

EDUARDO CHILLIDA

Lo profundo es el aire

MUSEO PATIO HERRERIANO
Capilla del Museo

Calle Jorge Guillén, 6. 47003 Valladolid-España
Tel. +34 983 362 908. Fax +34 983 375 295

Del 5 de noviembre de 2018 al 3 de marzo de 2019

Lo profundo es el aire

“Cuando le hice un homenaje a Jorge Guillén, primero estuve releendo toda su obra para tratar de encontrar algún concepto en el que pudiéramos estar en el mismo terreno los dos. Lo encontré en *Cántico*. En un lugar dice “Lo profundo es el aire” un concepto perfecto para mí.”

Eduardo Chillida

“En ese momento yo estaba haciendo obra en piedra, obras de granito en las que trabajo dentro del granito y no toco el exterior. Este granito viene de la India, lo extraen de las montañas a la antigua usanza, es una piedra muy natural pero muy bien cortada. Esas obras las hice para el poeta Jorge Guillén. Para mí es importante saber cómo siente un poeta como Guillén. Siempre era muy humilde pero muy concreto. Cuando murió decidí hacerle un homenaje. Para mí era importante encontrar un punto de comunicación con él, para el espíritu de la obra. Por eso el nombre de estas obras es *Lo profundo es el aire*. Habla de ello en uno de sus poemas, *Lo profundo es el aire*. Me di cuenta de que éste era el lugar en el que Guillén y yo podíamos estar juntos y realicé unas seis obras en piedra para él con ese título. Todo está conectado y mis sensaciones sobre Guillén se relacionan con la montaña” (Tindaya).

Eduardo Chillida en: *Diálogo de escultores*. Anthony Caro. *Eduardo Chillida*. Art of this Century, 2000, p. 26-27

Chillida conoció a Jorge Guillén en Harvard en 1971 cuando fue invitado como profesor para impartir clases durante un semestre. Allí nació una especial amistad entre escultor y poeta que dio sus frutos inicialmente bajo la publicación de un libro de artista. Más tarde las formas trascendieron los límites bidimensionales del papel para desarrollarse en una serie de esculturas tituladas *Lo profundo es el aire*.

En 1973 salió a la luz *Más allá*, editado en París por Maeght. El poema elegido formaba parte del poemario *Cántico* de Guillén publicado por primera vez en 1936. Dieciséis xilografías realizadas por Eduardo Chillida acompañan los versos escritos por Jorge Guillén de su puño y letra. Unos años más tarde, Chillida dedicó dos homenajes al poeta. El primero, realizado en hormigón, se encuentra en los jardines del Museo Chillida-Leku, mientras el segundo en acero dialoga con los silenciosos muros del convento de San Pablo y San Gregorio de Valladolid. Chillida buscó en los poemas de Guillén una conexión que le permitiera desarrollar sus homenajes y encontró ese nexo de unión en "lo profundo es el aire". El verso perteneciente al poema *Más allá* dio título a toda una serie de esculturas denominadas "Lo profundo es el aire". Las obras, realizadas en diversos materiales, acero, alabastro o granito, tienen en común la voluntad del artista de penetrar dentro del bloque para comunicar con el espacio. Están además directamente relacionadas con el proyecto de Tindaya en Fuerteventura, la creación de un gran vacío en el corazón de una montaña en diálogo con los elementos y el horizonte inalcanzable, un gran espacio dedicado a la tolerancia.

EDUARDO CHILLIDA

Eduardo Chillida nació el 10 de enero de 1924 en San Sebastián. En 1943 se trasladó a Madrid para cursar estudios de Arquitectura, sin embargo en 1947 decidió abandonar la carrera para entrar a dibujar en el Círculo de Bellas Artes. Al año siguiente, se marchó a París donde se inició en la escultura, exponiendo una obra en el Salón de Mayo. En 1951, tras su boda un año antes con Pilar Belzunce se instaló en Hernani donde descubrió el hierro, y realizó su primera obra en ese material, *Ilarik*. Tres años más tarde, tuvo lugar su primera exposición individual en Madrid en la Galería Clan y se inició en la obra pública con la colocación de las puertas de la Basílica de Aranzazu. En 1958 recibió el Gran Premio Internacional de Escultura de la 29 Bienal de Venecia, una puerta para recibir otros muchos premios a lo largo de su vida, de la Bienal al Kandinsky en 1960, del Wilhelm Lehmbruck, 1966 al Kaissering alemán en 1985, del Príncipe de Asturias en 1987 al Premio Imperial de Japón en 1991. Su obra está presente en más de 20 museos de todo el mundo, y se han celebrado exposiciones en diversas ciudades como Berlín, Londres o Nueva York.

En el año 2000 se inauguró el Museo Chillida-Leku, lugar donde actualmente descansa gran parte de su obra en diálogo continuo con la naturaleza.

Eduardo Chillida falleció el 19 de agosto de 2002 en San Sebastián sin ver concluido su gran sueño, el proyecto Tindaya, una obra pública en el corazón de la montaña.

**ALGUNOS DATOS
BIOGRAFICOS Y ARTISTICOS**

Eduardo Chillida (Donostia-San Sebastián, 1924–Donostia-San Sebastián, 2002) estudió arquitectura en Madrid antes de comenzar a cultivar la pintura y, finalmente, después de trasladarse a París, dedicarse a la escultura. Su formación arquitectónica inicial se refleja en las estructuras subyacentes de sus obras, en su atención a los materiales y en la cuidadosa planificación de las relaciones espaciales que caracteriza sus esculturas. De hecho, Chillida concebía la escultura en relación con la arquitectura y dejó un legado de monumentales esculturas de ubicación específica en espacios públicos, así como piezas de tamaño más convencional.

