

Galería de arte Sigüenza

MARUJA MALLO Y LAS VANGUARDIAS

28.03.26 a 25.06.26
Inauguración 28.03 13:30 h

MARUJA MALLO Y LAS VANGUARDIAS

La tradición de la vanguardia artística española se inicia con los grandes pioneros del primer tercio del siglo XX, y entre ellos una mujer esencial: Maruja Mallo. Nacida como Ana María Gómez González (Vivero, Lugo, 1902 – Madrid, 1995), el canto a la libertad que constituye su vida desemboca a menudo en una genial extravagancia. Aquel ser “mitad ángel, mitad marisco”, como la bautizó su amigo Salvador Dalí –ese otro gran socarrón–, se erige en la principal inspiradora femenina del mundo del arte en España en esas primeras décadas del siglo. Porque Maruja siempre fue muy tenida en cuenta en el ambiente vanguardista original, más allá de que tuviera que exiliarse a Argentina, pasando entonces a cierto segundo plano en España –pero no en América– hasta su vuelta.

El trío de cerámicas que presentamos, cuyo diseño original fue realizado en *gouache* en 1935, constituye su última obra. Proyectada como una serie de 75 copias, Mallo fallece cuando se está moldeando la número 25. Su editor, el galerista madrileño Alberto Cornejo, amigo de la artista, detiene la edición en ese momento por elemental respeto.

Con la excusa de estas tres cerámicas, muy relacionadas con su obra post-expresionista sobre las verbenas populares madrileñas, hemos reunido en esta exposición una muestra de algunos de los principales artistas de las vanguardias. La mayoría de ellos herederos de alguna forma del espíritu de aquel maravilloso y genial crustáceo. Autores en la muestra por orden cronológico:

Joan Miró (Barcelona, 1893-1983), Salvador Dalí (Figueras, 1904-1989), José García Guerrero (Granada, 1914-1991), Pablo Palazuelo (1915-2007), Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012), Amadeo Gabino (Valencia, 1922-2004), Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002), Manuel Rivera (Granada, 1927-1995), Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007), Luis Feito (Madrid, 1929-2021), Antonio Saura (Huesca, 1930-1998), Joan Hernández-Piñan (Barcelona, 1931-2005), Rafael Canogar (Toledo, 1935), Joaquín Capa (Santander, 1941), Manolo Valdés (Valencia, 1942), David Lechuga (Madrid, 1950).

Contamos además con una rara pieza del pintor francés Pierre Soulages (1919-2022), el “pintor del negro”.

MARUJA MALLO, PINTORA RACIONALISTA

Las primeras obras de Maruja Mallo hay que relacionarlas con el movimiento de la Nueva Objetividad que se estaba desarrollando en Alemania en los años 1920. Es un error atribuir sus famosos cuadros sobre verbenas al realismo mágico, una confusión de la historia del arte que comienza con la publicación por parte del crítico de arte Franz Roh de su libro sobre el post-expresionismo, en el que llama 'realistas mágicos' a los neo-objetivistas, en realidad simples nuevos realistas que rechazan la exageración subjetiva del expresionismo. Roh sólo pretende etiquetar de forma diferencial este nuevo realismo surgido tras las primeras vanguardias para separarlo claramente del realismo decimonónico: para él esa magia no es nada sobrenatural, sino la simple fascinación por la realidad misma. Los críticos de la literatura hispanoamericana de mediados de siglo reutilizarán el término dotándolo, ahora sí, de ese matiz misterioso, pero ninguno de los escritores en lengua española de ese periodo habían nacido o bien eran tiernos infantes a finales de los años 20, cuando Maruja Mallo pinta sus famosas *Verbenas*. Obras que contienen todos los elementos estilísticos del nuevo realismo alemán: delineación precisa, volúmenes simplificados, cierta influencia del primiti-

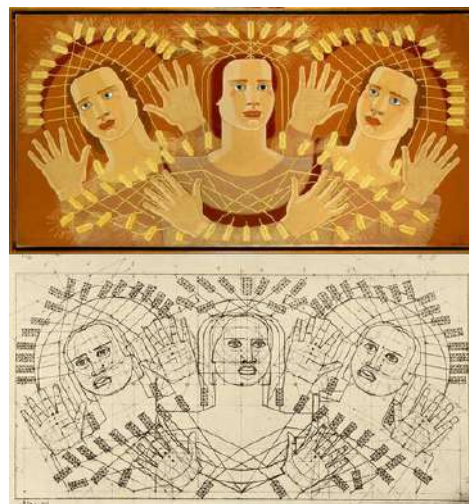
vismo y la pintura naïf (influencia de Henry Rousseau), matiz metafísico y geométrico (influencia de Carrà y Chirico), etc. El texto de Roh había sido traducido recientemente para la Revista de Occidente, libro que contaba con un apéndice iconográfico con numerosas reproducciones de las obras del movimiento neo-objetivista alemán, entre ellas una de Walter Spies de 1923 titulada *Carrusel* o *Tiovivo*, que entronca directamente con las *Verbenas* de Mallo. Nuestra artista era amiga de Ortega y Gasset y colaboró asiduamente con su revista, de hecho su primera exposición, basada en esa obra de temática popular, la realiza en las dependencias de la revista a petición expresa del filósofo.

Al final de la República, pinta su *Sorpresa del trigo*, cuadro que recuerda la estética de los llamados pintores de la propaganda, enaltecedores del régimen socialista o, en Alemania, del nazi. Son hijos de los neo-objetivistas alemanes estos pintores y cartelistas, por lo que no parece estar alejándose Mallo demasiado de las tendencias estéticas de la época dentro de la figuración. Ya exiliada en Sudamérica, completa en esa misma línea su serie sobre la *Religión del trabajo*, importante conjunto en el que ya muestra con claridad la que sería siempre su obsesión principal: la coherencia geométrica y de proporciones. Mallo está influida por el pequeño tratado de teoría estética de Eugenio d'Ors, de título *Tres horas en el Museo del Prado*, en el que el autor afirma que razón, orden y geometría subyacen a toda obra estéticamente satisfactoria. Una reedición de la búsqueda del canon de los clásicos, en definit-

va. Ya en América, conoce la obra y teorías de Joaquín Torres García, que ahonda en la misma idea con su 'universalismo constructivo'. La serie más famosa de Mallo en su exilio americano es la denominada *Naturalezas muertas*, un canto a la geometría, a la proporción áurea y a la aplicación de ese canon subyacente pretendido por los teóricos. Sus dibujos preparatorios de esta serie, también los de la *Religión del trabajo*, son un ejercicio asombroso de encaje riguroso mediante regla y compás de cada uno de los elementos de la composición.

Maravillada por el descubrimiento del mundo étnico hispanoamericano, realizara varias series de retratos, que sigue componiendo mediante análisis geométrico, creando esquemas previos a los que llama "trazados armónicos". En esa línea se sitúan también sus máscaras. Ya de vuelta a España, vuelve a producir obra a partir de finales de los años 70, con series como sus *Moradores del vacío*, atrapada en una reflexión filosófica sobre el espacio.

Se conocen alrededor de un centenar de obras de Maruja Mallo, repartidas en poco más de media docena de series, todas de gran coherencia interna, reflejando esa obsesión racionalista y minuciosa de la autora. Además de la pintura, hizo algún ensayo fotográfico, realizó ilustraciones para la Revista de

Occidente así como algunos grabados y algún trabajo en escenografía teatral. En cuanto a la cerámica, se conoce alguna serie pequeña de su periodo en Madrid, antes del exilio. Además de estas tres últimas piezas de su carrera, que presentamos en esta exposición, basadas en cartones pintados alrededor de 1935, que encargó llevar a término al galerista y editor madrileño Alberto Cornejo bajo la dirección técnica del maestro ceramista Manuel Sánchez-Algora y que, como hemos apuntado, quedó inconclusa. Nos explica Alberto:

«En el año 1994 conocí a Dña. Ana María Gómez González, conocida artísticamente como: Maruja Mallo. Me la presentó su hermano D. Emilio Gómez González. En esa época yo estaba editando bastante obra gráfica original. Maruja me habló de unos cartones que había realizado en 1935 para su posterior ejecución en placas cerámicas, y que por diversas circunstancias no había podido llevar a cabo. Me preguntó si yo podría hacer algo al respecto, le contesté que se podría hacer una edición de placas cerámicas con la intervención de un maestro ceramista siempre que ella diera su consentimiento y supervisara el resultado de las placas. Finalmente se llevaron a cabo tres obras diferentes.»

Estamos por tanto ante una rareza dentro de la ya de por sí rara, en el sentido de escasa, obra de una artista singular, que destacó tanto por sus capacidades plásticas, enraizadas en un profundo pensamiento racional, como por sus ricas e intensas relaciones humanas, nacidas de una vitalidad irrefrenable y de un espíritu radicalmente libre. Influyendo decisivamente, no nos cabe ninguna duda, en todo ese conjunto de locos y locas del primer tercio del siglo XX que se habían propuesto dar la vuelta y poner patas arriba el mundo del arte en su conjunto y en cualquiera sus facetas.

Texto: Galería Sigüenza

Maruja Mallo
Torero
1994
Gres chamotado con engobe y vidriado
40 x 40 cm

Maruja Mallo
Banderillero
1994
Gres chamotado con engobe y vidriado
40 x 40 cm

Maruja Mallo
Rey de barajas
1994
Gres chamotado con engobe y vidriado
40 x 40 cm

Pierre Soulages
Eau-forte XXIV
1973
Aguafuerte y aguatinata
38 x 28,5 cm

Eduardo Chillida
Ikur
1988
Aguafuerte
65 x 50 cm

Eduardo Chillida
Emile M. Cioran: Ce maudit moi
1983
Xilografía
32 x 24 cm

Eduardo Chillida
Emile M. Cioran: Ce maudit moi
1983
Xilografía
32 x 24 cm

Rafael Canogar
Fuego
2003
Serigrafía y collage
150 x 122 cm

Rafael Canogar
Sin título
2022
Litografía/papel y serigrafía/acetato
58.5 x 43.5 cm

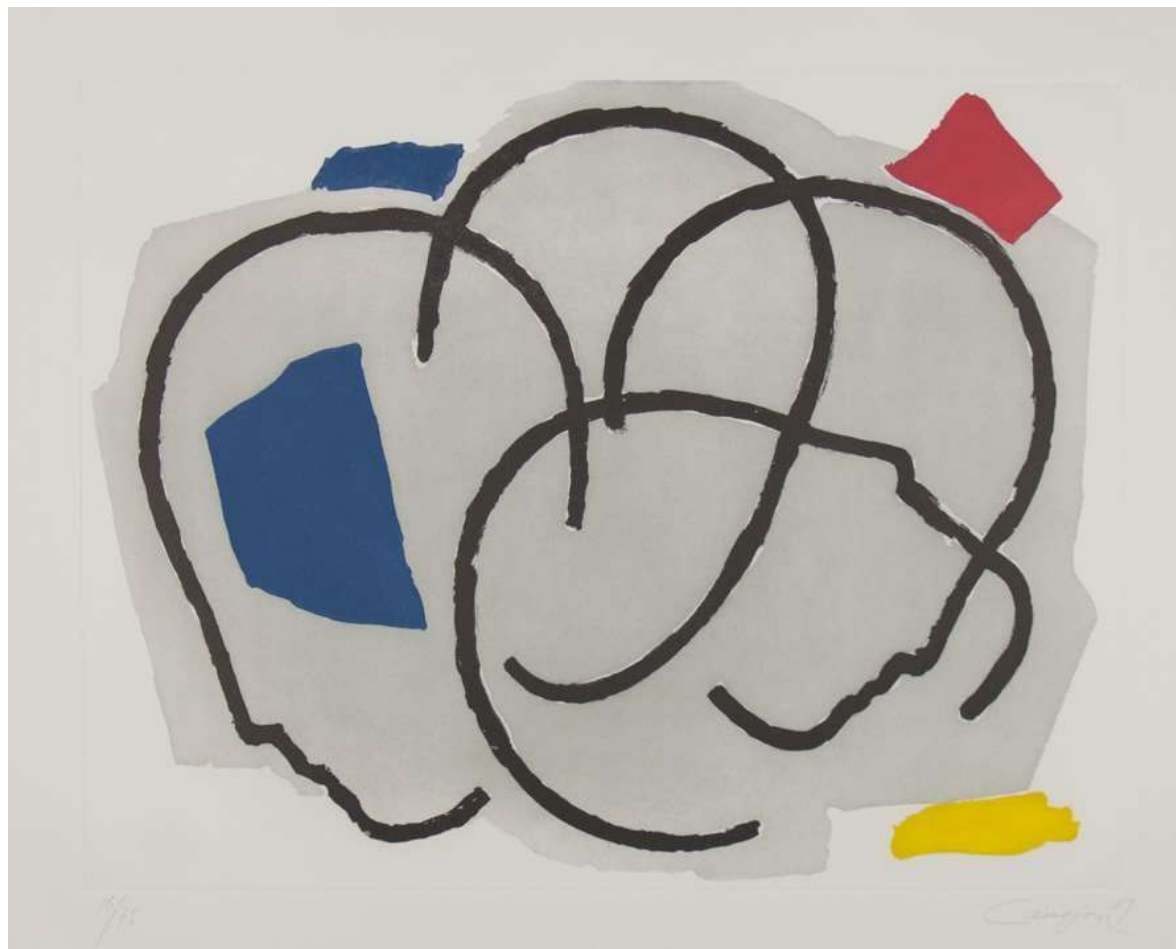
Rafael Canogar
Sin título
2022
Litografía/papel y serigrafía/acetato
58.5 x 43.5 cm

Rafael Canogar
Sin título
2022
Litografía/papel y serigrafía/acetato
58.5 x 43.5 cm

Rafael Canogar
Escena Urbana I
1989
Aguafuerte
75 x 105 cm

José Guerrero
Sin título III
1990
Serigrafía
62 x 45 cm

José Guerrero
Sin título IV
1990
Serigrafía
62 x 45 cm

José Guerrero
Sin título I
1990
Serigrafía
62 x 45 cm

José Guerrero
Sin título II
1990
Serigrafía
62 x 45 cm

David Lechuga
Meneito
2005
Bronce
38 x 16 x 11 cm

David Lechuga
La frutera
2005
Bronce
40 x 17 x 10,5 cm

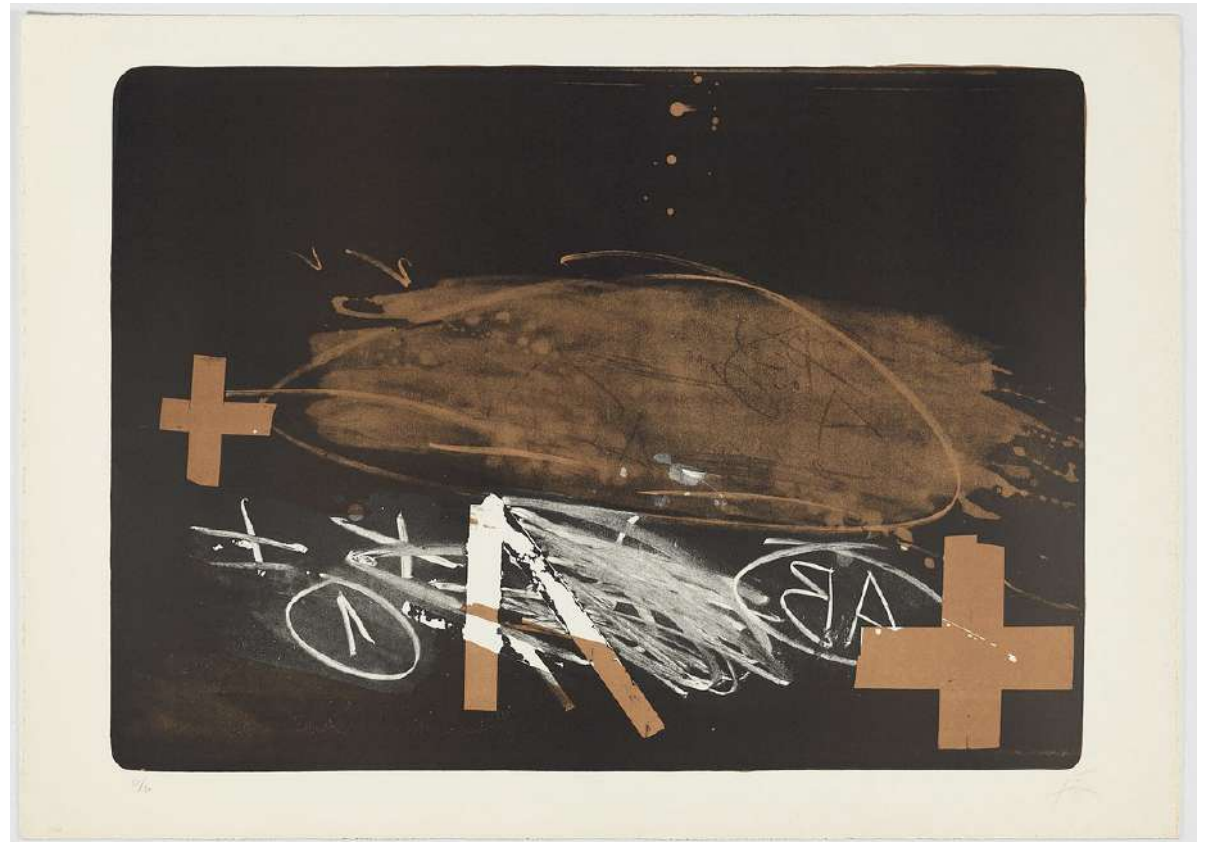
David Lechuga
Lola blue
2005
Bronze
43 x 14 x 12,5 cm

Antoni Tàpies
X de tissu
1980
Litografia
73 x 94 cm

Antoni Tàpies
A effacé
1974
Litografía
63 x 90 cm

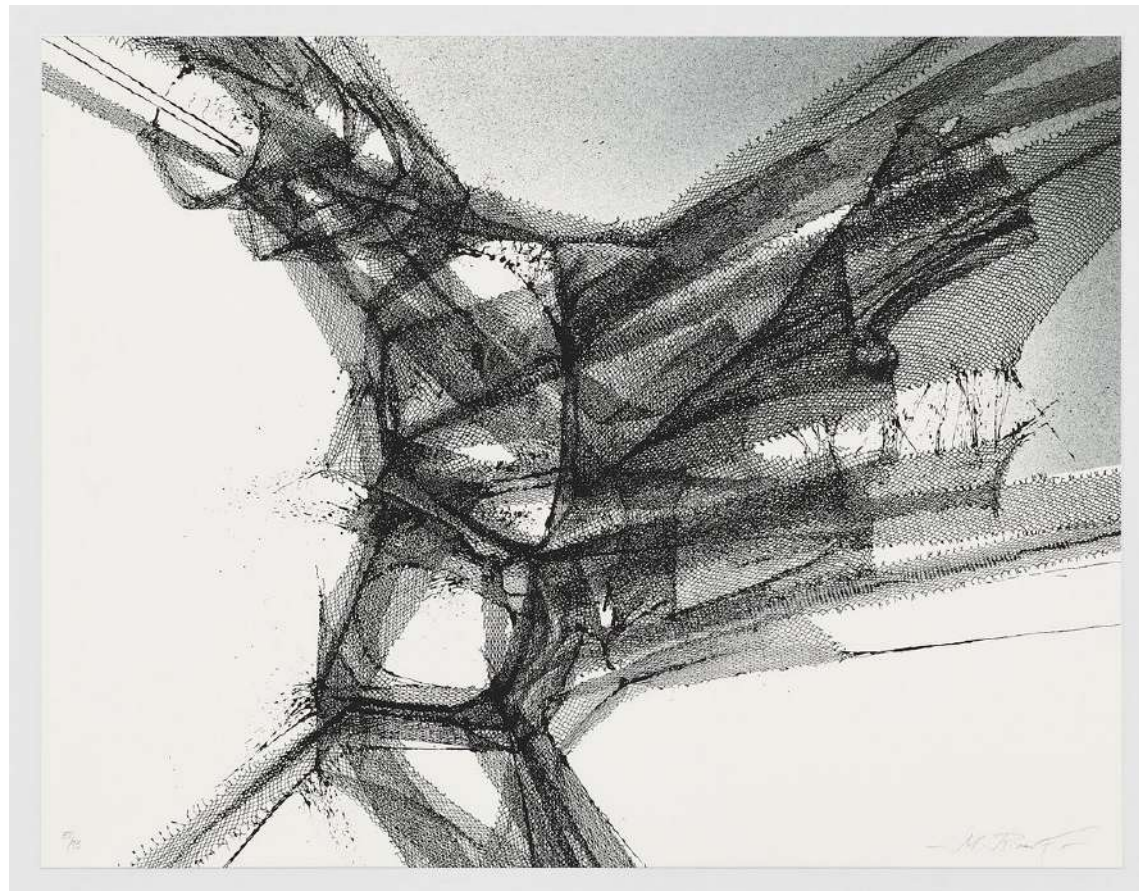
Manuel Rivera
Metamorfosis I
1985
Serigrafía
60,5 x 80 cm

Manuel Rivera
Homenaje a Goya I
1991
Serigrafía
50 x 65 cm

Manuel Rivera
Homenaje a Goya IV
1991
Serigrafía
50 x 65 cm

Joaquín Capa
Top red
1989
Aguafuerte y aguatinata
90 x 63 cm

Joaquín Capa
Interior Holandés azul
1989
Aguafuerte y aguatinta
90 x 63 cm

Joaquín Capa
Espacios IV
2019
Litografía sobre madera
31,5 x 25 cm

Joaquín Capa
Espacios II
2019
Litografía sobre madera
31,5 x 25 cm

Manolo Valdés
De Cranach a Lichtenstein II
2002
Aguafuerte con chine-collé
51 x 40 cm

Manolo Valdés
De Cranach a Lichtenstein IV
2002
Aguafuerte con chine-collé
51 x 40 cm

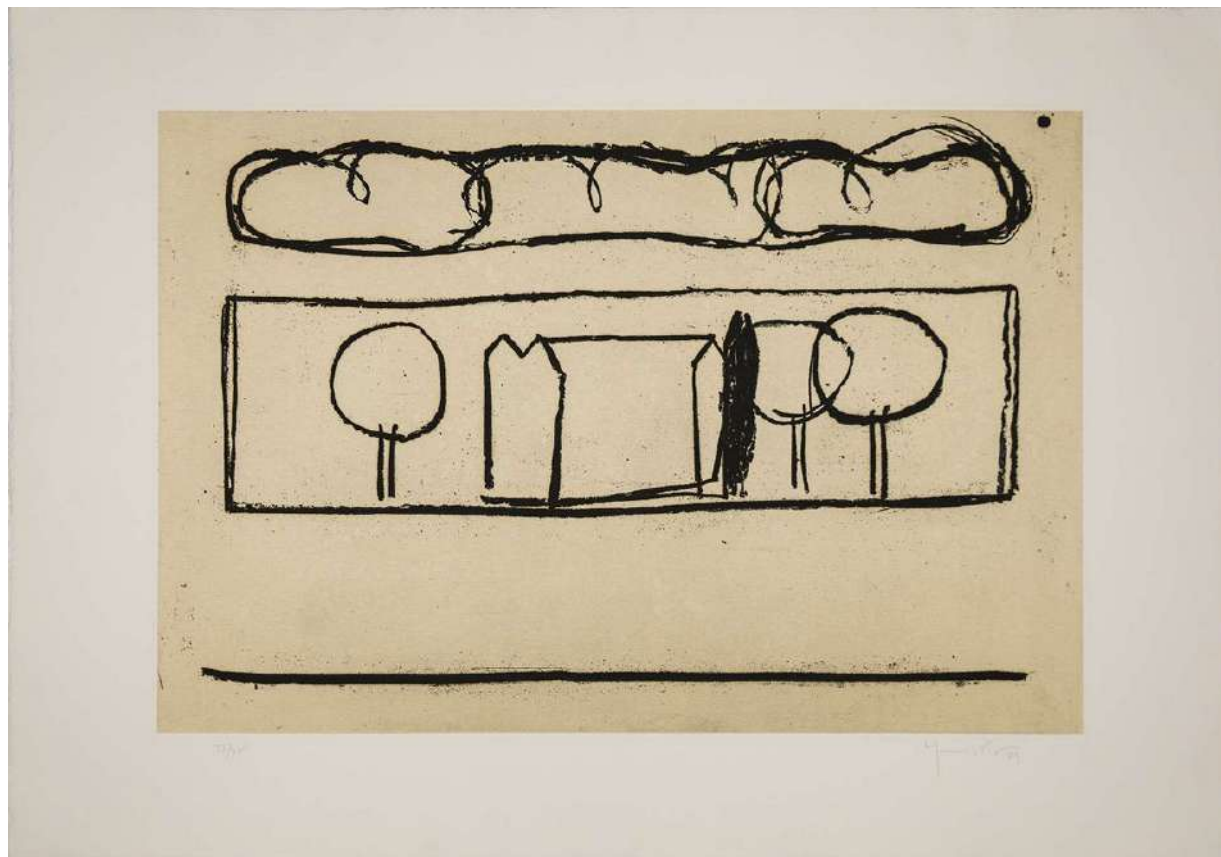
Josep Guinovart
Tierra
1997
Grabado acuarelado
56,5 x 75,5 cm

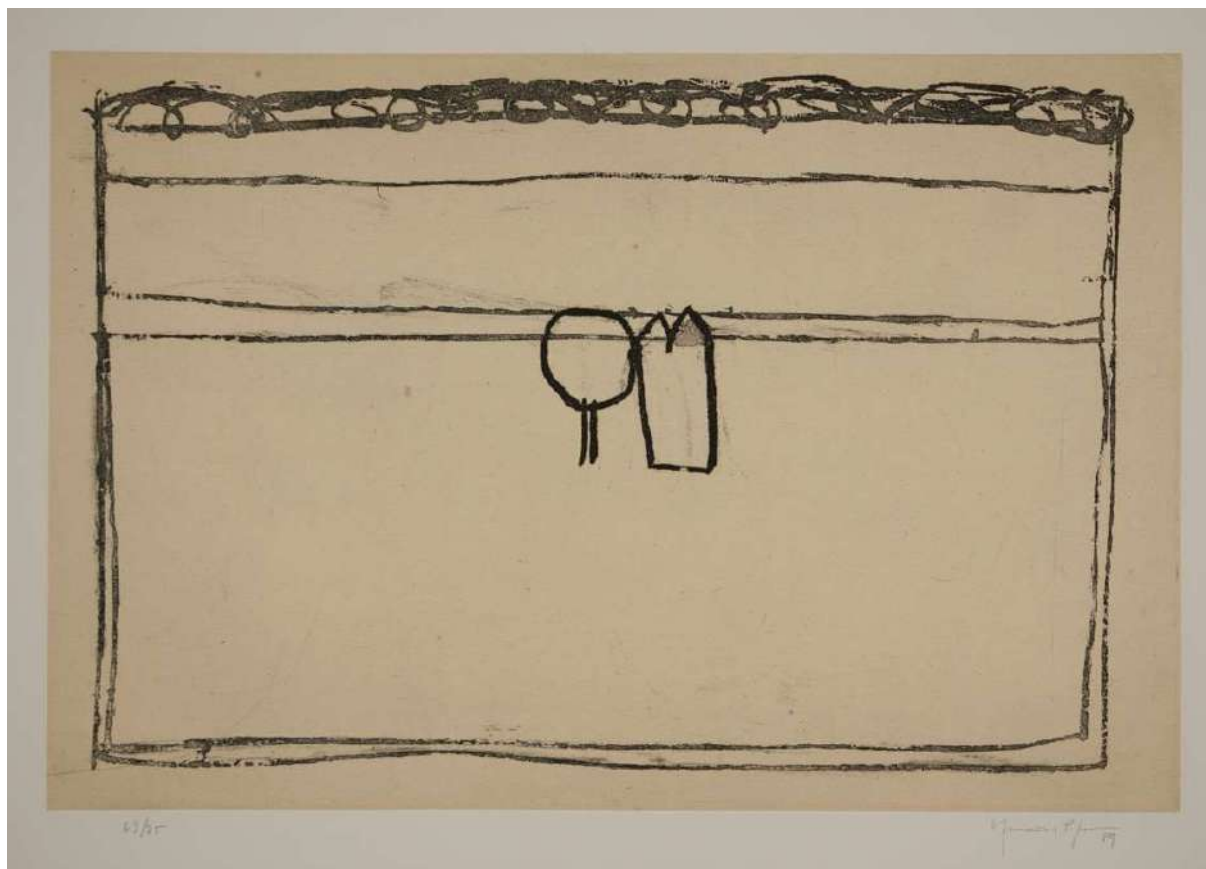
Josep Guinovart
Aire
1997
Grabado acuarelado
56,5 x 75,5 cm

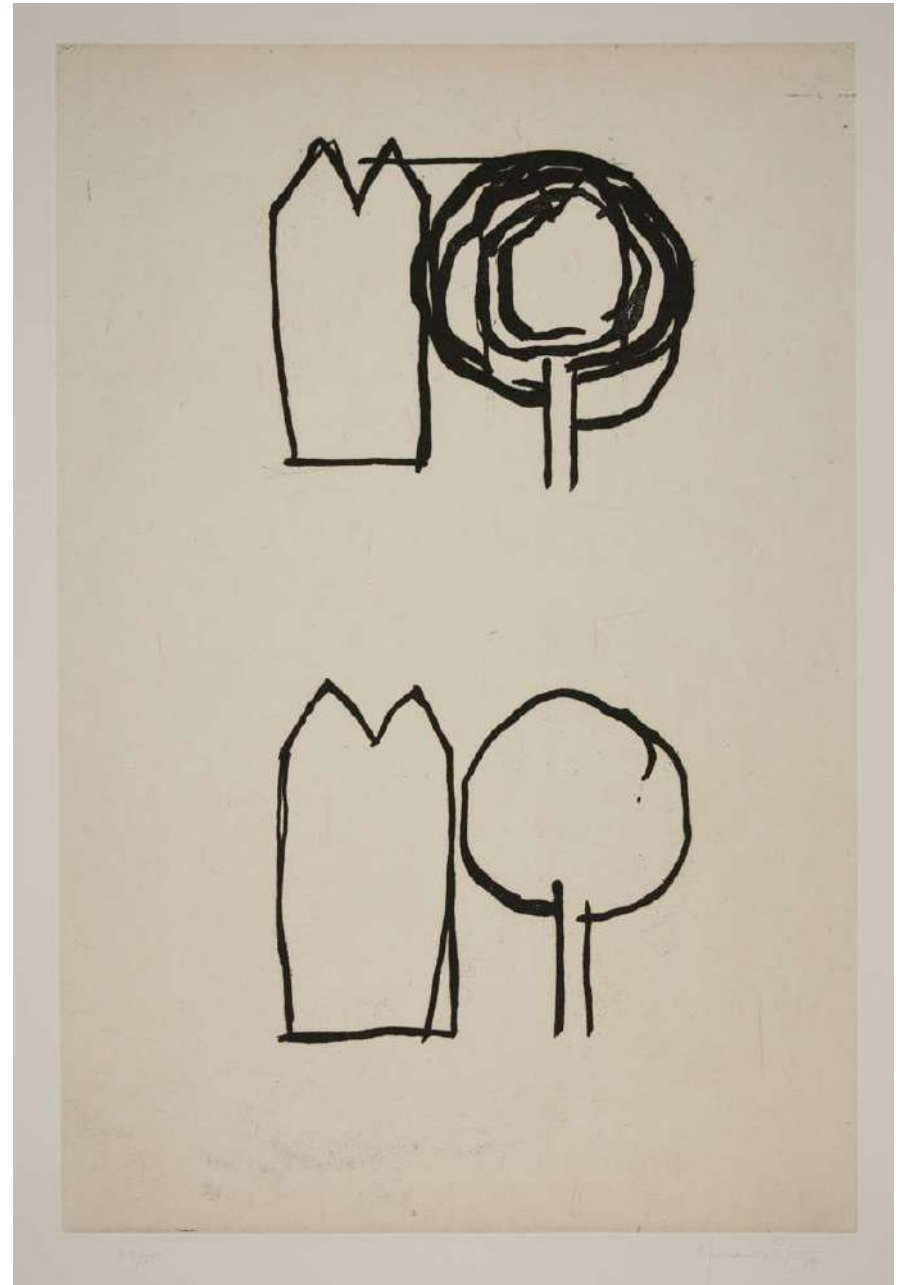
Joan Hernández-Pijuan
De la casa y el árbol I
1989
Aguatinta y collage
63 x 90 cm

Joan Hernández-Pijuan
De la casa y el árbol II
1989
Aguatinta y collage
63 x 90 cm

Joan Hernández-Pijuan
De la casa y el árbol III
1989
Aguatinta y collage
90 x 63 cm

Amadeo Gabino
Agamenón
1988
Aguafuerte
56 x 76 cm

Luis Feito
Sin título
2000
Acrílico sobre papel (obra única)
24 x 24 cm

Además contamos con diversos grabados, consultar.

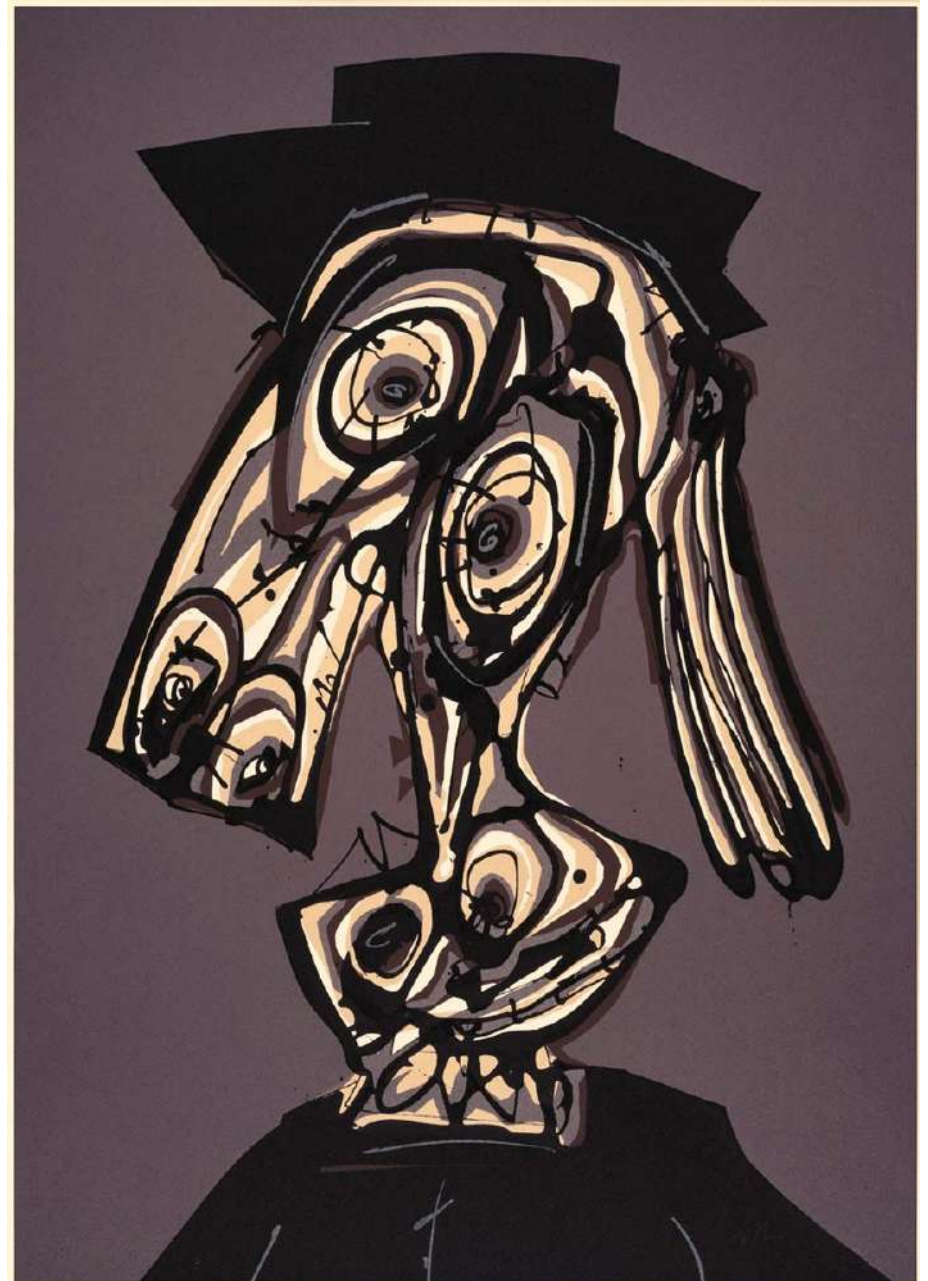
Pablo Palazuelo
Remontée Latérale I
1977
Aguatinta y gofrado
90 x 69 cm

Antonio Saura
Don III
1984
Serigrafía
65 x 48,9 cm

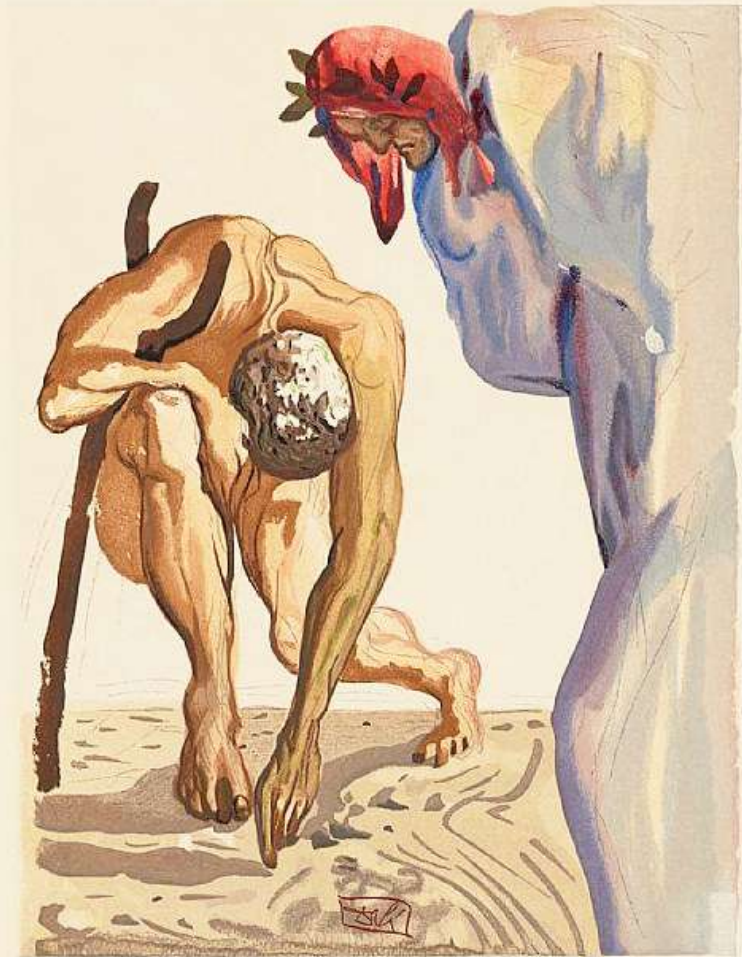
Antonio Saura
Dora Maar visitada II
1984
Litografía
65 x 50 cm

