

SAURA

Visiones y obsesiones

Obras de 1956 a 1993

Del 18 de abril al 1 de junio de 2013

Fernández-Braso

G A L E R I A D E A R T E

Calle Villanueva, 30. 28001. Madrid. 91 575 04 27

SAURA

Visiones y Obsesiones

Obras de 1956 a 1993

LA GALERÍA DE ARTE FERNÁNDEZ-BRASO HOMENAJEA A ANTONIO SAURA EN EL DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO A TRAVÉS DE UNA EXPOSICION RETROSPECTIVA DE OBRAS CLAVE DEL AUTOR.

El próximo 22 de julio se cumplirán 15 años del fallecimiento de Antonio Saura (Huesca, 1930-Cuenca, 1998), artista clave en la renovación artística española de la segunda mitad de siglo XX y uno de los actuales autores españoles más admirados a nivel internacional.

Bajo el título de Visiones y Obsesiones la exposición ofrece un recorrido por las diferentes etapas del artista desde sus comienzos a finales de los años cincuenta como mítico fundador del Grupo El Paso hasta los noventa, cuando ya estaba considerado un artista plenamente internacional.

La selección de obras repasa los diferentes temas que Saura abordó una y otra vez a lo largo de su trayectoria -como son las crucifixiones, los retratos, los autorretratos, las damas, los caballeros, las acumulaciones- mostrando así su particular visión y análisis de la sociedad que le rodeaba y, muy en particular, de la referida a la historia y costumbres españolas.

La exposición consta de diez pinturas sobre tela de gran formato y de más de veinte obras sobre papel, percibiéndose la evolución plástica del artista desde unas primeras obras gestuales dotadas de gran tensión dramática realizadas en blanco y negro hasta las más formalistas y menos sobrias del último periodo.

Dora Maar. Óleo / lienzo. 130 x 97 cm. 1983

Dora Maar. Óleo / lienzo. 130 x 97 cm. 1983

Crucifixión. Pintura / collage-papel. 77 x 113 cm. 1993

Crucifixión. Tinta china / papel. 49,7 x 69,8. 1963

Dama / Tete et corps.
Técnica mixta / papel. 22,4 x 16,3 cm. 1960

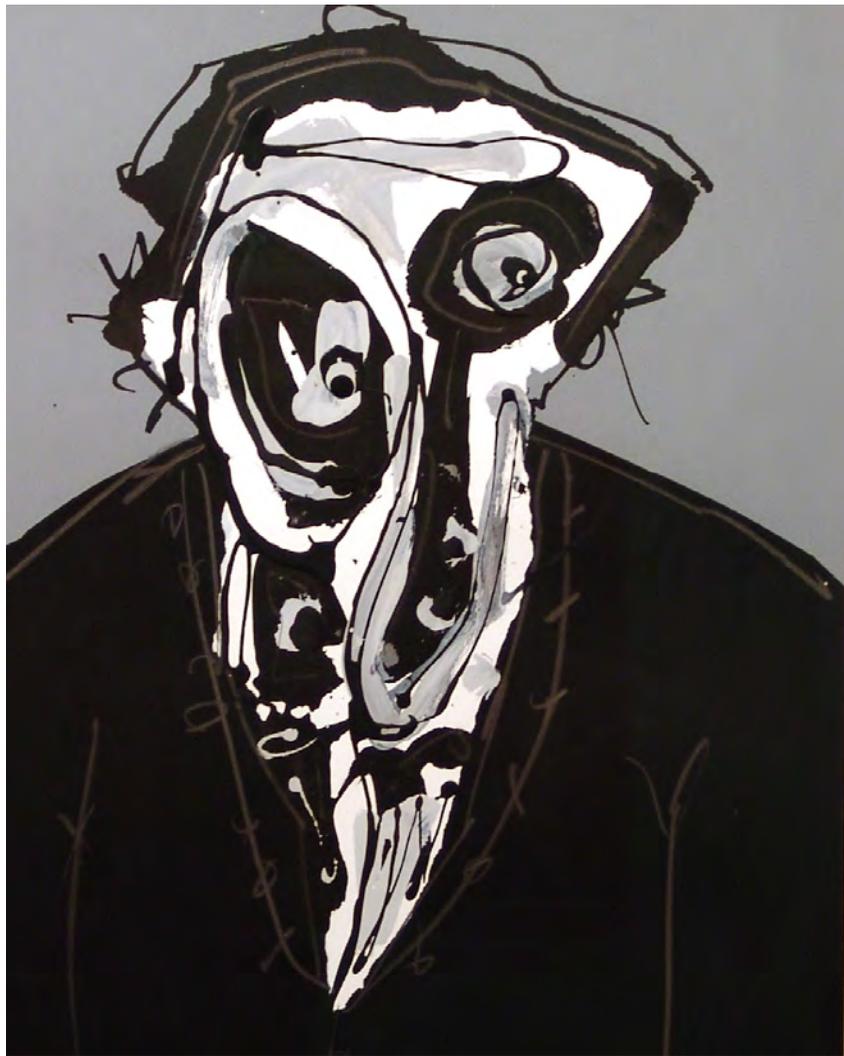
Dama Vertical.
Técnica mixta / papel. 23,3 x 17,2 cm. 1962