Escultor versado en numerosos materiales, como el hierro, el acero, la madera, el yeso y la piedra, Chillida investigó sobre cómo lo sólido se relaciona con el vacío, y el interior con el exterior. Su elección de los materiales estuvo profundamente influida por su entorno y por sus viajes. Sus primeras esculturas de París fueron ejecutadas en piedra y escayola, materiales adecuados para los estudios que realizó en torno a las obras arcaicas que vio en el Louvre, basados en la figura humana y en las formas naturales. A su regreso al País Vasco en 1951, comenzó a centrarse más en la definición abstracta del volumen espacial y optó por el hierro y, más tarde, por la madera y el acero, materiales que representaban la tradición vasca de la industria, la arquitectura y la agricultura, y que le recordaban el paisaje de su región y lo que él denominaba “su oscura luz”.

Sus viajes a Grecia; a Roma, Umbría y la Toscana, en Italia; y a la Provenza (Francia) en los años sesenta despertaron su interés por la relación entre la arquitectura y la luz, que conservaría toda su vida. En su intento de capturar un cierto tipo de luz que había visto en las obras del Louvre, comenzó a utilizar el alabastro, por su apariencia luminosa aunque velada y su capacidad de revelar y, al mismo tiempo, ocultar, algo no muy alejado del brillo oscuro, atmosférico y neblinoso del paisaje vasco. Aunque el alabastro no es un material vinculado con sus orígenes, sí ha tenido una importante presencia en la historia de la escultura.

El interés de Chillida por el vacío se hace quizá más evidente en sus piezas de alabastro, formas sólidas con “ventanas” talladas, a través de las cuales penetran rayos de luz. La iluminación difusa que se abre paso en el vacío lleva la atención hacia el espacio tallado y crea un evidente contraste con la solidez de la forma que lo rodea.

Aunque sus primeros alabastros datan de 1965–69, Chillida volvió a utilizar este medio en 1976 y, de nuevo, dos décadas más tarde, en *Lo profundo es el aire* (1996). La obra combina un exterior natural toscamente tallado con un espacio interior arquitectónico sumamente pulido. La pieza recuerda a una escultura pública que Chillida creó para la ciudad de Valladolid en 1982, *Lo profundo es el aire: Homenaje a Jorge Guillén*. El título hace referencia al escritor Jorge Guillén y revela la actitud del escultor hacia el espacio y el aire, que para él son materiales tan esenciales como la piedra o la madera.

LO PROFUNDO ES EL AIRE IV
1987
Granito
197 x 117 x 105 cm

En dos ocasiones colaboró Chillida con Jorge Guillén, el poeta de la generación del 27 al que fue presentado en 1971, y que casi desde sus inicios, años veinte, había concebido su obra toda como *Cántico* y celebración del mundo. La primera fue en 1973, para *Más allá*, libro editado por Maeght, con dieciséis xilografías lineales de extraordinaria pureza, tres de ellas en seco, y en que la traducción de los versos guillenianos es obra del fiel Claude Esteban. La segunda, en 1982, para el primero de los libros de bibliofilia chillidescos editados en España, *Voz acorde*, un proyecto enmarcado dentro del Homenaje que la ciudad de Valladolid, a través de su Ayuntamiento rindió al poeta, y en la que colaboraron, entre otros, Antonio Machón —un *marchand al* que siempre ha atraído el mundo de la edición: recordemos otras realizaciones con Guerrero, Saura o Tàpies—, en que los versos de quien cumplía aquel año los noventa —y era homenajeado por Chillida en una escultura—, van precedidos por un aguafuerte. Por parte de Guillén, está su poema de 1975 «Ante todo. En el homenaje a Eduardo Chillida», que en alguna ocasión se ha reproducido facsimilarmente. En 1979, por lo demás, hay que recordar una xilografía suelta, sobre papel japonés, en homenaje nuevamente a Guillén, editada por Maeght.

BIOGRAFÍA

1924

Eduardo Chillida Juantegui nace el diez de enero en San Sebastián, hijo de Pedro Chillida Aramburu, militar de carrera, y Carmen Juantegui Eguren, dedicada a la música.

Inicia sus estudios en los Marianistas.

1936

Es enviado en verano a casa del doctor Camus, amigo de la familia, en París, y luego a Melun, donde durante la guerra aprende francés.

1943

Comienza en Madrid la carrera de Arquitectura.

Portero de la Real Sociedad, profesión que deja por una lesión en la rodilla.

1947

Abandona los estudios de Arquitectura y pasa a dibujar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Realiza sus primeras piezas de escultura.

1948

Se traslada a París, donde coincide con José Guerrero, Eusebio Sempere y Pablo Palazuelo.

Realiza sus primeras piezas en yeso, impresionado por la escultura griega arcaica del Louvre.

1949

La escultura *Forma* es presentada en el Salón de Mayo de París.

1950

Se casa con Pilar Belzunce en San Sebastián. Juntos se trasladan en octubre a París.

Se exponen dos piezas suyas en la exposición *Les Mains Eblouies*, en la galería Maeght.

1951

En octubre regresan a Euskadi y se instalan en Hernani donde se inicia en el hierro en la fragua de Manuel Illarramendi. Realiza la primera pieza en hierro, *Ilarik* (Estela), su primera escultura abstracta.

1952

Realiza los primeros *collages*. Sigue haciendo visitas frecuentes a París.

1953

Empieza a trabajar el espacio con el hierro, cuestionando o dinamizando el entorno.

1954

Primera exposición individual en España en la galería Clan de Madrid.

Realiza las cuatro puertas de hierro para la Basílica de Aranzazu.

Diploma de Honor en la X Trienal de Milán.

