

¿QUÉ DICE EL ARTE EN ARAGÓN? ¿Y SOBRE EL ARTE?

1939

ARAGÓN
y las ARTES

1957

¿QUÉ DICE EL ARTE EN ARAGÓN? ¿Y SOBRE EL ARTE?

El IAACC Pablo Serrano ofrece una propuesta como base para elaborar un proyecto didáctico conjunto entre el Museo y el C.E.I.P. José Camón Aznar, a partir de una selección de obras que se pueden contemplar en la exposición *Aragón y las Artes, 1939-1957* entre noviembre de 2021 y agosto de 2023 en las salas 03 y 04 del IAACC. Algunas de ellas pertenecen a las colecciones del Gobierno de Aragón, mientras que otras han sido prestadas por diversas entidades, museos y colecciones particulares.

Se trata de una muestra que forma parte de un gran proyecto que se irá desarrollando durante cinco años, a lo largo de tres bloques cronológicos: la exposición permanente sobre Arte Contemporáneo en Aragón desde los años 40 del s. XX hasta finales de la centuria.

Las obras presentadas reflejan la actividad que se desarrolló en el ámbito de las artes plásticas, la arquitectura, la fotografía, el cine, el cartelismo o el humor gráfico en el primero de esos bloques, el que abarca el arte en Aragón desde 1939, con la apertura de la sala Libros en Zaragoza pocos meses después del final de la Guerra Civil, hasta 1957, con la creación del grupo El Paso.

Partiendo de las imágenes de estas obras, proponemos algunas líneas de trabajo:

- En cuanto a las **técnicas artísticas y materiales**, hay una variada representación:
  - Dibujos sobre papel y cartón (grafito, lápiz de color, acuarela, gouache, tinta, collage)
  - Pintura (óleo, acrílico, acuarela)
  - Escultura (bronce fundido, hierro soldado, escayola, chapa recortada)
  - Estampa (litografía)
  - Prensa (impresión)
  - Carteles
  - Fotografía

- Desde el punto de vista de la creación artística asistimos a uno de los grandes momentos de la historia del arte: **el paso de la figuración a la abstracción.**

Podemos observar cómo el mismo tema se ha tratado de diversas formas por parte de los artistas, bien desde el academicismo y el realismo, o bien desde la vanguardia, el surrealismo o la abstracción, y en muchas ocasiones dialogando entre sí las diferentes corrientes en una misma obra.

- Entre los **temas** que aparecen en esta selección de obras se pueden destacar varios:
  - las consecuencias de la Guerra Civil en Aragón
  - la arquitectura aragonesa tradicional
  - carteles de las Fiestas del Pilar y de las Ferias de Muestras
  - carteles de películas de la época
  - espacios reconocibles de la ciudad (unos siguen existiendo y otros han desaparecido o se han transformado) como la Basílica del Pilar, el Cine Dorado, el Cine Palafox, o el Teatro Fleta.
  - el Salón de Humoristas y los chistes y las caricaturas publicados en la prensa
  - autorretratos y retratos
  - maternidades
  - desnudos
  - cementerios
  - bodegones
- Los **autores** representados en esta selección son: Pablo Serrano, Francisco Cidón, Josep Rocarol, Andrés Conejo, José de Yarza, Mariano Gimeno, Santiago Lagunas, Fermín Aguayo, Eloy G. Laguardia, Ángel Lalinde, Enrique Rubio, Antonio Mingote, Antón González “Hanton”, Alberto Duce, Antonio Torres Clavero, Honorio García Condoy, Luis Berdejo, Manuel Navarro, José Baqué Ximénez, Francisco Rallo, Antonio Saura, Alfonso Buñuel, Marcial Buj “Chas”, Luis García Abrines, José Orús, Eleuterio Blasco Ferrer y Manuel Viola.

En la exposición podemos encontrar tan solo la obra de tres mujeres: Dolores Franco, Pilar Burges y Joaquina Zamora, las tres también docentes, aunque también podemos contemplar una caricatura y un retrato de Pilar Aranda.

Josep Rocarol i Faura (Barcelona, 1882 - 1961)
Apuntes de Aragón, ca. 1940 - 1942
Álbum de dibujos a lápiz, acuarela y gouache sobre papel

Directamente relacionado con la sección *Detalles arquitectónicos* se encuentra el conjunto de 225 dibujos que Josep Rocarol realiza durante el tiempo que se encuentra preso en el Campamento Penitenciario de Belchite. La mayoría de ellos están dedicados a la arquitectura tradicional de localidades como Belchite, La Puebla de Albortón o Fuentes de Ebro, de la que reproduce detalles correspondientes tanto a vistas exteriores como interiores. Elementos de forja para ventanas y balcones, trabajos de ladrillo para aleros o mobiliario de interiores domésticos son representados por Rocarol en detallados dibujos que acompaña de las medidas y lugares de procedencia, sirviendo como base para las páginas de *Detalles arquitectónicos* en la revista *Reconstrucción*.

Francisco de Cidón Navarro (Valencia, 1871 - Zaragoza, 1943)
Solar de la casa de Isabel de Segura. Del álbum *Pueblos de Aragón devastados por la guerra*, 1939
Dibujo a carboncillo sobre papel

Entre 1938 y 1939, Francisco de Cidón, afamado cartelista e ilustrador, recorre con su cuaderno algunos de los pueblos de Aragón que han sufrido los efectos de la guerra: Bielsa, Biescas, Aínsa, Tardienta, Gavín, Belchite o Teruel. Con óleo, acuarela y dibujo da forma a más de 80 paisajes de ruina que en octubre de 1942 expone en el Centro Mercantil de Zaragoza. Algunas voces solicitan la compra de la colección por parte de las instituciones, que no llega a producirse. Sí se hace realidad la demanda de los que piden la recopilación de los dibujos en una publicación, que ve la luz en 1943 con una selección de 76 dibujos editados por el SIPA en forma de álbum bajo el título *Pueblos de Aragón devastados por la guerra*.

