

PABLO SERRANO

(Crivillén, Teruel, 1908 – Madrid, 1985)
Experiencia sobre espacios iluminados.
Primeras experiencias. Extensión de las características del cubo, 1956-1957
Bronce. Fundición, pulido y patinado.

Nacido en Crivillén en 1908, Pablo Serrano se traslada a Zaragoza en 1916 y en 1920 marcha a Barcelona, donde ingresa en las Escuelas Profesionales Salesianas de Sarriá. En 1929 se traslada a Argentina y en 1933 a Uruguay, donde seguirá desarrollando con éxito su faceta de escultor. En 1955 obtiene el primer premio del II Salón Nacional Bienal de Artes Plásticas con el que disfrutará de una beca de formación en el extranjero. Llega a España ese año, recorre Europa y se instala en Madrid en 1957.

Frente a la obra, eminentemente figurativa que desarrolla en América, su trabajo a partir del regreso a España acoge con fuerza el lenguaje de la abstracción que ya había comenzado a explorar en Uruguay, contribuyendo activamente a la renovación del arte español.

La experimentación y búsqueda en sus propuestas artísticas estará presente en Pablo Serrano a lo largo de toda su trayectoria artística. Esta pieza, *Experiencia sobre espacios iluminados* es un claro ejemplo de ello. Coincidente en esos años con la formación del Grupo "El Paso" del que es miembro fundador, la obra constituye una búsqueda de la plasticidad de la forma geométrica, donde las oquedades y las luces y las sombras que se generan son elementos con los que investiga Serrano. Estas experiencias, si bien no se materializarán en una serie propia, tales como la serie *Hierros, Dramas y Quemados*, o *Bóvedas para el Hombre*, entre otras, sí que están presentes, por ejemplo, en la instalación que realiza para el proyecto del Salto de Aldeadávila en 1963.

La exposición *Aragón y las Artes, 1939-1957*, nos permite asistir, a través del arte, a la recuperación del pulso de un territorio que sufrió una situación tan dramática como la guerra. Aragón no estaba al margen de las realidades artísticas que se dieron en el resto de España en ese periodo, ni de lo que ocurría en el mundo occidental de su entorno.

Fuera de Aragón y España el arte es también reflejo de la realidad entre la que habitan los artistas. Territorios tan alejados como Sudáfrica no escapan al sufrimiento y la dureza de la realidad, algo que lo plasma a través de la fotografía el sudafricano David Goldblatt; los fotomontajes que Grete Stern realiza son el lenguaje utilizado para denunciar la situación de la mujer en la sociedad argentina del momento; la figuración sigue presente en los dibujos de Julio González o las composiciones cercanas a la abstracción de Le Corbusier o Henri Michaux.

Un artista español empieza a destacar en el panorama nacional en la segunda mitad de los años 50, el turolense Pablo Serrano que, a través de la escultura aportará una visión contemporánea a la práctica escultórica, arriesgando y experimentando a través de obras como la que se muestra.

PABLO SERRANO
Instituto Aragonés
de Arte y Cultura
Contemporáneos

Paseo María Agustín, 20. 50004 Zaragoza. España
T. 0034 / 976 280 659 - F. 0034 / 976 284 370
mpabloserrano@aragon.es
www.iaacc.es

Horario:
De martes a sábado de 10 a 14 / 17 a 21 h
Domingo y festivos de 10 a 14 h

El museo permanecerá cerrado:
Todos los lunes no festivos
1 de enero - 1 de mayo - 24, 25 y 31 de diciembre

Facebook: IAACC Pablo Serrano
Twitter: @IAACCPERRANO
Instagram: @iaaccpserrano

VISIONES
TRANSVERSALES
EN TORNO A
CIRCA XX

DE 1939
EN LA COLECCIÓN CIRCA XX
A 1957

JULIO GONZÁLEZ
GRETE STERN
DAVID GOLDBLATT
LE CORBUSIER
HENRI MICHAUX
PABLO SERRANO

JULIO GONZÁLEZ

(Barcelona, 1876 – Arcueil, Francia, 1942)

Masque africaine, 1940

Lápiz sobre papel

Julio González, tras una visita familiar al Museo del Prado a comienzos del s. XX, toma la decisión de “ser pintor”. Por esas mismas fechas, la familia González se traslada a París donde Julio se relacionará con los pintores de la época. Establecerá relación con artistas como Picasso, Pablo Gargallo o Brancusi. No será hasta los años 20 cuando conoce los principios de la soldadura autógena, siendo su gran aportación a la escultura moderna, incorporando el hierro y la realización de las esculturas a modo de *assemblages* en la que tan importantes son las líneas y los planos como los vacíos.

El artista no abandonará nunca la relación entre la escultura y el trabajo pictórico. Comenzó a interesarse por el *arte negro* hacia 1920, mucho después que otros artistas de su generación. En 1940 reaparecerá en González el interés por este tipo de dibujos que evocan máscaras africanas, como es el caso del dibujo que se presenta. De fuerte influencia cubista, muestra la relación y cooperación de González con Pablo Gargallo, y donde queda patente que ha dejado atrás los convencionalismos aprendidos en su formación académica de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en el Cercle Artistic de Sant Lluc.

GRETE STERN

(Wuppertal, Elberfeld, Alemania, 1904 – Buenos Aires, 1999)

Sueño n.º 12 (S/T). 11/1948

Copia realizada en 1991. Firmada por la artista

Sueño n.º 35 (S/T). 06/1949

Copia realizada en 1991. Firmada por la artista

Entre 1948 y 1952 se publica en la revista argentina *Idilio*, durante el gobierno peronista, donde Stern crea su serie “Sueños”, formada por cerca de 150 fotomontajes realizados para ilustrar la columna titulada “El psicoanálisis le ayudará.” Combinando humor y surrealismo, Stern logra transmitir un fuerte mensaje de denuncia de la situación de la mujer en la sociedad argentina de la época frente al modelo defendido por la popular Eva Perón.