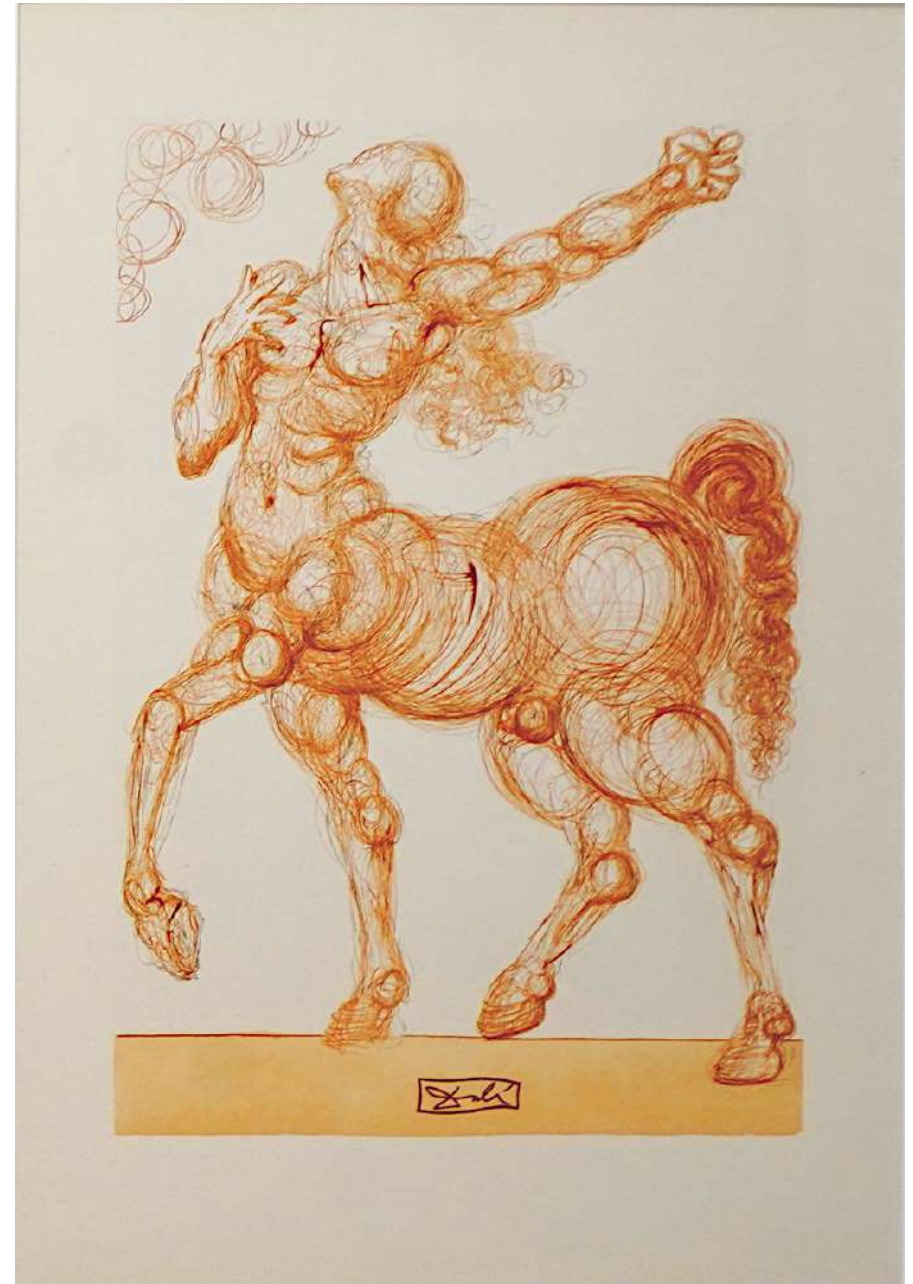
Joan Miró
Homenatge a Joan Prats
1971
Litografía
75 x 58,1 cm

Salvador Dalí
La Divina Comedia
Purgatorio, canto 7
1960-64
Xilografía
34 x 25 cm

Salvador Dalí
La Divina Comedia
Infierno, canto 25
1960-64
Xilografía
34 x 23 cm

GALERÍA DE ARTE SIGÜENZA

@ de este catálogo: Galería de Arte Sigüenza

Toda la obra gráfica de este catálogo está numerada y firmada manualmente por los respectivos artistas, salvo las estampas de la Divina Comedia de Dalí, firmadas en plancha. Toda obra se entrega con los correspondientes certificados de autenticidad.

Galería de Arte SIGÜENZA
Frente a la Catedral
Junto al Museo Diocesano

Plaza Obispo D Bernardo, 5
19250 Sigüenza, Guadalajara, España.

(+34) 691806060
sonia@galeriasiguenza.com
www.galeriasiguenza.com
insta: galeriasiguenza

Lat.: 41,0681 N – Lon.: 2,6416 W – Alt.: 1005 m