1955

Realiza *Hierros de temblor I*, donde por primera vez corta la lámina de hierro: el corte como dibujo espacial que será clave en la obra de los años 60.

1956

Primera exposición individual con 27 esculturas en la galería Maeght de París.

Gaston Bachelard (1884-1962) escribe en *Derrière le Miroir* un ensayo, *Le cosmos du Fer*, sobre estas primeras piezas de hierro forjado.

1957

Se traslada de Hernani a San Sebastián. Monta el estudio, junto con la forja.

Realiza *Ikaraundi* (Gran temblor) dibujando en el espacio la vibración de la línea en plano.

1958

Recibe el Gran Premio Internacional de Escultura de la 29 Bienal de Venecia.

Recibe el *Graham Foundation Award for Advanced Studies in the Fine Arts*.

1959

Primeras esculturas en madera *Abesti Gogorra I* (Canto fuerte I), en la actualidad en el Museo de Houston.

Participación en la II Dokumenta de Kassel.

1960

Recibe el premio Kandinsky. Inicia amistad con Alberto Giacometti.

1962

Rudlinger monta dos exposiciones en la Kunsthalle de Basilea, una de 32 esculturas de Chillida, otra con pinturas de Marc Rothko.

1963

Viaje a Grecia y a Italia. Comienzo de su interés por la luz y la arquitectura, y por el concepto de limitar.

1964

Premio Carnegie de Escultura en Pittsburg.

1965

Realiza en alabastro el *Homenaje a Kandinsky*. El alabastro posibilita el encuentro con la luz y la arquitectura.

1966

Premio Wilhelm Lehbruck de la ciudad de Duisburg, otorgado por primera vez.

Premio Art Institute, de Providence, EEUU.

1967

Aparecen los primeros escritos aforísticos del escultor, titulados *Aromas*.

1968

Primer encuentro con el filósofo Martin Heidegger (1889-1976).

1969

Delante del nuevo edificio de la Unesco de París, se instala el *Peine del viento IV*.

Realiza siete litocollages para *Die Kunst und der Raum*, de Martin Heidegger.

1971

Visiting Professor en el semestre de invierno en el Carpenter Center for the Visual Arts de la Universidad de Harvard en Massachusetts. Entabla allí amistad con el poeta Jorge Guillén.

Empieza a estudiar con ayuda del ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez el método del hormigón.

1972

En la ciudad de Lund, en Suecia, se inaugura la obra *Campo Espacio de Paz*.

Realiza *Lugar de Encuentros III*, que en la actualidad se encuentra colocada colgando de un puente en el paseo de la Castellana, Madrid.

1973

Empieza a trabajar la terracota en St. Paul de Vence con el ceramista Hans Spinner, en especial la *tierra chamota*. Obras realizadas en tierra, entre pan y ladrillo, con diferente tonalidad dependiendo del horno de leña o del horno eléctrico. Son las llamadas *Lurrak (Tierras)*.

1974

Realiza una *Estela* para Giacometti.

La escultura de acero *Estela a Pablo Neruda* se coloca en Teherán.

1975

Recibe el premio Rembrandt de la Fundación Goethe.

1976

Recibe el primer Premio del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Japonés en la X Bienal de Grabado de Tokio, por el aguafuerte *Euskadi IV*.

1977

Se comienza a instalar el *Peine del viento XV* en San Sebastián.

1978

Recibe el Premio Andrew Mellon, junto con Wilhem de Kooning, cuyo dinero entrega el escultor al grupo de estudios etnográficos del País Vasco Etniker.

1979

Exposición antológica en el Carnegie Institute de Pittsburg.
Retrospectiva del grabado en la National Gallery de Washington. Conoce al arquitecto I. M. Pei.

1980

Exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York, con catálogo escrito por el poeta mexicano y premio Nobel de Literatura Octavio Paz. La exposición pasa al Palacio de Cristal de Madrid y al Museo de Bellas Artes de Bilbao al año siguiente.

1981

Recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes en Madrid.

1982

Se realiza la *Plaza de los Fueros* de Vitoria en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui.
Compra el caserío Zabalaga en Hernani.

1983

Premio Europa de Bellas Artes en Estrasburgo.

1984

Gran Premio de las Artes en Francia, entregado por el ministro de Cultura Jacques Lang. J. J. Baquedano y Laurence Boulting comienzan a producir dos filmes sobre el artista.

1985

Recibe el Premio Kaiserring de la ciudad alemana de Gosslar.

1986

Se inaugura el Centro de Arte Reina Sofía con exposición de su obra, junto con la de Baselitz, Twombly, Saura, Serra, y Tápies. Creación del logotipo de este museo y de una medalla para la Reina Sofía.

1987

Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
Ubicación de *Gure Aitaren Etxea* (La casa de nuestro padre), boceto nuevo en acero de 6,5 toneladas, en el recinto de la Casa de Juntas de Guernica, con motivo del 50 aniversario del bombardeo de la ciudad foral.
En junio se instala en Münster la obra *Diálogo - Tolerancia*.

1988

Primera exposición de *gravitaciones* en la galería Theo de Madrid, los meses de febrero y marzo: más que de un nuevo rumbo del collage se trata de una nueva forma del concepto escultórico de relieve.
En las *gravitaciones* los distintos fragmentos del papel no se encolan sino que permanecen independientes entre sí, cosidos por hilos: gravitando entre sí se articulan en relieve.
Recibe la Ordre pour le Merite für Wissenchaften und Kunste en Alemania.

1989

Es nombrado Arquitecto Honorario por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Inauguración de la obra en acero *De música, Dallas XV* ante el Morton Meyerson Symphony Center del arquitecto I. M. Pei, en Dallas.

1990

Se inaugura en Gijón, el *Elogio del horizonte*.

