

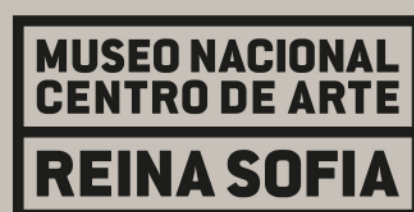
ANTONIO
SAURA
— ESENCIAL —

CASTELLANO / VALENCIÀ / ENGLISH

ORGANIZA:

COLABORA:

ANTONIO SAURA

ESENCIAL

La selección de obras que conforma esta exposición *Antonio Saura. Esencial* presenta un completo recorrido por la trayectoria artística de Antonio Saura (Huesca, 1930-Cuenca, 1998), y lo hace a través de su creación plástica que aparece acompañada de sus textos, pues el artista revela numerosas claves de su pintura a través de sus escritos, que se convierten en un elemento indispensable de su compleja interpretación.

Las piezas proceden de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a la que se incorporan como dación en pago de impuestos de sucesión por parte de las herederas del artista. Se trata de obras que Saura había conservado durante toda su vida, guardadas y apartadas del resto, por considerarlas importantes referentes en la historia de su pintura. A ellas se unen *Las Tres Gracias*, procedente de la colección de la Fundación Bancaja, y *Foule* de la Fundación Caja Rural de Aragón.

Antonio Saura muestra desde muy joven un claro interés por el arte cuando una larga enfermedad le obliga a permanecer varios años inmovilizado, con el cuerpo escayolado, aislado. En esa soledad, compartida con una radio y algunos libros –entre los que destaca *Ismos*, de Ramón Gómez de la Serna–, se produce el descubrimiento de muchos mundos diferentes, «desde el mundo de la pintura hasta el de la poesía, o de la música».

El surrealismo, un universo onírico, fantástico, inspira sus primeras experiencias pictóricas, misteriosas y mágicas, y sus primeros escritos. En 1948, en su pequeño taller de Madrid, pinta

las *Constelaciones*, surgidas en el momento en que recupera el contacto con el exterior tras su angustioso aislamiento. Estas obras, junto con sus *Paisajes*, que define como «el vacío absoluto donde flotan los detritus de la noche oscura», y otras obras experimentales hoy desaparecidas, constituyen lo que el artista considera sus primeras «verdaderas pinturas». Fueron expuestas en la Sala Libros de Zaragoza en 1950 y en la Galería Buchholz de Madrid, como *Pinturas surrealistas de Antonio Saura* en mayo de 1951.

La realidad española de posguerra, de dura censura oficial y social, le empuja al París de las artes, con la firme intención de conocer a André Bretón y trabajar con el grupo surrealista, donde a la vez descubre la fascinación de la libertad y la decepción del personalismo.

Poco a poco, la obra de Saura se aleja de la representación del paisaje subconsciente y evoluciona hacia el automatismo. En 1954 y 1955, en el taller que compartía con Simon Hantai, crea sus *Fenómenos* y *Grattages*, obras de estilo gestual y realización rápida, que surgen del automatismo psíquico puro: «aguas movilizadas, nebulosas azarosas donde flotan mutaciones de un nuevo ciclo».

Gradualmente, aparece en su obra la estructura. Saura se sirve de la imagen como soporte «para no caer en el caos, para no sumirme en una actividad pictórica sin control». A partir de 1955 la «estructura matriz» de su obra será la figura humana, escogiendo en primer lugar el cuerpo de mujer: «cuando me alejé del surrealismo, me hice con un tema —el cuerpo femenino— como matriz en construcciones pictóricas en blanco y negro. Trabajé con él durante mucho tiempo, y poco a poco, otros temas comenzaron a asociársele». Partiendo de este arquetipo, Saura desarrolla las variantes que conforman sus grandes series.