Dama Vertical.
Técnica mixta / papel. 22,1 x 17 cm. 1961

Acumulación Azul. Técnica mixta / papel. 39,5 x 75 cm. 1986

Luis Nº4
Técnica mixta / papel.
57,8 x 43 cm.
1982

Retrato Imaginario.
Tinta china / papel. 34,9 x 27 cm. 1983

Retrato Imaginario.
Tinta china / papel. 40 x 22,1 cm. 1980

Mutaciones.
Técnica mixta / papel.
62,6 x 90,2 cm.
1961

Caballero. Técnica mixta / papel. 69,9 x 51,8 cm. 1968

Dama. Técnica mixta / papel. 70 x 50 cm. 1968

Caballero. Técnica mixta / papel. 73 x 51 cm. 1968

Perro de Goya. Técnica mixta / cartón. 24 x 29 cm. 1992

Perro de Goya. Pintura / papel / tabla. 45 x 31 cm. 1981

Tati Hahné, 1966

Perro de Goya. Técnica mixta / papel. 66,5 x 98 cm. La Habana 1966

Retrato N° 73. Óleo / lienzo. 60 x 73 cm. 1959.

Auto-retrato. Óleo / lienzo. 60 x 73 cm. 1960

Auto de Fe. Técnica mixta / papel cartón. 30,5 x 48,5 cm. 1982

Sudario. Técnica mixta / papel entelado. 27 x 19 cm. 1983

Multitud. Técnica mixta / papel. 46 x 46 cm. 1959

Felipe II. Óleo / lienzo. 130 x 97 cm. 1984

Rembrandt. Óleo / lienzo. 130 x 97 cm. 1990

Perro de Goya. Óleo / lienzo. 130 x 162 cm. 1996

Retrato Nº 5-90. Óleo / lienzo. 73 x 90 cm. 1990

Nu paysage Óleo / lienzo. 130 x 163 cm. 1960

Retrato N° 60-1. Óleo / lienzo. 130 x 97 cm. 1981

Antonio Saura fotografiado por Julio Cesar

BIOGRAFÍA:

Antonio Saura nace en Huesca en 1930 y muere en Cuenca en 1998.

Empieza a pintar y a escribir en Madrid, en 1947, mientras se recupera de una tuberculosis que lo mantiene inmovilizado durante cinco años. Primeras búsquedas y primeras experiencias pictóricas. Reivindica la influencia de Arp y Tanguy, pero se distingue ya por un estilo personal; crea numerosos dibujos y pinturas de carácter onírico y surrealista en los que generalmente representa paisajes imaginarios que plasma en una materia plana, lisa y rica en color. Primera estancia en París en 1952.

Segundo período en París entre 1954 y 1955 durante el cual conoce a Benjamin Péret y frecuenta al grupo de los surrealistas, de los que pronto se distanciará junto con su amigo el

pintor Simon Hantaï. Emplea entonces la técnica del grattage, adopta un estilo gestual y una pintura radicalmente abstracta, colorista, de concepción orgánica y aleatoria. Empieza a pintar ocupando el espacio del lienzo de varias y muy diversas maneras, creando estructuras formales propias que no dejará de desarrollar. Primeras apariciones de formas que pronto se convertirán en arquetipos del cuerpo de la mujer o de la figura humana, dos temas fundamentales que ocuparán lo esencial de su obra.