La Universidad de Verano del País Vasco le dedica un simposio.

El Metropolitan de Nueva York expone en su terraza *Música callada II. Homenaje a J.S. Bach*.

1991

Recibe el Premio Imperial de la Asociación de Críticos de Japón.

Exposición en la Hayward Gallery de Londres.

1992

Se inaugura, en el muelle de la Sal de Sevilla la obra de hormigón *Monumento a la tolerancia*.

Primera exposición retrospectiva del artista vasco en su ciudad natal.

1993

En enero es nombrado Miembro de la American Academy of Arts and Sciences en Cambridge, Massachussets, y en diciembre de la Academy of Arts and Letters de Nueva York.

El jesuita padre Mennekes organiza, en la iglesia de Sankt Peter de Colonia, la instalación de Chillida *Im Geistlichen Raum*. El Museo Diocesano de la ciudad adquiere tres grandes *gravitaciones* de fieltro que son un homenaje a San Juan de la Cruz.

1994

Es nombrado Miembro Honorario de la Real Academia de San Fernando de Madrid.

1995

A finales de marzo recibe el Premio Libertad a la contribución al humanismo de la República de Bosnia-Herzegovina, en Sarajevo.

1996

La Royal Academy de Londres le concede el Premio Jack Goldhill de Escultura.

Se presenta en la Casa de Cultura de Puerto Rosario, isla de Fuerteventura, la exposición *Proyecto Tindaya*, que intenta explicar el desarrollo de la idea del escultor para con la montaña canaria y el respeto a la misma.

1997

Es nombrado *doctor honoris causa* a propuesta de la Escuela de ingenieros industriales de la Universidad del País Vasco.

1998

Antológica en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, *Chillida 1948-1998*.

1999

La antológica *Chillida 1948-1998* se traslada en abril al Museo Guggenheim de Bilbao.

2000

Inauguración del Museo Chillida-Leku en Hernani.

Colocación de la escultura *Berlín* en la Cancillería alemana en Berlín.

2001

Miembro de la Academia de Bellas Artes de París.

Exposición retrospectiva *Chillida* en la Galerie Nationale du Jeu de Paume en París.

2002

La Institució del Mèrit Humanitari de Barcelona le otorga la Gran Cruz al Mérito Humanitario.

Exposición retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (México), y después en el Museo Palacio de Bellas Artes de México D.F.

La Academia de Arquitectura de París le otorga la Medalla de las Artes por el conjunto de su obra.

Fallece el 19 de agosto en San Sebastián.

EDUARDO CHILLIDA
de EUSKO IKASKUNTZAREKIN ELKARTU

El escultor Eduardo Chillida nace en San Sebastián el 10 de enero de 1924. El 19 de agosto de 2002 Chillida fallece en su ciudad natal. Este artista vasco subyace como uno de los máximos exponentes internacionales de la escultura de la segunda mitad del siglo XX.

Ha recibido desde los inicios de su carrera innumerables premios y reconocimientos por su trabajo. Desde que en 1958 recogiera el Gran Premio Internacional de Escultura de la 29 Bienal de Venecia, se le abriría una puerta hacia los premios más prestigiosos, de la Bienal al Kandinsky, del Wilhelm Lehmbruck al Kaissering alemán, del Príncipe de Asturias al Premio Imperial de Japón.

Su obra está presente en grandes museos y colecciones de todo el mundo, y se han celebrado exposiciones retrospectivas en diversas metrópolis como Berlín, Londres, Nueva York, París, México o San Petersburgo. Asimismo, sus esculturas públicas descansan en el paisaje urbano de importantes ciudades.

Chillida nació en el seno de una familia dotada de una especial sensibilidad por el arte:

"Mi padre [Pedro Chillida Aramburu] era una persona muy sensible y muy inclinado al arte (...) nos preparaba para que nos dispusiéramos a abrirnos con todos los sentidos a percibir y a observar todos los objetos que poblaban una habitación de la casa, nos dejaba encerrados en ella durante un tiempo, y al salir teníamos que describir con detalles de color, tamaño y aspecto, aquellos que él nos fuese señalando. Y esto desde que nosotros éramos unos niños."

Ugalde, 2002, p. 21.

Su madre, Carmen Juantegui Eguren, poseía una bella voz de soprano, y despertaría en él su pasión por la música. En este contexto propicio, su hermano Gonzalo pronto se decantaría por la pintura.

Estudió primero en los Marianistas, donde cursó hasta el Bachillerato pero no terminó debido a su "*rebeldía*", abandonando el colegio para estudiar en la academia de Malaxecheverría.

Durante esa época se torna fundamental su relación con el entorno, el cual marcará sustancialmente su trayectoria profesional:

"Chillida pasó su infancia literalmente en el centro de la bahía de San Sebastián, llamada "la Concha". Cristalizó su vivencia de espacio -tiempo-, y forma junto a la playa. (...) Las máximas a las que llegará Chillida parecen determinadas por ese paisaje, por ejemplo su idea del mar como espacio audible, o la hermandad del espacio y tiempo (mareas) y sus eternos ritmos, como así también la idea del espacio al hacer que las formas se dilaten y contraigan análogamente a la respiración"

Lichtenstern, 1997, p. 196.

A los 19 años comienza sus estudios de Arquitectura, carrera que abandonará debido a su excesiva funcionalidad. Se inicia entonces a dibujar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid:

"Ingreso en el Círculo de Bellas Artes, donde voy a dibujar por libre, con total independencia. Llegabas, pagabas una cuota, y entrabas y salías cuando querías y sin profesor que te controlara. Necesitaba esta libertad. Soy lo que se llama un autodidacta..."

Ugalde, 2002, p. 30.