El artista desarrolla una iconografía que organiza en géneros. Se crean en esta muestra distintas secciones que se articulan en torno a algunos de los temas recurrentes de su producción:

Damas, Desnudos, Crucifixiones, Cabezas, Retratos imaginarios y Multitudes, (y otros géneros acumulativos, como *Acumulaciones, Catedrales, Cocktail-party, Montajes, Mutaciones, Repeticiones y Rompecabezas*).

En algunos de sus textos clarificó también el significado que él daba al cromatismo en sus obras. Una función tan básica como personal. «No me preocupa un problema de color, de composición, de materia o textura, de significado, de belleza o fealdad, de equilibrio o desequilibrio. Mi necesidad me hace contentarme con cualquier color que esté a mi alcance cuando el deseo surge. Por emplear, emplearía cualquiera».

Cita Saura expresamente el blanco y el negro –luz y tinieblas– para evitar otros problemas. Y va más allá en sus explicaciones, expresando su preferencia por colores primitivos, «colores del espíritu de la tierra: inmensa variedad de tonos sordos donde brillen el ocre y el pardo rojizo, el negro del carbón y el gris de la ceniza».

A modo de epílogo, digamos que, para Antonio Saura, la pintura fue el centro de su vida. Una vez más volviendo a sus escritos, el artista declara su necesidad de pintar: «Un cuadro es, ante todo, una superficie en blanco que “es preciso llenar con algo”. La tela es un ilimitado campo de batalla. El pintor realiza frente a ella un trágico y sensual cuerpo a cuerpo, transformando con sus gestos una materia inerte y pasiva en un ciclón pasional, en energía cosmogónica ya para siempre irradiante».

El invisible hilo conductor de la exposición, de principio a fin, une una síntesis que nos permite adentrarnos en el profundo significado del vocabulario de Saura. Pensamientos con imágenes y escritos, reflexiones con la firma de un artista que, como *El Perro de Goya*, nos mira con viejo silencio desde sus obras.

ANTONIO SAURA — ESSENCIAL —

La selecció d'obres que conforma aquesta exposició *Antonio Saura. Essencial* presenta un complet recorregut per la trajectòria artística d'Antonio Saura (Osca, 1930 - Conca, 1998), i ho fa a través de la seua creació plàstica que apareix acompanyada dels seus textos, ja que l'artista revela nombroses claus de la seua pintura mitjançant els seus escrits, que es converteixen en un element indispensable de la seua complexa interpretació.

Les peces procedeixen de la col·lecció del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a la qual s'incorporen com donació en pagament d'impostos de successió per part de les hereues de l'artista. Es tracta d'obres que Saura havia conservat durant tota la seua vida, guardades i apartades de la resta, pel fet de considerar-les importants referents en la història de la seua pintura. A aquestes s'uneixen *Les Tres Gràcies*, procedent de la col·lecció de la Fundació Bancaixa, i *Foule* de la Fundación Caja Rural de Aragón.

Antonio Saura mostra des de ben jove un clar interès per l'art quan una llarga malaltia l'obliga a romandre diversos anys immobilitzat, amb el cos enguixat, aïllat. En eixa solitud, compartida amb una ràdio i alguns llibres —entre els quals hi destaca *Ismos*, de Ramón Gómez de la Serna—, es produeix el descobriment de molts mons diferents, «des del món de la pintura fins al de la poesia, o de la música».

El surrealisme, un univers oníric, fantàstic, inspira les seues primeres experiències pictòriques, misterioses i màgiques, i els seus escrits inicials. En 1948, al seu menut taller de Madrid,

pinta les *Constelaciones*, sorgides en el moment en què recupera el contacte amb l'exterior després del seu angoixant aïllament. Aquestes obres, juntament amb els seus *Paisajes*, que defineix com «el buit absolut on floten els detritus de la nit obscura», i altres obres experimentals hui desaparegudes, constitueixen el que l'artista considera les seues primeres «vertaderes pintures». Van ser exposades a la Sala Libros de Saragossa, en 1950, i a la Galeria Buchholz de Madrid, com *Pinturas surrealistas de Antonio Saura*, en maig de 1951.