A partir de 1956 Saura inicia sus grandes series, Damas, Desnudos, Autorretratos, Sudarios, Crucifixiones, que pinta tanto sobre lienzo como sobre papel.

En 1957 funda en Madrid el grupo El Paso, que dirigirá hasta su disolución en 1960. Conoce a Michel Tapié. Primera exposición individual en la galería de Rodolphe Stadler, en París, donde expondrá de forma constante a lo largo de toda su vida. Stadler

lo presenta a Otto van de Loo, en Múnich, y a Pierre Matisse en Nueva York, quienes también expondrán su obra y lo representarán. Limita entonces su paleta a los negros, grises y marrones.

Se afirma en un estilo propio e independiente de los movimientos y las tendencias de su generación. Su obra se inscribe en la línea de Velázquez y Goya. Entra en los principales museos.

A partir de 1959 se dedica a una prolífica obra gráfica. Ilustra de manera original numerosos libros como Don Quijote, de Cervantes, 1984, de Orwell, Pinocho en la adaptación de Nöstlinger, Tagebücher, de Kafka, Tres visiones, de Quevedo, y otros muchos.

En 1960 empieza a esculpir y realiza obras compuestas con elementos de metal soldado que representan la figura humana, personajes y crucifixiones. En 1967 se instala defini-

tivamente en París; se implica en la oposición a la dictadura franquista y participa en numerosos debates y polémicas en los ámbitos de la política, la estética y la creación artística. Amplía su registro temático y pictórico. Junto con la serie Mujer-sillón aparecen las de Retratos imaginarios, El perro de Goya y Retrato imaginario de Goya.

En 1971 abandona la pintura sobre lienzo, que retomará en 1979, para dedicarse a la escritura, el dibujo y la pintura sobre papel. A partir de 1977 empieza a publicar sus escritos y realiza varias escenografías para el teatro, así como para el ballet y la ópera.

En 1983 crea una importante serie de retratos titulada Dora Maar o Dora Maar visitada. Desde esa fecha y hasta su prematura muerte retoma y desarrolla magistralmente el conjunto de sus temas y figuras para producir, tal vez, lo mejor de su obra.

1930 Nace en Huesca (España), el 22 de septiembre de 1930.

1936-1939 Durante la Guerra Civil, reside con su familia en Madrid, Valencia y Barcelona. Al final de la guerra, vive un año en Huesca y vuelve a Madrid.

1943 Enfermo de tuberculosis, debe someterse a varias operaciones que le obligarán a cinco años de inmovilidad.

1947 Autodidacta, Saura empieza a pintar y a escribir.

1950 Primera exposición personal en la librería Libros de Zaragoza: obras de carácter experimental realizadas durante los dos años anteriores. Series de las Constelaciones y los Rayogramas.

1951 Serie de los Paisajes. Publicación del texto poético Programio.

1952 Primera exposición en Madrid, en la librería Buchholz: obras oníricas y surrealistas. Primer viaje a París.

1953 Organiza en Madrid las exposiciones Tendencias y Arte Fantástico.

1954-1955 Afincado en París. Participa en las actividades del grupo surrealista. Pinturas de diseño orgánico y aleatorio sobre lienzo y sobre papel, mediante técnicas muy variadas. Series de los Fenómenos y de los Grattages. Primeras pinturas realizadas a partir de la estructura del cuerpo femenino. Se casa con Madeleine Augot.

1956 Presenta en la Biblioteca Nacional de Madrid un conjunto de su obra, así como las primeras pinturas realizadas exclusivamente en blanco y negro. Series Damas y Autorretratos.

1957 Primera exposición en París, en la Galería Stadler (catálogo con prefacio de Michel Tapié).

Funda el grupo El Paso que dirigirá hasta la fecha de su disolución, en 1960. Conferencias y publicaciones de varios textos y manifiestos. Realiza las primeras Crucifixiones y distintas series satíricas sobre papel. Nacimiento de su hija Marina.

1958 Realiza los primeros Retratos imaginarios entre los cuales la serie dedicada a Brigitte Bardot.

Participa en la Bienal de Venecia en compañía de Eduardo Chillida y de Antoni Tàpies.