Enseguida toma conciencia de que su habilidad para el dibujo genera que su mano vaya más rápido que su cerebro. Para evitarlo, decide dibujar con la mano izquierda, y así hacer que el cerebro controle la mano:

"... me di cuenta muy pronto que tenía que enfrentarme a un enemigo, mi mano que era muy hábil. Es cuando empecé a dibujar con la mano izquierda. Y los admiradores de antes comenzaron a meterse conmigo: "eres un loco, pero si dibujas estupendamente"... Estuve dibujando con la mano izquierda, precisamente para hacer que no se me escapase la mano hábil, la derecha..."

Ugalde, 2002, p. 31.

En octubre de 1948 se traslada a París donde realiza sus primeras obras en yeso, impresionado por la escultura griega arcaica del Louvre.

"En aquella época aun creía en el volumen; pensaba que todo dependía de él. El volumen que limitaba el espacio, significaba mucho para mí. Pero faltaba algo ¿cómo incluirlo en esos cuerpos macizos en los que todo discurre en la superficie?"

Busch, 1998, p. 34.

Al año siguiente, Bernard Dorival, conservador del Musée d'Art Moderne -cuyo director Jean Cassou está vinculado a los pintores vascos como Ucelay - elige la escultura *Forma* para ser presentada en el Salón de Mayo. Y en 1950 expone por primera vez en la Galería Maeght las obras *Torso* y *Metamorfosis*.

Chillida abandonará París en octubre de 1951 con una sensación de abatimiento y la necesidad de encontrar un camino propio alejado de las influencias que pudieran perjudicarle: "Tengo las manos de ayer me faltan las de mañana". Se instala con su familia en Hernani donde comienza a experimentar con el hierro en la fragua de Manuel Illarramendi. En su camino de regreso de la capital francesa toma conciencia de su origen:

"Voluntariamente no tuve plena conciencia de ser vasco hasta mi vuelta de París en el año 1951. Recuerdo que al llegar, desde el tren oler y ver la mar, me hizo sentirme profundamente ligado a mi país. Comprendí que yo era un árbol de aquel sitio, que aquella era mi atmósfera vital. Me di cuenta de mi situación en el mundo. No sé en qué sentido expresarlo: existencial, político, social... No sé pero ahí estoy yo, yo pertenezco a esto."

Chillida, 2005, p. 90.

En la fragua de Hernani realizará *Ilarik*, su primera escultura abstracta que conectaría directamente con las estelas funerarias vascas. A partir de ese momento, se centra en el hierro reutilizando viejas herramientas de labranza, y se hará notable su preocupación por incidir en el espacio en obras como *Espacios perforados I*, *Espíritu de los pájaros I*, o *Tres I* (1952). En 1952 realizará también una escultura clave, *Estudio Peine del viento I*, que se encuentra en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Desde muy joven la idea de instalar una escultura que hiciese que el viento entrase "peinado" a la ciudad invirtiendo la metáfora de ser el viento el que peina le venía rondando la cabeza. Este primer *Peine* será el primero de una larga serie en la cual Chillida irá experimentando con las formas y la escala hasta llegar a la materialización del gran monumento público compuesto por tres colosales estructuras de acero que otean el horizonte inalcanzable enfrentadas a los caprichos de la mar.

En 1954 le encomiendan la realización de las puertas para la Basílica de Aranzazu y recibe el Diploma de Honor de la X Trienal de Milán. Asimismo expone la escultura *Desde dentro* en el Salon de la Sculpture Abstraite de París, y tiene

lugar su primera exposición individual en la Galería Clan de Madrid donde conoce a Juan Huarte, quien será su primer coleccionista.

Dos años más tarde expone individualmente en la galería Maeght de París. Para la ocasión, el filósofo francés Gaston Bachelard publicará en el catálogo el ensayo *Le cosmos du fer* sobre las primeras esculturas de hierro.

Se traslada en 1957 a vivir a San Sebastián donde monta su estudio junto con la forja. Allí realiza *Ikaraundi* y comienza a trabajar en la serie *Yunques de sueño*, unas obras con base de madera de la cual emerge el hierro desplegándose en el espacio.

Su trabajo es reconocido en 1958 con el Gran premio internacional de escultura de la 29 Bienal de Venecia. Ese mismo año expondrá en el Guggenheim de Nueva York en la muestra colectiva *Sculptures and Drawings from Seven Sculptors* y le será otorgado el Graham Foundation Award for Advanced Studies in the Fine Arts. Al año siguiente participa en la II Dokumenta de Kassel, su primer paso de éxito en el mundo germano.

En 1961 realiza *Abesti gogorra I*, su primera obra significativa en madera, mediante la cual incide en el espacio a través de una yuxtaposición de vigas de grandes dimensiones que impulsan la escultura a aprehender el vacío.

Un viaje a Grecia realizado en 1963 le reconcilia con la escultura pre-clásica, y despierta su interés por la luz propiciando su elección de un nuevo material, el alabastro. En 1965 realiza *Homenaje a Kandinsky* que aúna su voluntad de recoger la luz y su inquietud por la arquitectura:

"... de repente un día siento la necesidad de hacer una cosa en un material distinto, en un material que fuera apto para recoger la luz. Entonces me meto en el alabastro por primera vez en mi vida. Y hago una escultura que es un homenaje a Kandinsky, como un templo, arquitectura. El alabastro es el material apropiado para hacerlo. Un material en el cual puedes hacer que la luz se manifieste en las aristas de una manera increíble. Es el único material que tiene esa virtud."

Chillida, 2003, p. 37.

Al año siguiente James Johnson Sweeney organiza la primera retrospectiva de su obra en Estados Unidos, en el Museo de Bellas Artes de Houston, para el cual realizará en granito la monumental escultura *Abesti Gogorra V*. A partir de ese momento se hará más notable su preocupación por la escala.

En 1967 se publican sus primeras reflexiones escritas sobre su obra, pensamientos fundamentales para abordar su trabajo:

"...Cuando empieza no sé a dónde me dirijo. No veo sino cierta figura de espacio de la que, poco a poco, se destacan algunas líneas de fuerza. Aparece una dirección que a veces me conduce a donde no sabía ir, me obligaba a tomar otra, y luego otra más, imprevistas todas. Confío siempre en el instinto que dirige la sensación plástica y cuya presencia experimento en mí. Indefinible al principio, se impone a medida que se va precisando. Sigo una pista; percibo lo que, a falta de otra palabra, he de llamar emanación de la forma; la percibo, diría que la respiro; sí un aroma"

Volbout, 1967, p. 20.

Dentro de su obra gráfica destaca la colaboración con el filósofo alemán Martin Heidegger que tendrá como fruto la edición del libro de artista *Die Kunst und der Raum* en 1969.

En 1971 es invitado como Visiting Professor en el Carpenter Center for the Visual Arts de la Universidad de Harvard, y se inicia en la investigación de un nuevo

material, el hormigón. Un año más tarde realiza *Lugar de encuentros III* que hoy en día cuelga de un puente en el paseo de la Castellana de Madrid en el Museo de Escultura al Aire Libre. Es la primera obra en ese material que no se apoya, mostrando la voluntad del artista de utilizar el peso para buscar la ligereza, retando así a la ley de gravedad.

Su afán por la investigación y por la experimentación con nuevos materiales le conduce al descubrimiento de la tierra chamota, realizando en 1973 las primeras obras en este material, sus denominadas *Lurrak*, obras que adquieren diferentes tonalidades dependiendo del tipo de cocción que hayan sufrido.

Un año más tarde se publica el libro *Los espacios de Chillida* con un texto de Gabriel Celaya en diálogo directo con las esculturas fotografiadas por Catalá Roca. En él, el poeta vasco describe detalladamente el taller de Chillida:

"La planta baja, oscura y prometeica, es la de un ferrón vasco. Polipastos, palancas, tenazas, martilletes, hierros, hornos y yunques lo ocupan todo. Hay fuegos al rojo entre la sombra. No fuegos fatuos. Fuegos combativos. Fuegos vascos. (...) (...) Aquí en esta segunda planta del taller, reinan el orden y la pulcritud. Cartabones, reglas, lupas. A un lado las gafas; al otro los calibradores, las pipas, los pinceles. Un poco más allá el cenicero; un poco más aquí el texto de consulta y las pruebas de la obra en marcha. Todo dispuesto como en la mesa de un delineante o la de un ingeniero dado a calcular hasta el límite sus proyectos."

Celaya, 1974, p. 35-39.

Ese mismo año realiza una serie de estelas, a modo de homenajes a diferentes personalidades, una *Estela par Giacometti*, una *Estela para Salvador Allende* y otra para *Pablo Neruda*, esta última se coloca en el Museo de Arte de Teherán. Comienza su incursión en el diseño gráfico con una marcada implicación social. Así en 1975, diseña el logotipo para la Universidad del País Vasco bajo el lema "Eman ta zabal zazu":

"También me defienden los símbolos que he creado para aquí, y están por todas partes. Por ejemplo, el símbolo de la Universidad. (...) Me pidieron que hiciera un símbolo y lo hice, que es un árbol. Un árbol y su fruto. Esa es la idea. Eman ta zabalzazu."

Chillida, 2003, p. 46.

En agosto de 1977 se comienza a instalar el Peine del viento en las estribaciones de la Bahía de la Concha. Se materializa así su obra más emblemática realizada en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchequi, que otorga especial protagonismo al lugar creando un diálogo activo entre naturaleza, arte, arquitectura y paisaje urbano.

El Museo Guggenheim de Nueva York acoge una retrospectiva de su obra en 1980, y un año más tarde el Museo de Bellas Artes de Bilbao le dedica una gran exposición con más de 200 obras. Para dicha ocasión Gabriel Celaya escribiría el texto del catálogo:

"Sus esculturas no son objetos puestos en un espacio neutro y euclidiano, sino formaciones que como móviles sin movimiento propiamente dicho, irradian y, por decirlo así, crean un propio espacio dinámico y envolvente en el que nos apresan. Y en este sentido el título Lugar de encuentros, que Chillida ha utilizado en alguna ocasión, podría aplicarse a todas sus obras singulares, e incluso a monumentos urbanísticos como el Peine del viento, en San Sebastián, o la Plaza de los Fueros en Vitoria. Lugares en los que no sólo los diversos hombres sino lo interior y exterior, lo subjetivo y lo colectivo, la materia entrañable y el entorno social se encuentran y se funden en una obra que es evidentemente estética, pero que también es algo más."

Celaya, 1981, p. 1.

Al año siguiente se inaugura la *Plaza de los Fueros* de Vitoria, también en colaboración con Luis Peña Ganchegui, un homenaje a los históricos derechos del pueblo vasco.

El viejo sueño del escultor comenzará a hacerse realidad en 1984 con la adquisición del caserío Zabalaga de Hernani:

"Un día soñé una utopía: encontrar un espacio donde pudieran descansar mis esculturas y la gente caminará entre ellas como por un bosque."

Ezquiaga, 2001, p. 24.

Su obra en papel experimenta un giro en 1985 con la creación de sus primeras gravitaciones. Chillida marca un nuevo rumbo en el collage, y el aire adquiere especial protagonismo. Las gravitaciones son composiciones a partir de papeles recortados superpuestos que unidos por hilos cuelgan otorgando a las obras sensación de ingravidez.