Stern utilizó el fotomontaje con fines narrativos. La propia Stern explicó el proceso de realización de estos fotomontajes. Partiendo de un dibujo que le servía de boceto, componía la escena utilizando todos los elementos que tenía a su alcance: usaba fotografías que ya tenía o bien fotografiaba objetos que necesitaba. Los modelos que aparecen son personas de su entorno más cercano, quienes posaban con el vestuario totalmente casero, el que correspondía a las mujeres de clase media a las que iba dirigida la revista *Idilio*. De los dos sueños que se presentan, en el n.º 12 Stern abordaba, desde una perspectiva feminista, el enfrentamiento de la mujer con esa fuerza psíquica, oscura y depredadora que es la sociedad patriarcal. La vida moderna le había brindado a la mujer la oportunidad de lidiar con retos intelectuales y espirituales a través del desarrollo de su *animus*, término jungiano para definir la parte masculina de su inconsciente, sin embargo, esta solo le autorizó a desplegar su naturaleza femenina, su eros, su maternidad, quedando atrapada.

En el *Sueño n.º 35*, a través de una imagen asociada a las típicas ilustraciones de *El principito* de Antoine de Saint-Exupéry, realiza la comparación entre cómo a los adolescentes se les asignaban escasas responsabilidades, apartándoles de la vida adulta hasta alcanzar una edad fijada, y a la mujer se la mantenía también en una inmadurez controlada, perpetuada durante el matrimonio.

DAVID GOLDBLATT

(Randfontein, Gauteng Province, Sudáfrica, 1930

– Johannesburg, Sudáfrica, 2018)

Nyassa miners going home after serving a year's contract in the gold mines. Mayfair railway station, Johannesburg, 1952

Fotografía

Goldblatt ocupa un lugar destacado en la historia de la fotografía. A través de su objetivo ha mostrado la realidad de Sudáfrica a

partir de los años 60 del s. XX, siendo testigo de los cambios que ha ido sufriendo el país. Goldblatt, a través de sus imágenes, expresa una protesta, un posicionamiento en primer plano de la realidad que está presenciando. En sus primeros años el *apartheid* de Sudáfrica, pero una vez desaparecido este régimen político, seguirá poniendo el acento en la situación social del país, la pobreza, las condiciones de vida y la no distribución equitativa de la riqueza, etc.

Esta fotografía de un grupo de mineros en una estación de ferrocarril de Johannesburgo, captada en 1952, es un buen ejemplo del trabajo de Goldblatt. De una gran plasticidad, la composición del grupo de hombres esperando, sentados, agrupados, son plasmados con un gran mimo, con una gran sencillez, pero a la vez, gran fuerza expresiva.

LE CORBUSIER CHARLES - EDOUARD JEANNERET

(La Chaux de Fonds, Suiza, 1887 – Cap Martin, Francia, 1965)

Deux personnages n.º 64, 1949

Dibujo y collage

Nació en La Chaux-de-Fonds, en el cantón francés de Suiza, con el nombre de Charles Edouard Jeanneret-Gris. En 1916 se traslada a París donde adoptó el seudónimo «Le Corbusier», el apellido de su abuelo materno. Su padre se dedicaba a lacar cajas de relojes para la industria relojera de su ciudad natal, y su madre fue pianista y profesora de música.

En 1900 Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador en la escuela de arte de La Chaux-de-Fonds. Es en esta escuela donde uno de sus profesores lo conduce primero hacia la pintura para posteriormente, mostrarle el camino hacia la arquitectura. Sin embargo, nunca va a dejar de pintar, formando parte indisoluble de su creación arquitectónica. Le Corbusier basa su pintura en la línea, por lo que realiza numerosos bocetos preliminares. La forma predomina sobre el color, que es añadido posteriormente de manera muy meditada. De hecho, en esta obra, las líneas se van dejando atrás, siendo el recurso utilizado para describir la escenografía. El color, mucho más orgánico, es usado para plasmar las formas, siendo usados y aplicados en recortes planos.

Esta composición la realizó como boceto de un cuadro (óleo sobre lienzo) también fechado en 1949, titulado *Alma Río* (97 x 162 cm).

HENRI MICHAUX

(Namur, Bélgica, 1899 – París, Francia, 1984)

Mouvements, 1950-1951

Tinta china sobre papel

Michaux, nacido en Bélgica en 1899 inició estudios de medicina, si bien los dejó para enrolarse en la marina mercante y recorrer mundo. Este hecho, sin lugar a dudas, va a marcar su creación. El viaje, ya sea real o imaginado, va a ser el tema central de su trabajo.

Tras la II Guerra Mundial, las corrientes de pensamiento existencialista desarrolladas en París conformarán el contexto que hacen que la obra de Michaux presente unos planteamientos y formalización de gran radicalidad. Tomando como referentes el primer surrealismo, a lo que se añade su atracción por culturas no occidentales, el arte primitivo y el efecto de las sustancias alucinógenas, en su pintura dejará fluir libremente la mano, a modo de un automatismo surrealista.

La acuarela permitirá a Michaux una ejecución rápida que irá evolucionando en los años sesenta del s. XX hacia la abstracción. Su obra no se vincula a ningún movimiento o grupo, si bien ayuda a redefinir el paradigma de la abstracción europea de la posguerra.

Su obra puede considerarse como precursora de Pollock con un estilo muy caligráfico que conecta con los pictogramas de algunas civilizaciones antiguas, siendo esta obra un claro ejemplo.