1959 Realiza varias series de pinturas de gran formato cuyos temas aparecen a lo largo de su obra: Sudarios, Retratos, Desnudos, Desnudos-paisaje, Curas y Multitudes.

Inicio de la obra impresa con la serie de litografías titulada Pintiquiniestras.

Publica el ensayo Espacio y gesto.

Primera exposición con Antoni Tàpies, en la Galería van de Loo (Munich). Participa en la "documenta II" de Kassel. Se involucra en una actividad política que continuará hasta el final del franquismo.

Nacimiento de su hija Ana.

1960 Abandona el uso exclusivo del blanco y negro. Empieza las series Retratos imaginarios, Damas verticales y Perfiles y sombreros. Obras sobre papel :

Acumulaciones, Narraciones y Repeticiones.

Realiza varias esculturas.

Recibe el Premio Guggenheim (Nueva York).

1961 Primera exposición en la Galería Pierre Matisse (Nueva York).

1962 Primeros aguafuertes y serigrafías. Mentira y sueño, serie de dibujos y de pinturas sobre papel, de carácter satírico.

La Galería Odyssea publica en Roma una obra dedicada a las Crucifixiones, con un texto de Enrico Crispolti.

Nacimiento de su hija Elena.

1963 Varias retrospectivas: en el Stedelijk Museum de Eindhoven, en el Rotterdamse Kunstring y en los museos de Buenos Aires y Río de Janeiro (obras sobre papel).

Realiza los decorados para La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, presentada en Madrid por primera vez y dirigida por Juan Antonio Bardem.

1964 Retrospectiva de pinturas sobre papel y de estampas, organizada por Eddy de Wilde en el Stedelijk Museum de Amsterdam, en la Kunsthalle de Baden-Baden y en la Konsthalle de Göteborg.

Segunda exposición en la Galería Pierre Matisse (Nueva York).

Realiza catorce vidrieras para el Pabellón de Jordania en la Feria Internacional de Nueva York, así como una serie de litografías en color titulada Historia de España.

Participa en la "documenta III" de Kassel. Recibe el Premio Carnegie con Eduardo Chillida y Pierre Soulages.

1965 Destruye un centenar de lienzos (Cuenca).

1966 Primer viaje a Cuba y retrospectiva de obras sobre papel en la Casa de las Américas (La Habana).

Exposición en el Institute of Contemporary Arts de Londres, organizada por Roland Penrose.

Inicia la serie de las Mujeres-sillón así como una nueva serie de Retratos imaginarios.

Recibe el Gran Premio de la Bienal de grabado "Bianco e nero" de Lugano.

1967 Se afianza definitivamente en París. Durante el verano, trabaja en Cuenca. Expone en la Galería Stadler Mujeres-sillón y Retratos imaginarios. Empieza las series Retratos imaginarios de Goya y Perros de Goya.

Nuevo auto de fe en Cuenca durante el cual destruye otro centenar de lienzos.

1968 Durante diez años, abandona la pintura al óleo, exclusivamente en beneficio de la obra sobre papel.

Participa en el Congreso cultural de La Habana.

1969 El editor Gustavo Gili publica su primera monografía significativa en Barcelona. Texto de José Ayllón.

1970 Pasa la mayor parte del año en La Habana.

1971 Realiza, en el Centre genevois de gravure contemporaine, las litografías y una serie de dibujos que ilustran Trois visions de Quevedo (Yves Rivière éditeur). Ejecuta varias series de serigrafías: The King (con Lezama Lima), Rembrandt (con Bert Schierbeek), Le Chien de Goya (con Jean-Clarence Lambert).

Se casa con Mercedes Beldarraín.

1972 Atentado de un grupo de extrema derecha cometido durante la retrospectiva de su obra sobre papel en la Galería Juana Mordó (Madrid).

Realiza varios Grandes montajes y varias series de Superposiciones, entre las cuales figura La Quinta del Sordo.

1973 Exposición en el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife de una retrospectiva de su obra sobre papel. Continúa la serie de las Superposiciones.

Participa en el Congreso Mundial de la Paz celebrado en Moscú.