En esos años cobran relevancia en su trayectoria las obras públicas, obras que pertenecen a la ciudadanía. En 1986 se coloca en Frankfurt la *Casa de Goethe*, 35 toneladas de hormigón se erigen como un templo abierto al cielo. Un año más tarde, también en hormigón, se instala colgando de las paredes de una antigua cantera, *Elogio del Agua*, en la Creuta del Coll de Barcelona que inspirada en el mito de Narciso, busca completarse con su reflejo en el agua. En 1988 se inaugura *Gure Aitaren Etxea* en el recinto de la Casa de Juntas de Gernika:

"Gure aitaren etxea, es decir el país, la patria proyectada y orientada hacia el árbol. Esta es la idea de mi escultura para Gernika."

Velez de Mendizabal, 1988, p. 87.

Zuhaitz V se instala en la ciudad de Grenoble en 1989 en conmemoración del bicentenario de la revolución francesa, y *De música Dallas XV* frente al Meyerson Symphony Center de Dallas, en diálogo con la arquitectura de Pei.

Las retrospectivas y constantes revisiones de su obra se suceden en la década de los 90 alternándose con su continuada labor en la realización de obras monumentales para espacios públicos. Así se instalan las colosales obras de hormigón *Elogio del Horizonte* (1990) en Gijón y *Monumento a la tolerancia* (1992) en Sevilla. El 29 de junio de ese año se inaugura *Chillida en San Sebastián* la primera gran exposición en su ciudad natal, un merecido homenaje al artista donostiarra.

Un año más tarde es nombrado miembro de la American Academy of Arts and Sciences de Cambridge, Massachussets y de la Academy of Arts and Letters de Nueva York. Y en 1994 pronuncia *Preguntas*, su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

Montaña Tindaya, su proyecto inacabado, se expone en la Casa de Cultura de Puerto Rosario en Fuerteventura.

"Hace años tuve una intuición, que sinceramente creí utópica. Dentro de una montaña crear un espacio interior que pudiera ofrecerse a los hombres de todas las razas y colores, una gran escultura para la tolerancia."

Un día surgió la posibilidad de realizar la escultura en Tindaya, en Fuerteventura, la montaña donde la utopía podía ser realidad. La escultura ayudaba a proteger la montaña sagrada. El gran espacio creado dentro de ella no sería visible desde fuera, pero los hombres que penetraran en su corazón verían la luz del sol, de la luna, dentro de una montaña volcada al mar, y al horizonte, inalcanzable, necesario, inexistente..."

Barañano, 1996, p. 11.

En 1998 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acoge *Chillida 1948-1998* una antológica que abarca todos los ámbitos de su investigación espacial. Al año siguiente la

muestra se expone ampliada en del Museo Guggenheim de Bilbao.

El Museo Chillida-Leku abre sus puertas al público en septiembre del 2000:

"Es un bosque encantado que hermana arte y naturaleza, un espacio único y mágico en el que las esculturas se alzan solemnes y hermosas mezcladas con las hayas, los robles, o los magnolios, sobre amplias praderas verdes y acogedoras. El Chillida-Leku es un museo diferente, una obra de arte en sí misma, un enclave para la paz y la reflexión que resume en trece hectáreas de terreno y un caserío del siglo XVI, medio siglo de creación artística de Eduardo Chillida, uno de los grandes escultores del siglo XX."

En 2001 Eduardo Chillida y su mujer Pilar Belzunce reciben el premio Turismo del Gobierno Vasco y le nombran miembro de la Academia de Bellas Artes de París. Asimismo tiene lugar una gran retrospectiva en la Galerie Nationale du Jeu de Paume de París. Al año siguiente, la Academia de Arquitectura de París le otorga la Medalla de las Artes por el conjunto de su obra.

EUSKO IKASKUNTZAREKIN ELKARTU

**EXPOSICIONES EN EL
MUSEO PATIO HERRERIANO**

Hasta el 4 de noviembre de 2018

ECOS

Obras de Cristina R. Vecino, Víctor Hugo Martín Caballero, Ricardo Suárez. Comisariada por Ana Moyano
SALA 0

Hasta el 4 de noviembre de 2018

JUAN GENOVES. 'La intensidad del silencio'

SALAS 3, 4, 5

Hasta el 4 de noviembre de 2018

ROBERTO VALLE. Los recursos del Arquitecto

Con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Valladolid
SALAS 8

Hasta el 11 de noviembre de 2018

LOGICOFOBISTAS. 1936. El surrealismo como revolución del espíritu

Exposición producida por la Fundación Apel-le Fenosa
SALA 6

Hasta el 11 de noviembre de 2018

LOS LOGICOFOBISTAS Y SURREALISMO EN LA COLECCIÓN

Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y de la Colección de Arte Contemporáneo Español Naturgy
SALAS 7

Del 2 de noviembre de 2018 al 20 de enero de 2019

SAUL LEITER: In Search of Beauty

SALA 1 Y 2

Del 5 de Noviembre de 2018 al 3 de marzo de 2019

CHILLIDA. Lo profundo es el aire

Capilla del Museo

Del 5 de noviembre de 2018 al 17 de febrero de 2019

DE CHILLIDA A GUILLÉN. Esta es la mano de tu amigo

SALA 9

Del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2018

CHEMA HERREROS. Nombrar el caos

SALA 0

Del 8 de noviembre de 2018 al 10 de febrero de 2019

DIAZ CANEJA. Paisaje universal

Homenaje en el 30 aniversario de su fallecimiento
Con la colaboración de la Fundación Díaz Caneja de Palencia
SALAS 8

Del 9 de noviembre de 2018 al 3 de febrero de 2019

PICASSO. Serie 347

Colección Fundación Bancaja
SALAS 3, 4, 5

0

Del 15 de noviembre de 2018 al 24 de febrero de 2019

FERNANDO SANCHEZ CALDERÓN. Pintura

SALA 6

Del 15 de noviembre de 2018 al 24 de febrero de 2019

FERNANDO SANCHEZ CALDERÓN. Contextos pictóricos de los años 80 y 90.