La realitat espanyola de postguerra, de dura censura oficial i social, l'empeny al París de les arts, amb la ferma intenció de conèixer André Bretón i treballar amb el grup surrealista, on també descobreix la fascinació de la llibertat i la decepció del personalisme.

Progressivament, l'obra de Saura s'allunya de la representació del paisatge subconscient i evoluciona cap a l'automatisme. En 1954 i 1955, al taller que compartia amb Simon Hantai, crea els seus *Fenómenos* i *Grattages*, obres d'estil gestual i de realització ràpida, que sorgeixen de l'automatisme psíquic pur: «ai-gües movedisses, nebuloses atzaroses on suren mutacions d'un nou cicle».

Gradualment, hi apareix en la seua obra l'estructura. Saura se serveix de la imatge com a suport «per a no caure en el caos, per a no sumir-me en una activitat pictòrica sense control». A partir de 1955 «l'estructura matriu» de la seua obra serà la figura humana, escollint en primer lloc el cos de la dona: «quan em vaig allunyar del surrealisme, em vaig fer amb un tema –el cos femení– com a matriu en construccions pictòriques en blanc i negre. Vaig treballar amb ell durant molt de temps, i a poc a poc, altres temes començaren a associar-se a aquest.». Partint d'aquest arquetip, Saura desenvolupa les variants que conformen les seues grans sèries.

L'artista desenvolupa una iconografia que organitza en gè-

neres. Es creen en aquesta mostra distintes seccions que s'articulen entorn d'alguns dels temes recurrents de la seua producció: *Damas, Desnudos, Crucifixiones, Cabezas, Retratos imaginarios* i *Multitudes*, (i altres gèneres acumulatius, com *Acumulaciones, Catedrales, Cocktail-party, Montajes, Mutaciones, Repeticiones* i *Rompecabezas*).

En alguns dels seus textos va aclarir també el significat que ell donava al cromatisme en les seues obres. Una funció tan bàsica com personal. «No em preocupa un problema de color, de composició, de matèria o textura, de significat, de bellesa o lletjor, d'equilibri o de desequilibri. La meua necessitat em fa acontentar-me amb qualsevol color que estiga al meu abast quan el desig sorgeix. Per emprar, empraria qualsevol».

Cita Saura expressament el blanc i el negre –llum i tenebres– per a evitar altres problemes. I va més enllà en les seues explicacions, expressant la seua preferència per colors primitius, «colors de l'esperit de la terra: immensa varietat de tons sords on brillen l'ocre i el terrós rogenc, el negre del carbó i el gris de la cendra».

A manera d'epíleg, diguem que, per a Antonio Saura, la pintura va ser el centre de la seua vida. Una vegada més tornant als seus escrits, l'artista declara la seua necessitat de pintar: «Un quadre és, sobretot, una superfície en blanc que “és necessari omplir amb alguna cosa”. La tela és un il·limitat camp de batalla. El pintor realitza davant d'ella un tràgic i sensual cos a cos, transformant amb els seus gestos una matèria inerta i passiva en un cicló passional, en energia cosmogònica ja per sempre irradiant».

L'invisible fil conductor de l'exposició, de cap a cap, uneix una síntesi que ens permet endinsar-nos en el profund significat del vocabulari de Saura. Pensaments amb imatges i escrits, reflexions amb la signatura d'un artista que, com *El perro de Goya*, ens mira amb vell silenci des de les seues obres.

ANTONIO SAURA

ESSENTIAL

The selection of works that make up this exhibition, *Antonio Saura: Essential*, presents a complete overview of the artistic career of Antonio Saura (Huesca, 1930–Cuenca, 1998), and does so through his visual creations accompanied by his texts, as this artist reveals numerous keys to his painting through his writings, which become an indispensable element in the complex task of interpreting it.

The pieces come from the collection of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, into which they were incorporated as payment in lieu of inheritance tax by the artist's heirs. They are works that Saura had kept throughout his life, preserved and set apart from the rest, as he considered them important landmarks in the history of his painting. They are supplemented by *Las Tres Gracias* [*The Three Graces*], from the Fundación Bancaja collection, and *Foule* [*Crowd*] from the Fundación Caja Rural de Aragón.