1974 Retrospectiva de su obra sobre papel en el Centro M-11 de Sevilla.

Trabaja en la realización de un conjunto de Grandes montajes y continúa la serie de las Superposiciones.

1975 Retrospectiva de su obra sobre papel en la Galería Maeght de Barcelona. Primer viaje a México donde expone (Galería Juan Martín).

1976 Trabaja esencialmente en litografías sobre cinc, en los talleres de Clot, Bramsen & Georges en París y crea la serie de serigrafías titulada Moi, editada por Gustavo Gili. Forma parte del comité de organización de la Bienal de Venecia, en la que participa.

1977 Empieza a publicar sus escritos.

Realiza la Cámara ardiente, libro ilustrado de doce aguafuertes.

Gracias a numerosas protestas y manifestaciones de apoyo, se revoca la medida de expulsión de Francia que le afecta.

Participa en la "documenta VI" de Kassel.

1978 Expone un conjunto de su obra grabada más reciente en la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, en París. Participa en el "Primer Encuentro Iberoamericano de Críticos de Arte y Artistas Plásticos" en Caracas y publica Notas para una discusión.

Vuelve a pintar al óleo sobre lienzo y realiza varios libros a ejemplar único.

1979 El Stedelijk Museum de Amsterdam organiza una retrospectiva de su obra dirigida por Ad Petersen, que más tarde se presentará en la Kunsthalle de Düsseldorf. Al año siguiente, se presenta en la Casa de Alhajas de Madrid y luego en la Fundación Joan Miró de Barcelona.

Premio de la Primer Bienal de grabado europeo de Heidelberg.

En Cuenca, un incendio criminal destruye una parte de sus archivos y de sus colecciones.

1980 Participa como conferenciante en el debate "Pour un portrait de Salvador Dalí" en el Centre Georges Pompidou.

A partir de esta fecha, y cada año, intervendrá en numerosos seminarios, coloquios y encuentros sobre el arte y la cultura.

1981 Retrospectiva de su obra sobre papel en la Caja de la Inmaculada de Zaragoza.

Es nombrado Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Francia).

1982 El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid organiza una exposición itinerante de su obra gráfica, que se presentará en varias ciudades de España. Publica un panfleto titulado Contra el Guernica.

Recibe del Rey Juan Carlos la Medalla de Oro de Bellas Artes.

1983 Pinta y expone en la Galería Stadler la primera serie de las Dora Maar. Un texto de Pierre Daix acompaña el catálogo de la exposición "Dora Maar d'après Dora Maar/Portraits raisonnés avec chapeau".

Realiza la escenografía de Carmen, ballet de Carlos Saura y Antonio Gades en el Théâtre de Paris, así como de Peixos Abissals de Joan Baixas para el Teatro La Claca de Barcelona.

Preside en París el Comité de la Organización "Artistes du monde contre l'apartheid".

José María Berzosa realiza para la televisión una película sobre su obra.

Muerte accidental de su hija Elena.

1984 Inicia la serie de pinturas titulada Auto de fe, realizadas sobre cubiertas de libros a los que ha arrancado las páginas.

1985 Imparte un curso en el "Taller de arte actual" del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Crea el espacio escénico de Woyzeck dirigido por Eusebio Lázaro en Madrid.

Realiza Die Mauer, libro único, de superposiciones.

El Cabinet des estampes de Ginebra presenta la retrospectiva de su obra impresa. Primer catálogo razonado de la obra impresa por Mariuccia Galfetti.

Realiza un conjunto de grandes pinturas acrílicas y al óleo.

1986 La Neue Galerie-Sammlung de Aquisgrán organiza una exposición retrospectiva con carácter temático.

Codirige el seminario "El arte y el mal" en la UIMP de Sevilla.

1987 Realiza Elegía, pintura de 20 x 10 m destinada al techo de la Diputación de Huesca. Los dibujos preparatorios darán lugar a una exposición itinerante. Ilustra Don Quijote de la Mancha para el Círculo de Lectores. Se expondrán los originales en varias instituciones y se siguen exponiendo en todo el mundo. Publicación de la obra colectiva Figura y Fondo. Dirige el seminario "Reencuentro con El Paso" en la UIMP de Cuenca.

1988 Realiza las litografías que ilustran Tagebücher de Kafka. Publicación de El pintor, ilustrado, conjunto de poemas dedicados al pintor, y de Elegía, monografía con un prefacio de Guy Scarpetta y fotografías de Jean Bescós. Codirige el seminario "El sexo y el arte" en la UIMP de Sevilla.

1989 La Wiener Secession presenta una retrospectiva de su obra sobre papel. Exposición antológica en la Harvard University de Cambridge. El Musée d'Art et d'Histoire de Ginebra organiza, bajo la dirección de Rainer Michael Mason, una retrospectiva de carácter temático de sus grandes lienzos que se presentará después en el IVAM de Valencia en 1990, en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en la Lenbachhaus de Munich y en el Réfectoire des Jacobins de Toulouse. Tras ser operado de los ojos, vuelve a pintar.

1990 Realiza un conjunto de grandes monotipos (editado por Carles Taché). La UIMP de Cuenca y el Círculo de Lectores organizan una exposición de sus libros ilustrados. Publicación del libro La muerte y la nada con un texto de Jacques Chessex. Dirige una clase de dibujo en la Fondazione Antoni Ratti de Como y, con Guy Scarpetta, el seminario "Escritura como pintura" en la UIMP de Sevilla.

Es nombrado Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Muerte de su hija Ana.

1991 Participa con Carlos Saura y Luis García Navarro en la realización de la ópera Carmen para el Staatstheater de Stuttgart. Las Diputaciones de Huesca, Zaragoza y Teruel organizan una exposición retrospectiva titulada "Decenario", que será después presentada en el Palau de la Virreina de Barcelona y en el Palacio Almuñé de Murcia. Exposición retrospectiva dedicada a los libros Retrato de Antonio Saura y Las Tentaciones de Antonio Saura (textos de Julián Ríos). Realiza las ilustraciones de Poesía y otros textos de San Juan de la Cruz.

1992 Concibe la exposición El perro de Goya en las Salas del Arenal de Sevilla y en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. El Círculo de Lectores organiza la exposición Antonio Saura y los libros de su vida que se presentará en Madrid y, a continuación, en el Instituto Cervantes de París y en la Sala de la Corona de Aragón en Zaragoza. Publicación de Note book (memoria del tiempo).

1993 Realiza la escenografía de El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla para el Ballet de Zaragoza. Publicación de Belvédère Miró. Operado de una cadera, se mantiene inactivo durante varios meses.

1994 El Museo de Arte moderno de Lugano organiza una retrospectiva de su obra pictórica realizada entre 1948 y 1990. El Museo de Teruel presenta, bajo la dirección de Emmanuel Guigon, una exposición de sus obras de juventud (obras oníricas y surrealistas).

Recibe el Premio Aragón a las Artes.

Realiza una serie de 218 dibujos y pinturas sobre papel titulada Nulla dies sine linea.

1995 Ilustra Las aventuras de Pinocho, de Collodi, y recibe para esta obra el Premio al mejor libro del año, entregado por el Ministerio de Educación y Cultura español.

Recibe el Grand Prix des Arts de la Ville de Paris y el premio Liberté, otorgado en Sarajevo.

Diseña con su hermano Carlos la puesta en escena y los decorados de la ópera Carmen de Bizet en el Festival dei Due Mondi en Spoleto.

1996 Es comisario de la exposición Después de Goya, una mirada subjetiva, Palacio de la Lonja y Palacio de Montemuzo, Zaragoza.

1997 Pinta y expone en la Galería Daniel Lelong en París varios cuadros de gran formato (Multitudes y Retratos imaginarios de Goya) y una nueva serie de Retratos y de Autorretratos.

1998 Muere en Cuenca el 22 de julio de 1998.

Esta biografía sobre Antonio Saura pertenece a la Web Oficial de la Sucesión Saura: www.antoniosaura.org

Dora Maar. Tinta china / papel. 31,5 x 25,5 cm. 1983

SAURA

Visiones y obsesiones

Obras de 1956 a 1993

Del 18 de abril al 1 de junio de 2013

Fernández-Braso

G A L E R I A D E A R T E

Calle Villanueva, 30. 28001. Madrid. 91 575 04 27

ARTE_MADRID

ASOCIACIÓN DE GALERÍAS DE ARTE

www.galeriafernandez-braso.com