Con obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y de la Colección de Arte Contemporáneo Español Naturgy
SALA 7

OTRAS ACTIVIDADES

Ciclo de cine

MUJERES DIRECTORAS EUROPEAS

Días 13, 14, 15 y 16 de noviembre, a las 19 hs.

Salón de Actos

PROGRAMA

- **Martes 13 de noviembre**, “TONI ERDMANN” de Maren Ade. Alemania, 2016
- **Miércoles 14 de noviembre**, “UNA MUJER EN ÁFRICA” de Claire Denis. Francia, 2009
- **Jueves 15 de noviembre**, “DESPUÉS DE LA BODA” de Susanne Bier. Dinamarca 2006
- **Viernes 16 de noviembre**, “SIEBZEHN” de Monja Art. Austria 2017

Versiones originales con subtítulos

Cine De Animacion

Para Los Mas Pequeños

En El Museo

Días 3, 10, 17 y 24 de noviembre, a las 19 hs.

Salón de Actos

Un ciclo diferente de cine pensado para niños y niñas entre 4 y 13 años, con películas de animación que proyectan valores como la convivencia, la solidaridad, la libertad o la defensa del medio, la cultura y la paz. Y después visita las exposiciones del Museo con tus familiares y amigos.

PROGRAMA

DIA 3 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS.

LA REBELIÓN DE LOS CUENTOS

Título original: Revolting Rhymes. Año: 2016. Duración: 58 min.. País: Reino Unido. Dirección: Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To. Nominada a los premios Oscar 2018.

DIA 10 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS.

ANIMALADAS DE CINE

Cortometrajes: La Fontaine va de rodaje: el cuervo y el zorro, de Pascal Adant; Rumores de Frits Standaert; La ley del más fuerte, de Pascale Hequet; La Fontaine hace un documental: la rana que quería hacerse tan grande como un buey, de Pascal Adant; La gallina, el elefante y la serpiente, de Fabrice Luang-Vija; El pingüino, de Pascale Hecquet. Año: 2017. Duración: 40 min. Dirección: Arnaud Demuynck, Pascal Adant. A partir de 4 años.

DIA 17 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS.

EL GRÚFALO

2 Cortometrajes:- Título: El Grúfalo. Título original: The Gruffalo

Año: 2009. Duración: 27 min. País: Reino Unido y Alemania. Dirección: Max Lang, Jakob Schuh

Título: La hija del grúfalo. Título original: The Gruffalo's Child. Año: 2011. Duración: 28 min. País: Reino Unido y Alemania. Dirección: Johannes Weiland y Uwe Heidschotter

DIA 24 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS.

2 CORTOMETRAJES:

Título: Hombre rama. Título original: Stickman. Año: 2015. Duración: 27 min. País: Reino Unido. Dirección: Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon

Título: La escoba voladora. Título original: Room on the broom. Año: 2012. Duración: 25 min. País: Reino Unido. Dirección: Jan Lachau, Max Lang. Nominada al Oscar a Mejor Animación

LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos . Coordina Eduardo Fernandez Gijón

“JUAN DE MAIRENA (fragmentos), de Antonio Machado

8 de noviembre, 2018. a las 19 hs.

Salón de Actos del Museo,

BECAS DE INVESTIGACION DEL MPH SOBRE ARTE CONTEMPORANEO AÑO 2018/2019

Por segundo año consecutivo, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, convoca 3 becas para la promoción de la investigación artística realacionada con el arte contemporáneo. Información sobre las características de convocatoria, en la web del Museo

PROGRAMAS EDUCATIVOS.TALLERES

Un año más EL Museo Patio Herreriano invita a participar en el programa educativo "EL VIAJE EN LA MIRADA". Un programa educativo escolar con un completo conjunto de actividades dirigidas a alumnos de 4 a 18 años
Información y reservas 983 362 908 - educacion@museoph.org

BIBLIOTECA DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

HORARIO: de lunes a viernes de 10 a 14 hs y de 17 a 19 hs. Sabado de 11 a 13 hs
Información sobre el acceso a la Biblioteca en el teléfono 983 362 908, y en la web y redes sociales del Museo.

AMIGOS DEL MUSEO

El programa de **Viajes Artísticos** para Amigos del Museo Patio Herreriano lanza una nueva propuesta para el sabado del **24 de noviembre a**
Actividad exclusiva para Amigos del Museo Patio Herreriano y acompañantes. Información: tlf 983 362 908/ amigos@museoph.org

VISITAS GUIADAS A LAS DIFERENTES EXPOSICIONES

Escolares, público general o grupos concertados.
Información y reserva para talleres en educacion@museoph.org
O en los teléfonos 983 362 908

WEB DEL MUSEO

Ya puede visitar la renovada web del museo con amplia información sobre todas las actividades, y adaptada a otros soportes informáticos. También las redes sociales del MPH

Siga nuestras actividades **dia a dia** en nuestra pagina web
(www.museopatioherreriano.org)
y en las redes sociales
<https://www.facebook.com/search/top/?q=museo%20patio%20herreriano>

INFORMACIÓN
MUSEO PATIO HERRERIANO

Calle Jorge Guillén, 6. 47003 Valladolid-España
Tel. +34 983 362 908. Fax +34 983 375 295

www.museopatioherreriano.org
patioherreriano@museoph.org