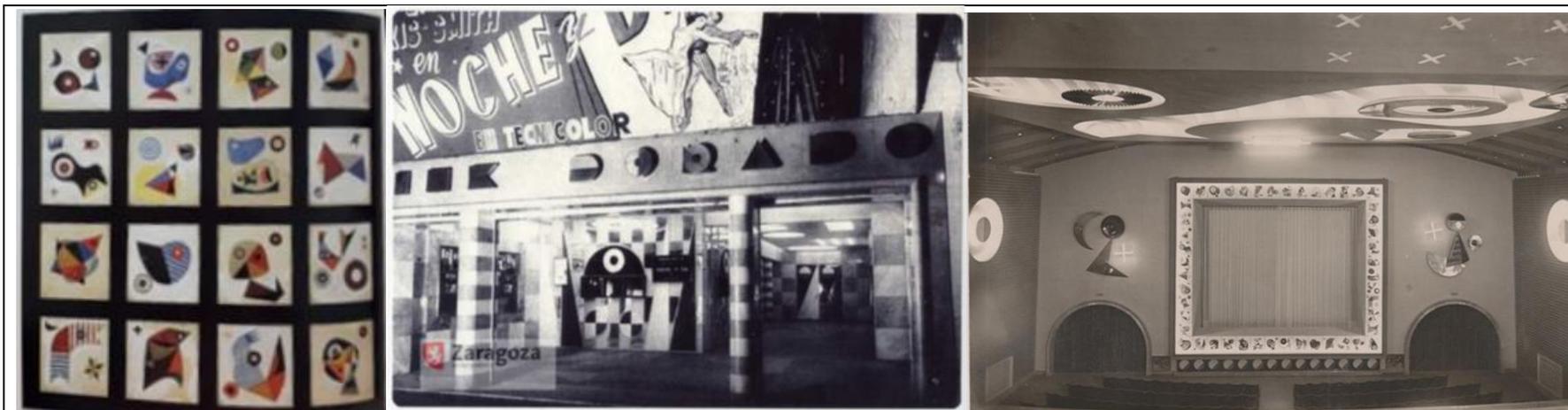

Vista de la maqueta de la plaza del Pilar, 1942

La plaza del Pilar representa el gran espacio público de la ciudad, escenario del poder político, del poder religioso y de grandes concentraciones, además de ejemplo del urbanismo y la arquitectura oficial de la posguerra.

En 1936 Regino Borobio recibe el encargo de redactar el proyecto para la avenida de Nuestra Señora del Pilar, donde plantea el derribo de una serie de manzanas para conseguir la unión de las plazas de Huesca, del Pilar y de La Seo, así como la construcción del Altar de la Patria. El resultado es una gran explanada que reúne San Juan de los Panetes, el Pilar, La Seo, el Palacio Arzobispal, el Seminario y la Lonja, y los edificios de nueva planta que se levantan en los años 40 y 50: la Hospedería del Pilar, el Ayuntamiento, el Gobierno Civil, la Tienda Económica, los Juzgados y el Altar de la Patria. El proyecto contempla también un conjunto de normas dirigido a garantizar la homogeneidad de los nuevos inmuebles que, con el fin de armonizar con los monumentos circundantes, se deben construir en ladrillo y piedra, con una planta baja porticada, y no superando las cuatro alturas que marcan la Lonja y el Pilar.

En mayo de 1942 se celebra en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño la exposición *Trabajos de la Dirección General de Arquitectura*, dedicada a los proyectos desarrollados en distintas ciudades españolas y entre los que se encuentra el Gobierno Civil de Pamplona, la ampliación del Museo del Prado o el monumento del Valle de los Caídos. También el proyecto de reforma de la plaza del Pilar, representado con esta imponente y detallada maqueta.

**Santiago Lagunas, Fermín Aguayo,
Eloy G. Laguardia**
Bocetos para la decoración del cine Dorado, 1949
Gouache sobre cartón

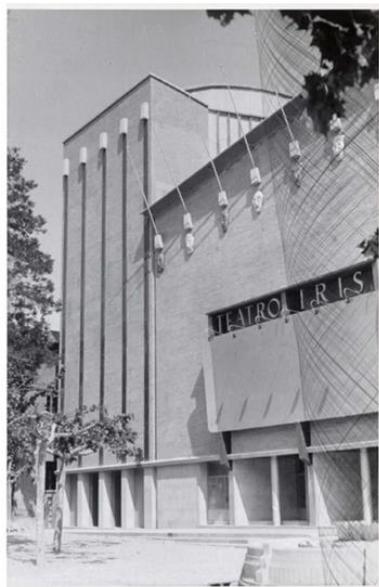
Entrada e interior del cine Dorado
Fotografías

En el número 14 del Paseo de Independencia se sitúa el cine Dorado, regentado por Espectáculos Quintana, que encarga su reforma en marzo de 1949 al arquitecto Santiago Lagunas, con la colaboración de los delineantes y artistas Aguayo y Laguardia en la decoración. Además de ampliar la capacidad y mejorar aspectos técnicos, se proyecta una radical transformación que funde artes plásticas y arquitectura, convirtiéndose desde su inauguración en septiembre de 1949, en un hito de la arquitectura por lo novedoso de su decoración abstracta, la primera que se realiza en el país y que le dota de una personalidad única, que desaparece en 1970, ya deteriorada, con una nueva reforma del cine, convertido en bingo desde los 80.

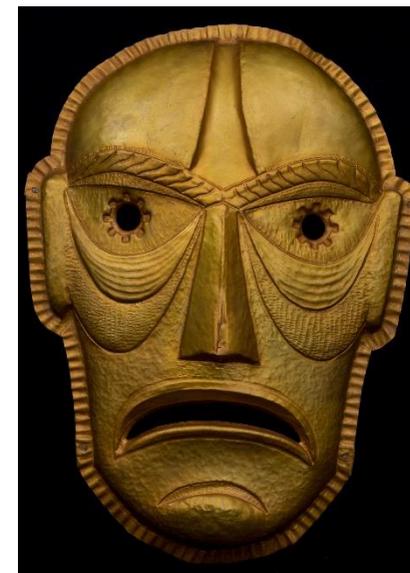

Andrés Conejo (Madrid, 1914-1992)
Vista del mural de Andrés Conejo
en el vestíbulo del cine Palafox, 1954
Fotografía

El Palafox se proyecta como una sala de lujo en cuya construcción «no había restricciones económicas, y se pudo echar el resto en todos los detalles de acabado», entre ellos, el mural que Conejo realiza para el vestíbulo. El pintor plantea una composición dedicada a las artes escénicas y protagonizada por pequeños grupos dispuestos a lo largo de toda la superficie, donde participan la Danza, la Música, la Commedia dell'Arte y el Circo: bailarines, equilibristas, músicos, Arlequín o Polichinela, personajes habituales en la obra de Conejo desde años anteriores, protagonizan esta composición que el pintor integra en el marco arquitectónico al recrear un espacio ficticio que simula prolongarse en el espacio real del hall.