Antonio Saura showed a clear interest in art from a very young age, when a long illness forced him to remain immobilised for several years, with his body in plaster, isolated. In that solitude, shared with a radio and some books — notably *Isms* [*Isms*] by Ramón Gómez de la Serna — he discovered many different worlds, “from painting to poetry and music”.

Surrealism, a fantastic, dreamlike world, inspired his first mysterious, magical experiences of painting, and his earliest writings. In 1948, in his small studio in Madrid, he painted the *Constelaciones* [*Constellations*], which emerged just as he regained con-

tact with the outside world after his anguished isolation. These works, together with his *Paisajes* [*Landscapes*], which he defined as “the absolute void where the detritus of the dark night floats”, and other experimental works now lost, constitute what the artist considered his first “real paintings”. They were exhibited at the Sala Libros in Zaragoza in 1950 and at the Galería Buchholz in Madrid, as *Pinturas surrealistas de Antonio Saura* [*Surrealist Paintings by Antonio Saura*], in May 1951.

The reality of postwar Spain, of harsh official and social censorship, drove him to Paris, home of the arts, with the firm intention of meeting André Breton and working with the Surrealist group, where he discovered, at the same time, both the fascination of freedom and the disappointment of self-aggrandisement.

Little by little, Saura’s work moved away from depicting the subconscious landscape and evolved towards automatism. In 1954 and 1955, in the studio he shared with Simon Hantai, he created his *Fenómenos* [*Phenomena*] and *Grattages*, works in a gestural style, rapidly produced, arising from pure psychic automatism: “shifting waters, hazardous nebulae where mutations of a new cycle float.”

Structure gradually appeared in his work. Saura used the image as a support, “so as not to descend into chaos, so as not to sink into uncontrolled painterly activity”. From 1955 the “matrix structure” of his work was the human figure, initially choosing a woman’s body: “when I moved away from surrealism, I took on a subject — the female body — as a matrix in painterly constructions in black and white. I worked with it for a long time, and gradually other subjects began to be associated with it.” Starting from this archetype, Saura developed the variants that make up his great series.

He developed an iconography that he organised in genres. In this show, various sections are created, articulated around

some of the recurrent themes in his work: *Ladies, Nudes, Crucifixions, Heads, Imaginary portraits* and *Crowds* (and other cumulative genres, such as *Accumulations, Cathedrals, Cocktail Parties, Montages, Mutations, Repetitions* and *Puzzles*).

In some of his texts he also clarified the meaning he gave to colour in his works. Its function is both basic and personal. “I am not concerned with a problem of colour, of composition, of matter or texture, of meaning, of beauty or ugliness, of balance or imbalance. Out of necessity I make do with any colour I have to hand when I feel the desire. For the sake of using one, I would use any.”

Saura specifically mentions black and white — darkness and light — to avoid other problems. And he goes further in his explanations, expressing his preference for primitive colours, “colours of the spirit of the earth: an immense variety of subdued tones in which ochre and reddish brown, coal black and ash grey can shine”.

By way of an epilogue, let us say that for Antonio Saura painting was the centre of his life. Returning once again to his writings, he declares his need to paint: “A painting is, above all, a blank surface that ‘has to be filled with something’. The canvas is an limitless battlefield. The painter, faced with it, wages a tragic, sensuous hand-to-hand fight, transforming by his gestures some inert and passive matter into a cyclone of passions, cosmogonic energy, for ever radiant.”

The invisible guiding thread of the exhibition, from beginning to end, links together a synthesis that enables us to enter into the profound meaning of Saura’s vocabulary. Thoughts with images and writings, reflections with the signature of an artist who, like *Goya’s Dog*, looks out at us in venerable silence from his works.

15/9/23 – 28/1/24

www.fundacionbancaja.es

ORGANIZA:

Plaza Tetuán, 23. 46003 València

COLABORA:

