sólo 32 años, en 1990). Las figuras se representan en una danza continua, que une a todos los pueblos del mundo.

8. La Rosaleda, Florencia

Museo Staccioni, Volterra

Oculto bajo el Piazzale Michelangelo, se encuentra uno de los pulmones verdes de Florencia: la Rosaleda. El jardín fue creado en 1865 por Giuseppe Poggi para celebrar el nombramiento de Florencia como capital. De inspiración francesa, alberga más de 400 variedades de rosas y unas 1.200 especies de plantas. El jardín contiene también un pequeño rincón de Japón, creado por el arquitecto Yasuo Kitayama en 1998 con motivo del hermanamiento de Florencia y Kyoto. Hay 12 esculturas dispersas por el jardín (diez de bronce y dos de yeso), obras de Jean-Michel Folon, que dan un toque surrealista al parque y relatan el tema del viaje y la libertad.

9. Museo Novecento, Florencia

Museo Staccioni, Volterra

Museo Novecento, Florencia El Museo Novecento ofrece una selección de obras de las colecciones cívicas, que ilustran el arte italiano del siglo XX. Destaca especialmente la colección Alberto Della Ragione, con obras de Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Gino Severini y otros. El museo organiza exposiciones temporales dedicadas a los grandes maestros del siglo XX y a artistas contemporáneos, en una comparación internacional de diferentes prácticas y generaciones. Conferencias y encuentros de carácter multidisciplinar completan la oferta del museo. El museo también organiza proyectos expositivos en diversos espacios de la ciudad, como el Forte di Belvedere, el Museo Stefano Bardini y Palazzo Vecchio. **museonovecento.it**

Museo Staccioni, Volterra

10. Maggio Musicale Fiorentino

El Teatro del Maggio celebra el poder de la música y el encanto del melodrama, en la ciudad donde nació este género teatral. Diseñada por el arquitecto Paolo Desideri, del Estudio ABDR, la ‘nueva casa’ del Maggio Musicale Fiorentino se alza entre el centro monumental y el Parco delle Cascine, pulmón verde de la ciudad. Sobre una amplia base se inserta el emblemático volumen de la torre escénica, de 35 metros de altura, que acoge las grandes producciones operísticas. Además de la sala para música sinfónica, la cávea, que acoge proyectos de música contemporánea, se sitúa en la cubierta del teatro para integrar y concluir el amplio sistema de plazas, terrazas y miradores. En 2014, el edificio recibió el Premio Nacional a la mejor obra arquitectónica realizada en Italia en los últimos cinco años. **maggiofiorentino.com**

11. Museo Marino Marini, Florencia

Museo Staccioni, Volterra

El museo se encuentra en la antigua iglesia de San Pancrazio, reconvertida para albergar un núcleo de esculturas, pinturas, dibujos y grabados donados a la ciudad por Marino Marini (1901-1980) y su familia, que documentan toda la investigación del artista. El recorrido artístico parte de sus experiencias juveniles y su fascinación por el arte etrusco; pasa por su cercanía a Arturo Martini y llega a su investigación de alcance internacional, marcada por las relaciones con el entorno neoyorquino y con grandes escultores como Moore, Arp, Calder, Tanguy. El espacio de la cripta está dedicado a exposiciones y eventos temporales. El complejo alberga también el sacelio del Santo Sepulcro, joya de la arquitectura renacentista de Leon Battista Alberti. **museomarinomarini.it**

12. Colección Casamonti, Florencia

Museo Staccioni, Volterra

Colección Casamonti, Florencia La colección se encuentra en la planta noble del Palazzo Bartolini Salimbeni, que alberga una gran selección de obras que Roberto Casamonti adquirió durante su larga actividad en el mundo del arte. Las pinturas, esculturas, instalaciones, videos y fotografías son fruto de años de apasionada investigación que dan vida a un corpus de obras capaz de representar la excepcional evolución artística que abarca el siglo XX y principios del XXI. La colección se divide en dos núcleos: el primero abarca desde los inicios del siglo XX hasta principios de la década de 1960; el segundo, de carácter cronológico, comprende obras que datan de 1960 hasta la actualidad y representa los principales movimientos de lasneovanguardias. **collezionerobertocasamonti.com**

13. San Gimignano

Museo Staccioni, Volterra

Museo Staccioni, Volterra

Ciudad medieval incluida en la lista del «Patrimonio de la Humanidad», además de la Galería de Arte Moderno y Contemporáneo Raffaele de Grada, ofrece instalaciones de grandes artistas italianos creadas para el proyecto Affinità. Cinco artistas para San Gimignano: la Italia colgada por Luciano Fabbro en el Palazzo del Podestà; la campana fijada por Jannis Kounellis fuera de la Iglesia de Sant’Agostino; la bóveda dorada por Nunzio en el Vicolo dei Bongii; la instalación suspendida por Eliseo Mattiacci en la Rocca di Montestaffoli y la Meridiana de Giulio Paolini en la pared de la iglesia de Sant’Agostino.

Herencia de prestigiosas ediciones de Arte all’Arte: la instalación de Anish Kapoor en el Torrione de Sant’Agostino o el mosaico de Luisa Rabbia en la Fuente Medieval.

14. Site transitaire, Asciano

En 1993, el artista francés Jean-Paul Philippe creó un complejo monumental en plena naturaleza, con una vista panorámica del pequeño pueblo de Mucigliani. Fa-

scinado por las canteras de travertino y la campaña de las Crete Senesi, Philippe concibió un «sitio» con elementos que dialogan entre sí y con la naturaleza: una silla para acoger al paseante, una ventana orientada para recibir el último rayo de sol del atardecer del solsticio de verano, un laberinto. A través de la escultura, el artista ha creado una «arqueología interior» en la que afloran las huellas de sus encuentros y viajes.

Esta obra «megalítica» se ha convertido en un lugar único de paso y encuentro entre artistas de diferentes disciplinas y horizontes.

Museo Staccioni, Volterra

Museo Staccioni, Volterra

15. Mauro Staccioli, Volterra

Museo Staccioni, Volterra

Museo Staccioni, Volterra

El complejo Luoghi d’esperienza (Lugares de Experiencia) es un itinerario de grandiosas esculturas ambientales creadas por el artista Mauro Staccioli, originario de Volterra y activo en Milán, desde donde se hizo conocer entre los años setenta y noventa por todo el mundo. Con motivo de una intervención articulada en su ciudad natal en 2009, el artista trazó una relación íntima y sensible entre las formas «primarias» de sus esculturas de hormigón o metal, como círculos, discos, tallos, y los contornos característicos esbozados en el interior de Volterra. En conjunto, estas instalaciones de Staccioli representan una de las mejores síntesis entre arte y paisaje de la Toscana. Otras obras del artista se encuentran en Celle, en el Jardín de Spoerri y en la zona del Chianti.

16. Salone Nervi, Chianciano

Museo Staccioni, Volterra

Situado dentro de un importante complejo termal y de conferencias, el «salón de fiestas» se construyó durante la renovación del Stabillimento Acquasanta en pleno auge económico. En el cilindro elíptico del gran salón –destinado al entretenimiento y el baile, pero también utilizado como sala de congresos–, sobre las paredes completamente acristaladas, emerge la estructura vista de la cúpula.

Es obra del diseñador Luigi Nervi (autor, en Toscana, también del teatro Politeama Pratese y del estadio municipal de Florencia); formada por elementos prefabricados de hierro y hormigón unidos por nervios, la cúpula hace gala de una elegante ligereza, que Nervi también utilizó en la sala de audiencias del Vaticano. **eco.museisenesi.org**

Museo Staccioni, Volterra

Museo Staccioni, Volterra

17. Jardine de Daniel Spoerri, Seggiano

Inaugurado en 1997 como fundación autónoma, fue concebido por el conocido artista suizo de origen rumano, hoy célebre en los principales museos del mundo por sus invenciones: del «cuadro trampa» al Eat Art. Spoerri se sumergió durante más de dos décadas en el paisaje de las laderas del Monte Amiata, lejos de los estereotipos de la campaña toscana, donde creó diversas obras e invitó a artistas cercanos a él.

Aquí pueden admirarse más de cien instalaciones de Spoerri y autores de renombre internacional como Eva Aeppli, Arman, Roberto Barni, Dani Karavan, Luigi Mainolfi, Aldo Mondino, Meret Oppenheim, Nam June Paik, Dieter Roth, Raphael Soto, Mauro Staccioli, Jean Tinguely, Roland Topor, Not Vital, Erwin Wurm. **danielspoerri.org**

18. El Jardín de Tarot

Un parque monumental de esculturas concebido y realizado a partir de 1979 por la artista Niki de Saint Phalle, en parte

en colaboración con el escultor Jean Tinguely, con quien también creó la fuente del Centro Pompidou de París. Inspirado en el famoso Parc Güell de Antoni Gaudí en Barcelona, el jardín se despliega como un camino entre las 22 figuras del juego esotérico del Tarot, representadas en otras tantas esculturas gigantescas y en su mayoría practicables, según el estilo onírico y original del artista que trabajó y vivió aquí hasta su muerte en 2002. El pabellón de entrada al jardín fue diseñado por el famoso arquitecto Mario Botta, para la Fundación que lo gestiona. **igliardinodetarocchi.it**