Mariano Gimeno Castro
Vista de la fachada del teatro Iris, 1955
Acuarela sobre papel

José de Yarza García
(Zaragoza, 1907 - 1995)
Máscara para el teatro-cine Iris, ca. 1954
Chapa recortada y policromada

En 1953 se derriba el Iris Park para levantar el nuevo teatro Iris regentado por la empresa Parra y diseñado por Yarza, que concibe un complejo dedicado al teatro y al cine, a la celebración de congresos y al comercio, con un pasaje que no llega a realizarse. Se inaugura en 1955 como uno de los cines con mayor capacidad, marcando un hito en la renovación de la arquitectura local, en la que Yarza aplica una solución que se ha relacionado con la característica fachada del City Theater de Amsterdam. Realizada en ladrillo, con volúmenes y líneas que dan ritmo al conjunto, Yarza plantea como única decoración de la fachada nueve máscaras que también incluye, en menor tamaño, junto al escenario. Tras su cierre en 1999, se inicia un proyecto de rehabilitación que sigue pendiente de resolución.

Enrique Rubio Ortiz (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1920 – Barcelona, 2005)

113 chistes en conserva, 1944

Tipografía Cervantes, Zaragoza

Rubio forma parte de los dibujantes dedicados al humor a través de la viñeta y la caricatura para prensa, que cultiva de manera muy temprana (tan sólo 14 años) en algunos medios deportivos. Llega a Zaragoza en plena posguerra, dando aquí sus primeros pasos profesionales al iniciar en 1942 una colaboración con *Amanecer*, donde, al mismo tiempo que trabaja como empleado de RENFE, publica chistes diarios para las que concibe los personajes de Felisín y Leito. También en Zaragoza publica la recopilación de 113 chistes que prologan el Marqués de la Cadena y Ostilio, entre otros. Continúa su actividad profesional en Madrid y Barcelona, ciudad donde pasa a dedicarse al periodismo de radio y televisión en detrimento del dibujo, que termina abandonando.

Antonio Mingote
Salón de Humoristas, 1954

Tinta sobre papel

Antonio Mingote
Sin palabras, 1953

Antonio Mingote
El hijo de Picasso, 1957

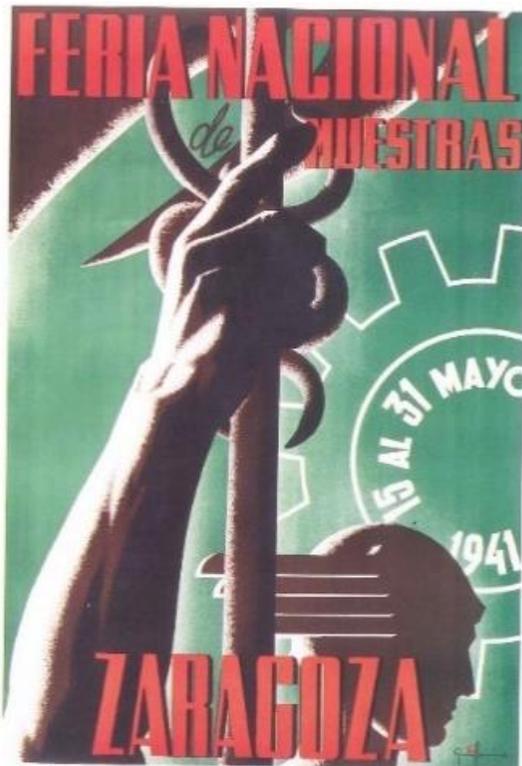
La expresión artística del humor se retoma en la posguerra con la *Primera Exposición de Humoristas Aragoneses* o los *Salones de Humoristas Aragoneses* organizados por la Obra Sindical de Educación y Descanso, sin continuidad en el tiempo, a las que se suman las realizadas por los artistas que practican la caricatura. Entre estos artistas se sitúa Antonio Mingote cuyos primeros años de su vida transcurren primero Daroca, después Teruel y, por último, Zaragoza, donde se adentra en la creación, inaugurando la sala Libros, fundada por Tomás Seral y Casas en 1940, con una exposición individual de dibujos. Repite experiencia en 1941 y 1942, volviendo a Libros con la *Primera exposición de humoristas aragoneses*, donde participa junto con Duce, Bayo Marín, Chas o Borobio. Con su traslado a Madrid, comienza la colaboración con *La Codorniz* en 1946 y en 1948 publica su primer libro *Las palmeras de cartón* editado por la librería-galería Clan, abierta por Seral y Casas en Madrid en 1945. En 1953 publica su primera viñeta humorística en *ABC* donde permanece hasta su muerte en 2012.

Marcial Buj "Chas"
Pilar Aranda, 1952
Acuarela sobre papel

La caricatura es uno de los géneros que Chas cultiva a lo largo de su carrera, en la prensa escrita y como género independiente que muestra en exposiciones individuales. Dado que las exigencias técnicas condicionan que las realizadas para la prensa sean a tinta y con trazo simple y directo, Chas aborda con mayor libertad creativa las que después presenta en sus muestras individuales, con caricaturas de cuerpo entero a todo color. A su primera individual (1932) se unen las realizadas en 1943, 1949 y 1952, creando una galería de personajes populares de Aragón o que han pasado por Aragón, entre los que se cuenta Anselmo Gascón de Gotor, José María Lacarra o Felipe Sanz.

Instalada en Madrid, aunque con fuertes vínculos con Aragón, Pilar Aranda (Zaragoza, 1914–Madrid, 1997) convirtió su estudio en centro de reunión y tertulia de personajes como F. Torralba, J. Camón Aznar, J. Ciria, P. Bayona, S. Lagunas o J.E. Cirlot. Sus primeras exposiciones las realiza en las zaragozanas salas Libros (1941) y Gaspar (1942), cuando cultiva sobre todo paisajes, bodegones, flores y excelentes retratos. Participa en los Salones de Artistas Aragoneses. En 1956 se casa con el también pintor Francisco San José, recibiendo ambos un caluroso homenaje en La Covacha, sala de actividades culturales en la Plaza de Santo Domingo.

Guillermo Pérez Bailo (Zaragoza, 1911 – Tarragona, 2000)
Cartel de la I Feria Nacional de Muestras de Zaragoza, 1941
Litografía J. Gracia, Zaragoza

Dentro del grupo de profesionales del dibujo aplicado se encuentra Guillermo, que se inicia en torno a 1930 en el arte del cartel y de la publicidad, para empezar a colaborar con *Heraldo de Aragón* seguidamente. En 1940 se traslada a Barcelona, manteniendo el vínculo con Aragón, donde sigue presente a través de sus carteles para la Feria de Muestras y las Fiestas de Teruel, Calatayud o el Pilar. Ejemplo de ello es este cartel ganador del primer concurso convocado con la I Feria Nacional de Muestras. En la ciudad condal trabaja como director artístico de una empresa litográfica y de la revista *Siluetas* al mismo tiempo que desarrolla el arte del cartel y la publicidad para clientes tan dispares como la industria del cine, la alimentaria o la Iglesia.

Ángel Lalinde
Cartel Fiestas del Pilar, 1949
Litografía

Tras pasar por la Escuela de Artes, Lalinde se inicia en el mundo de la ilustración a través de su colaboración en distintos medios como *Heraldo de Aragón* o *La vida deportiva*; ilustra portadas de publicaciones y también diseña la cabecera de medios escritos. Como sus compañeros de generación, participa en los concursos para los carteles de la Feria de Muestras, de las Fiestas del Pilar y de las múltiples celebraciones de tipo religioso que tienen lugar en Aragón, compatibilizando esta actividad artística con su condición de profesional de la ilustración en la editorial Luis Vives, donde Lalinde pone color y diseño a libros de texto y clásicos adaptados durante los sesenta, setenta y ochenta.

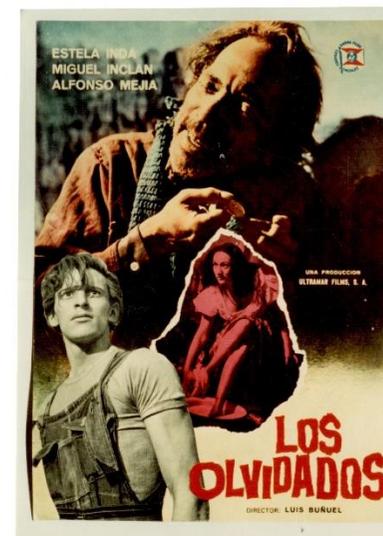
José Baqué Ximénez
Cartel Fiestas del Pilar 1956
Gouache sobre cartón

José Baqué Ximénez, además de colaborar asiduamente con el Salón de Artistas Aragoneses, realiza su primera exposición individual en la Sala Gaspar en 1942, a la que siguen numerosas en sala Libros, además de ser uno de los artistas presentes en las primeras exposiciones organizadas por Pórtico. A partir de 1947 se orientará hacia el poscubismo y posteriormente hacia el expresionismo, practicando una figuración muy colorida. Este cartel es representativo de este momento y marca también un giro en los planteamientos artísticos y temáticos de la cartelera de las fiestas: no aparecen baturros y se prima el grafismo y los colores llamativos, representativos de la modernidad del arte del momento.

Florián Rey, *La Dolores* (1940)

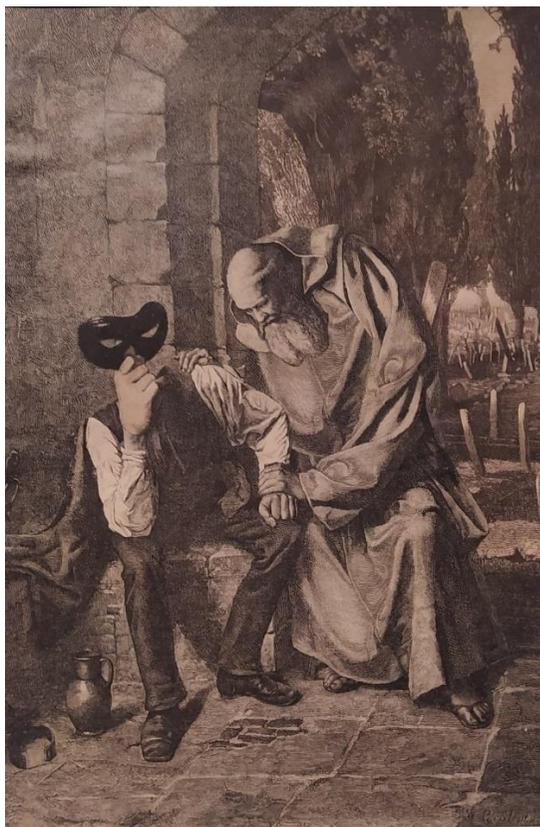
El retorno de la mirada al mundo rural y a los valores tradicionales serán la base para la creación de un "cine nacional". Florecerá el género del drama rural en el que Florián Rey combina testimonios de carácter etnológico (plasmando los modos de vida y costumbres tradicionales, bailes y canciones) con los últimos avances cinematográficos en materia técnica.

Luis Buñuel, *Los Olvidados* (1950)

Los olvidados es la obra más relevante de la etapa mexicana de Buñuel, en la línea del neorrealismo italiano, al que aporta su poética surrealista mediante secuencias oníricas y la presencia de elementos simbólicos (como las gallinas) y una inquietante música.

Es un film de extrema dureza, en el que Buñuel aborda temas como la marginación y la miseria, la sexualidad y la muerte. Se trata de una denuncia social de los suburbios de Ciudad de México.

Alfonso Buñuel Portolés (Zaragoza, 1915-1961)
S/T (Hombre con máscara y monje), ca. 1945
Collage

Alfonso Buñuel, arquitecto y decorador, es considerado una figura capital del surrealismo español y del collage, así como enlace entre la vanguardia zaragozana y la madrileña. Discípulo de Ernst y de Luis Buñuel, realiza numerosos collages, de los cuales se han conservado sólo 15. El primero lo publica en Noreste en 1933 y llega a preparar un libro completo de collages que se pierde durante la Guerra Civil.

De gran calidad técnica, poderosa imaginación y espíritu crítico, sus collages utilizan fragmentos de grabados decimonónicos que manipula, descontextualiza y compone en una "unidad", buscando el impacto sorprendente y vertiendo temas como el erotismo, el sexo alienante, la violencia, la religión, la crítica al poder y a los convencionalismos sociales o la exploración del absurdo.

Luis García-Abrines (Zaragoza, 1923 – New Haven, Estados Unidos, 2016)
S/T (Niños apuntando a unos desnudos), ca.1955
Collage

Poeta, musicólogo, profesor universitario y artista, García-Abrines realiza un trabajo interdisciplinar. Introducido en el surrealismo por Alfonso Buñuel, con su carga provocadora y bagaje intelectual, inicia sus collages en blanco y negro en 1950, mostrando una imaginación desbordante y un notable tono irónico. Influenciado por Ernst y Buñuel, utiliza recortes de revistas de finales del XIX para construir imágenes.

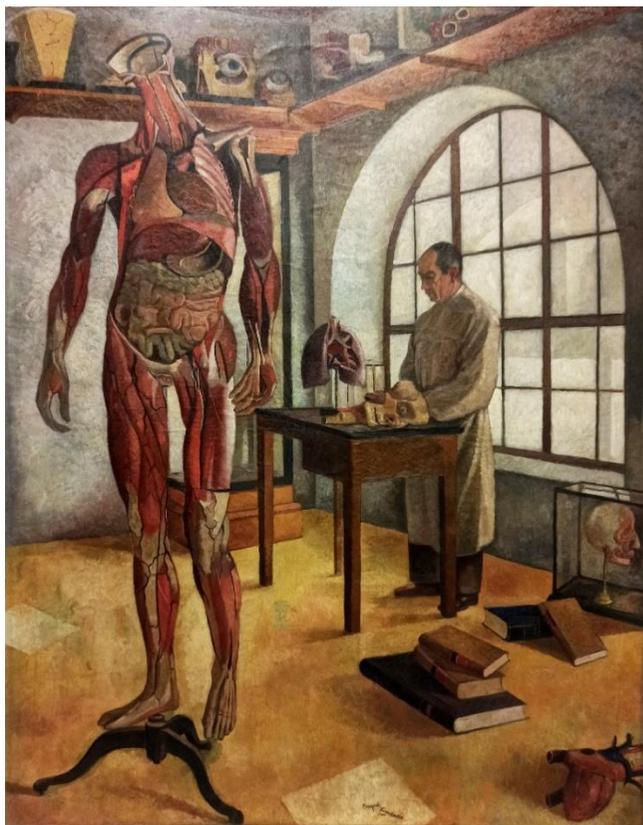
Manuel Navarro López (Barcelona, 1913 - Zaragoza,
2004)

S/T, 1942

Óleo sobre papel adherido a tabla

Manuel Navarro López, pintor y catedrático de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, es cofundador en 1939, junto con Leopoldo Navarro Orós, de la empresa *Arte Sacro Navarro*, encargada de la realización de gran número de obras artísticas de distintas disciplinas para las iglesias de los pueblos del Instituto Nacional de Colonización en Aragón.

Artista de carácter académico, realiza sobre todo pinturas murales de tema religioso, aunque también trata otros géneros. En este caso, estamos ante una imagen vinculada con la tradición rural aragonesa, tratada con volúmenes rotundos de estética neocubista: una mujer campesina sujeta un cántaro sentada en el alféizar de un vano, a través del que nos asomamos a un espléndido paisaje rural.

José Baqué Ximénez (Zaragoza, 1912-1988)
***Hombre clástico*, 1946**
Óleo sobre lienzo

José Baqué Ximénez, además de colaborar asiduamente con el Salón de Artistas Aragoneses, realiza su primera exposición individual en la Sala Gaspar en 1942, a la que siguen las de Libros en 1945, 1947, 1948 y 1949, y la de la Sala Clan de Madrid en 1946. Es uno de los nueve pintores que participan en la exposición de Pórtico en el Mercantil, en la que presenta *Hombre clástico*, donde retrata a su compañero de grupo, el doctor Pérez Losada, en un estudio anatómico. Se trata de una pintura realista, en la que manifiesta un gran dominio de la línea y de la composición, además de un intenso colorido. Baqué Ximénez también es uno de los cinco artistas que Pórtico lleva en 1948 a la Galería Buchholz con la exposición Pintores de Aragón.

Alberto Duce (Zaragoza, 1915-2003)
Aragonesa, 1943
Óleo sobre lienzo

Duce pinta numerosas composiciones en las que la protagonista es la figura humana, ya sean desnudos o, como en este caso, personajes tradicionales y populares. En todas ellas, a través de un sólido dibujo, recrea el natural reproduciendo formas y calidades materiales.

Esta obra, con alusiones compositivas a la pintura holandesa del siglo XVII y con uno de los temas iconográficos más habituales en la posguerra, la tradición con la referencia religiosa de la Virgen del Pilar, obtuvo una mención honorífica II Salón de Artistas Aragoneses, en 1944.

Antón González Alfonso (Bilbao, 1929 – París, 2016)
Autorretrato con botellas, 1947
Óleo sobre lienzo adherido a táblex

Antón González se establece en Zaragoza en 1940. Sus primeras obras representan un universo figurativo de potentes contrastes cromáticos en bodegones, paisajes y retratos, iniciando sus series de autorretratos en 1947.

En esta obra, el artista hace uso del color y su potencia expresiva con fórmulas pictóricas que beben de las vanguardias fauvistas y expresionistas, que huyen de la reproducción mimética de la realidad para profundizar en los valores estéticos y emocionales de la pintura. Con una técnica de grandes masas de pigmento, que distribuye con pincelada amplia y muy empastada, apenas hay dibujo que defina las figuras.

Juan José Vera (Guadalajara, 1926 – Zaragoza, 2019)
Arlequín muerto, 1948
Óleo sobre lienzo

Vera reside en Zaragoza desde 1934. De formación artística autodidacta, aunque sus inicios en la pintura en los años cuarenta están llenos de retratos y paisajes, muy pronto abraza la abstracción, que nunca abandonará. Muy influido por Picasso, será un referente que dará alas a su invención. Arlequín muerto representa el eslabón final de su etapa figurativa y el inicio de su trayectoria abstracta, donde desemboca con energía y vehemencia. Había conocido a Fermín Aguayo en el servicio militar en la Brigada de Topógrafos, y es él precisamente el que le pone título a este lienzo. En 1948 conoce también a Santiago Lagunas. Junto con ellos, Vera participa en el I Salón de Pintura Moderna con un gouache y tres óleos, entre los que se encuentra este cuadro.

José Viola Gamón, "Manuel Viola"
(Zaragoza, 1916 - San Lorenzo del Escorial, Madrid, 1987)
Arlequín con gallo, 1949
Óleo sobre tabla

Después de la guerra Viola se exilia en París, donde se integra en los ambientes literarios, como hace en La main à Plume, publicación de carácter surrealista y de agitación política. Su actividad pictórica la inicia con el magisterio de Picasso y Goetz y se desarrolla en Normandía, donde colabora con la Resistencia y pinta paisajes cercanos a la abstracción, de colores intensos y con referencias figurativas.

En 1949 regresa a España y en 1951 se instala definitivamente en Madrid, donde dos años después realiza su primera exposición, con una pintura síntesis entre elementos surrealistas y cubistas, figurativos y abstractos. En 1954 abandona la figuración y se adentra en la abstracción lírica; poco después será uno de los artistas que, procedentes del surrealismo, definirá su lenguaje dentro de la abstracción informalista.

Luis Berdejo Elipe (Teruel, 1902 - Barcelona, 1980)
Las patatas, 1941-1942
Óleo sobre lienzo

Después de la Guerra Civil, Luis Berdejo deja de lado algunas de las investigaciones pictóricas que más le habían interesado hasta ese momento, para centrarse sobre todo en el realismo y la producción de bodegones y retratos. Este bodegón, que expone en las Galerías Españolas de Barcelona en 1942, es un fiel testimonio del momento histórico, esa posguerra de escasez y hambruna.

Ricardo Santamaría
(Zaragoza, 1920 – Prayssac, Francia, 2013)
Contraluz de botellas, ca. 1954-1955
Óleo sobre lienzo

Santamaría participa con este bodegón en la III Bienal Hispanoamericana de Arte. Después de su etapa figurativa realista, en esta obra se percibe ya un interés por nuevos tratamientos pictóricos que tienden hacia la simplificación y la descomposición formal, dentro de una geometrización neo-cubista, evolución que le conducirá a la abstracción a partir de 1956.

Antonio Saura Atarés (Huesca, 1930 – Cuenca, 1998)
Cementerio de los suicidas, 1950
Óleo sobre lienzo

Es la obra más representativa de la etapa surrealista de Saura y de su serie *Paisajes*. Trata de reflejar "el verdadero paisaje del subconsciente" y conectar con los mecanismos de nacimiento del recuerdo "dentro de nuestro propio paisaje". El recurso a formas plásticas que evocan el mundo orgánico permite despertar en el espectador un sentimiento de familiaridad y, a la vez, de inquietud al situarse en la zona fronteriza entre la figuración y la abstracción.

Fermín Aguayo Benedicte
(Sotillo de la Ribera, Burgos, 1926 – París, 1977)
Cementerio / De la muerte, 1948
Óleo sobre lienzo

Obra de 1948, se trata de una figuración no naturalista característica del período de transición hacia la abstracción, en la que colores irreales y formas muy esquematizadas dibujadas con gruesos trazos todavía hacen referencia a una realidad, el recinto y la capilla de un cementerio.

Santiago Lagunas Mayandía (Zaragoza, 1912-1995)
Maternidad, 1947
Óleo sobre tabla

Santiago Lagunas realiza su primera exposición en la Sala Libros, en 1944. Su pintura aún está ligada a la figuración, con bodegones, paisajes y retratos y será el motor intelectual del Grupo Pórtico.

Esta *Maternidad*, en la que una pincelada empastada y potente dota a las formas de un fuerte expresionismo, pudo verse en las exposiciones de Buchholz y Studio en febrero y abril de 1948.

Francisco Rallo Lahoz
(Alcañiz, Teruel, 1924 – Zaragoza, 2007)
Maternidad infantil/ Madrecita, 1952
Vaciado en escayola patinada imitando bronce

Francisco Rallo, discípulo de Félix Burriel, abre su propio taller en la calle Madre Sacramento de Zaragoza en 1950, que compagina con sus estudios en la Escuela de Artes. En 1951 obtiene una beca de escultura del Ayuntamiento de Zaragoza, a cuya finalización entrega esta obra al consistorio, encuadrada en un clasicismo figurativo que será una constante en su trayectoria profesional, al igual que el tema del desnudo.

Eloy Giménez Laguardia (Zaragoza, 1927 – San Sebastián, 2015)
***Diálogo*, 1949**
Óleo sobre lienzo

Eloy Laguardia muestra en el I Salón de Pintura Moderna (1949) seis óleos, entre ellos *Jarras*, de 1947, y *Descomposición*, de 1949. Este último, que ya ha expuesto en la muestra de Buchholz en mayo y mostrará también en Bilbao en 1950, profundiza en una abstracción orgánica de huella mironiana, aunque con un mayor dramatismo conseguido a través del color y las texturas de la masa pictórica. La decidida evolución de la pintura de Laguardia hacia la abstracción organicista también es patente en dos gouaches, cuyas formas se construyen con colores puros y contienen elementos simbólicos, como la cruz, el círculo...

Ese año de 1949 representa un momento señalado para la pintura pues es cuando los tres integrantes restantes del Grupo Pórtico: Aguayo, Lagunas y Laguardia, se lanzan a la abstracción plena.

Santiago Lagunas Mayandía (Zaragoza, 1912-1995)
***Formas aguzadas*, 1949**
Óleo sobre lienzo

Lagunas realiza esta pintura en febrero de 1949, cuando ya se ha adentrado en un camino sin retorno hacia la abstracción. *Formas aguzadas*, a juicio de F. Torralba, organizador de la muestra, es "la pieza fundamental del conjunto". Significa "el final de la búsqueda", "sin trasfondo figurativo ni transparencias simbolistas, como un valor sin apoyaturas en nada que no fuesen sus formas y sus colores conjugados por sí mismos". Se trata de una "obra de hiriente formalismo constructivo en que incluso tenía efectividad el sentido simbólico del color".

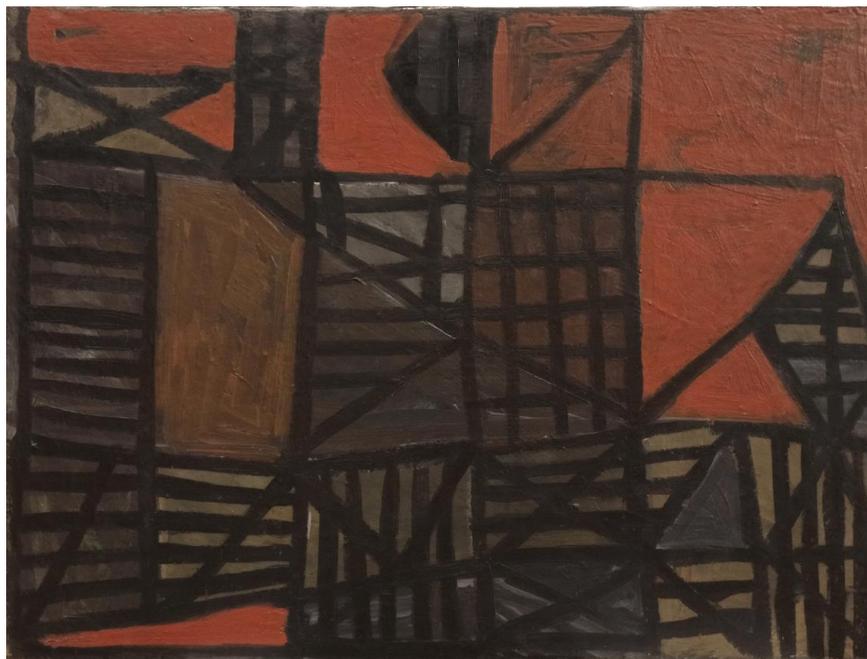
Es una obra emblemática en la que han desaparecido los referentes reales y se perfilan formas orgánicas de inspiración surreal, mironiana. Dos aspas negras se superponen, realizadas por Lagunas como acto de protesta al ser rechazada su obra para la participación en una bienal años después.

Santiago Lagunas Mayandía (Zaragoza, 1912-1995)
***La selva*, 1950**
Óleo sobre lienzo

Santiago Lagunas, pintor y arquitecto zaragozano, realiza sus primeras exposiciones en la Sala Libros, en 1944, y en el Centro Mercantil, en 1946. Su pintura aún está ligada a la figuración, con bodegones, paisajes y retratos. A propósito de la exposición del Mercantil, dice Martín Triep: "esta aparición de un pintor con espíritu y con inquietud reconforta y abre paso a la esperanza". Y son Martín Triep, José Alcrudo y Santiago Lagunas los impulsores de la exposición *Pórtico presenta 9 pintores*, que dará origen al Grupo Pórtico, del que Lagunas será el motor intelectual.

En *La selva*, de mayo de 1950, la construcción pictórica no dibuja sólo formas geométricas, sino más bien formas de aire orgánico que invaden todo el lienzo, esa naturaleza desbordada a la que alude el título de la obra y le dota de un fuerte expresionismo.

Fermín Aguayo Benedicte (Sotillo de la Ribera, Burgos, 1926 – París, 1977)
***Tortilla Flatt*, 1950**
Óleo sobre lienzo

Aguayo, junto con Lagunas y Laguardia, vuelve a exponer en la galería Studio de Bilbao en noviembre de 1950. El catálogo reutiliza el diseño realizado para la exposición de la galería Buchholz en mayo de 1949, con dibujos de los tres artistas.

Aguayo muestra esta obra, en la que las líneas negras, formando una retícula que compartimenta el espacio, la pincelada empastada y el contraste de colores contribuyen a la creación de una auténtica construcción pictórica, una abstracción en la que han desaparecido por completo los referentes reales y es patente la influencia de Klee y Torres García.

Fermín Aguayo Benedicte (Sotillo de la Ribera, Burgos, 1926 – París, 1977)
A las cinco de la tarde/Estrellado, 1952
Óleo sobre lienzo

Fermín Aguayo, junto con Lagunas y Laguardia, pertenece a uno de los más importantes grupos de artistas que contribuyó a la modernización del lenguaje artístico español al utilizar la abstracción como fórmula de expresión artística. Con el nombre de Grupo Pórtico se dieron a conocer con la exposición celebrada en el Casino Mercantil de Zaragoza en 1947.

Fue a finales de 1948, cuando comenzó a desprenderse de la figuración. Primero se adentró en una abstracción organicista heredera de ecos expresionistas y surrealistas, de tonos oscuros y pinceladas sinuosas, con gran influjo de la estética de Joan Miró, pero poco a poco, a partir de 1950, dio paso a formas más construidas, de gran colorido, donde se puede apreciar la clara influencia de Paul Klee.

El lienzo mural *A las cinco de la tarde* fue realizado en 1952 para el bar "La parrilla" de Zaragoza. El pintor reutilizó otros lienzos pintados por Jaime Mestre, que decoraban el bar con anterioridad, tras un acuerdo con el propietario del local. Las pinturas de la Parrilla tuvieron la singularidad de ser la primera obra abstracta realizada para un bar de Zaragoza y la única hasta la llegada de los años 80. Estos lienzos de 1952 ya preludeaban la que será la etapa parisina de Aguayo; se aprecian claras referencias picassianas, como la presencia del caballo y otros elementos taurinos en una composición geometrizada a base de gruesos trazos negros que estructuran el espacio y las referencias figurativas.

Antonio Saura Atarés (Huesca, 1930 – Cuenca, 1998)
Irma, 1956
Óleo sobre lienzo

Saura se instala en París en 1953, donde se integra en el grupo surrealista hasta la ruptura en 1954, reconduciendo la práctica del automatismo hacia un "violento expresionismo". En febrero de 1956, ya de vuelta en España, expone en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid.

Comienza a pintar utilizando exclusivamente el blanco y negro, con una intensidad gestual creciente. Realiza sus Cabezas y Autorretratos, así como sus Damas; la figura femenina como elemento central y único en un espacio vacío, como apoyo estructural que le evita caer en una actividad pictórica sin control. Sus damas, que dan la vida y la destruyen, son deformes y monstruosas, se han desfigurado y desmembrado en cientos de trazos que dejan ver chorreados de pintura y blancos de la imprimación.

José Orús Fernández (Zaragoza, 1931-2014)
S/T, 1956
Técnica mixta sobre lienzo. Pigmento de cochinilla

En 1951 expone en la sala Reyno un joven artista autodidacta que aborda en solitario una pintura no figurativa, que ese mismo año es seleccionada para la I Bienal Hispanoamericana.

La pintura de José Orús de los primeros cincuenta puede calificarse como de una abstracción colorista y orgánica, aunque pronto evoluciona hacia el informalismo matérico, con la utilización de tierras y pigmentos naturales. Destruye el dibujo y la forma en beneficio de la materia. Su obra se alimenta con un continuo trabajo de investigación sobre las texturas y la luz, sus principales valores conceptuales y expresivos, que integra en dinámicas composiciones. A partir de 1955 y durante una década el artista vive en París. Su acercamiento al informalismo es paralelo al realizado por Jean Dubuffet y le convierte en un pionero en España.

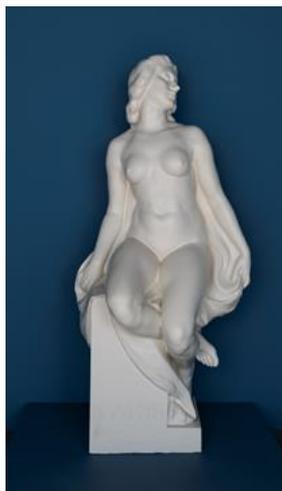

Antón González Alfonso (Hanton), (Bilbao, 1929 – París, 2016)

Pintura, 1957

Óleo sobre lienzo

El artista ha trasladado a este cuadro las experiencias en torno a los valores fundamentales de la abstracción que estaba conociendo en París, entre ellas las cualidades plásticas del pigmento para crear nuevas entidades por sí mismo. Utiliza manchas irregulares de color dispuestas simétricamente a modo de teselas de un collage, permitiendo la construcción de un denso entramado constructivo en la totalidad de la superficie de la pintura. Es una abstracción que elimina toda referencia simbólica y en la que, con influencias del cubismo y de Kandinsky, de los colores emanan cualidades poéticas.

Antonio Torres Clavero (Zaragoza, 1889-1971)
Karis. Gracia, 1943
Vaciado en escayola

Antonio Torres Clavero, profesor de la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza, obtiene la medalla de oro en el Primer Salón de Artistas Aragoneses de 1943 con esta figura, de patente clasicismo, que también presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes del mismo año. Utiliza rotundos volúmenes y busca la belleza de las formas anatómicas y de serenos rostros. *Karis* es el término con el que se conoce la "gracia" en la escultura griega, caracterizada por una latente sensualidad que Torres Clavero también otorga a su obra.

Honorio García Condoy (Zaragoza, 1900 – Madrid, 1953)
Bailarina, 1948
Modelado en escayola

El alzamiento del 36 le hace perder su calidad de pensionado en la Academia de España en Roma y le conduce a instalarse en París en 1938, donde se convierte en uno de los más importantes integrantes de la comunidad artística. Condoy es un artista inquieto, abierto a la innovación. Tras una etapa de carácter realista y expresionista, evoluciona hacia la abstracción y una progresiva simplificación de las formas, de carácter orgánico, con huecos y superficies fluidas y estilizadas.

Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, Teruel, 1908 – Madrid, 1985)
Sol, 1955
Bronce fundido, pulido y patinado

Se trata de una versión a menor tamaño de la escultura Sol, con la que, además de con el retrato de Joseph Howard, Pablo Serrano obtiene el Gran Premio de Escultura de la III Bienal Hispanoamericana de Arte (Barcelona, 1955), "ex aequo" con Angel Ferrant. Acude a este certamen representando a Uruguay, después de haber ganado el primer premio en el II Salón Nacional de Montevideo, con una beca asociada que le permite viajar a España, donde se instalará definitivamente dando un vuelco a su carrera artística e implicándose en la renovación del arte.

Sol se encuadra al final de la etapa americana de Pablo Serrano, cuando se aleja de las obras de temática religiosa, que habían ocupado buena parte de su trayectoria anterior, y explora nuevos caminos.

Eleuterio Blasco Ferrer
(Foz-Calanda, Teruel, 1907 – Alcañiz, Teruel, 1993)
***Niña*, ca. 1955**
Plancha de hierro recortada y soldada

Escultor, dibujante y pintor, de familia humilde, se marcha a Barcelona para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Allí comienza a dibujar y pintar paisajes y temas sociales. Tras varias exposiciones en Barcelona, la contienda le conduce al exilio en París en 1939. La parte más destacada de su obra escultórica la crea en los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta, especialmente entre 1947 y 1958, periodo en el que realiza diez exposiciones individuales. El hierro es su material predilecto, en el que centra sus investigaciones formales trabajando con el vacío envuelto por la chapa recortada y soldada, en la estela de Pablo Gargallo, Ramón Acín o Julio González. Realiza una obra de gran contenido humano y emotivo expresionismo.

Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, Teruel, 1908 – Madrid, 1985)
Hierros encontrados y soldados: Quijote, 1957
Láminas de hierro. Soldadura

Pablo Serrano desarrolla la primera etapa de su carrera profesional como escultor en Argentina y Uruguay, hasta que en 1955 viaja a España, instalándose definitivamente en Madrid en 1957. Después de sus exposiciones en el Ateneo y en Zaragoza a comienzos de 1957, en abril participa con esta obra, de la serie Hierros, en la mítica exposición del Grupo el Paso en la galería Buchholz, tan trascendente para la afirmación de la vanguardia y la consolidación de la modernidad artística en España. Unas semanas después volverá a exponer su Quijote en la galería Syra de Barcelona, siendo además imagen protagonista del catálogo. Se trata, sin duda, de una de las obras más significativas en la producción de Pablo Serrano, con la que quiere abrirse paso en el panorama artístico español.