

EXPOSICIÓN

ESTEBAN VICENTE

SIENTO, LUEGO PINTO

MUSEO PATIO HERRERIANO
Sala 3,4 Y 5

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

Del 11 de marzo al 2 de junio de 2019

**ESTEBAN VICENTE:
SIENTO, LUEGO PINTO**

Ana Doldan
Directora del Museo

“Pienso, luego existo” decía Descartes, aludiendo a que la razón era la única forma para hallar la verdad. Pero, ¿qué hay de racional en la pintura? “Pintar no es pensar, es sentir”, decía Esteban Vicente.

A partir de esta premisa surge una interesante carrera artística que, si bien se inicia dentro de los postulados de la figuración, caminaría progresivamente hacia la abstracción.

Tras su formación académica e inicios artísticos en el Madrid de los años 20, Esteban Vicente vivió entre París, Barcelona, Londres, Murcia e Ibiza desde 1929 a 1936, centros artísticos que le permitieron desarrollar un nuevo proceso vital y artístico, fruto de un ardiente anhelo de conexión con las nuevas tendencias de modernidad y vanguardia. Coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil, en septiembre de 1936, viaja a Nueva York y tras unos años de indefinición estilística, en 1947 se produce su inmersión plena en la escena neoyorquina, gracias a su relación con los más importantes protagonistas del primer movimiento genuinamente americano: el Expresionismo Abstracto Americano.

La exposición *Esteban Vicente. Siento, luego pinto*, reúne una selección de setenta y tres obras que pretende mostrar la evolución del pintor en sus distintas etapas creativas, y de las distintas técnicas por él exploradas desde 1950 hasta 1997: la pintura, el *collage*, el dibujo y la escultura. Asimismo, esta exposición pone de manifiesto el carácter de *secuencia* de toda la producción de Esteban Vicente pues si bien, como el mismo decía, cada obra tiene su solución, también es cierto que forma parte de un proceso cuya base es la *armonía*.

Pinto para saber qué es la pintura

En los primeros años de la década de los 50 Vicente dialoga con la pintura gestual de sus compañeros de generación (De Kooning, Guston, Hofmann...), tamizado por su acento más lírico y poético, menos épico y heroico. Las formas abigarradas, las masas de color que se mueven y entrelazan armoniosa y rítmicamente, guiadas por el trazo subyacente, en una suerte de grafismo, van evolucionando, a mediados de la década, en composiciones donde comienza a reinar el orden, el tiempo detenido, fruto de la alineación de formas cuadradas y aisladas en el centro de la obra. La pincelada se hace más intensa, se acumulan las capas de color, se enriquecen los matices, se potencia la vibración, una notación musical se presenta ante nuestros ojos. Poco a poco las formas se amplían y se hacen más regulares, mientras flotan en una atmósfera muy personal, que encontrará su *cénit* gracias al uso del que se convertirá en su gran aliado, el aerógrafo, a finales de la década de los 60, cuando nos adentramos en su época de madurez y en la experiencia de los campos de color. Se concentra en investigar el comportamiento del binomio color-luz en sus “paisajes interiores”, composiciones casi arquitectónicas creadas gracias a inmensos estanques de color, de perfiles difusos, que se van simplificando en bandas y que, a mediados de los años 80, comienzan a incorporar las formas orgánicas trasunto de la naturaleza. Pincel y aerógrafo conviven perfectamente en pro de una mayor libertad que, al tiempo, se deja ver en la multiplicación de la paleta de color y en la interrelación de las formas. Los años finales dejan ver parte del lienzo blanco, que se convierte en fuente irradiante de luz, al tiempo que el lugar en que depositar sus sentimientos y sus preocupaciones: la belleza, la intimidad, el orden y la emoción.

El collage como pintura

Esteban Vicente fue uno de los representantes más importantes del *collage* internacional. Todo comienza por azar en 1949, cuando Vicente empieza a dar clase de pintura en la Universidad de California, en Berkeley y lejos de su estudio y de sus herramientas para pintar, comienza a componer *collage* a partir de las revistas y papeles de bellas artes que tenía a su alcance. Para Vicente, el *collage* supone otra forma de pintar, donde el papel se convierte en masa pictórica. Al igual que en sus pinturas, los *collages* van surgiendo por adición, finas capas de papel, como hiciera con las pinceladas de pigmento, se van superponiendo hasta crear una realidad casi tridimensional, que implica movimiento y fluidez. Aunque deudor de las experiencias cubistas sin embargo, se aleja de aquellas en el estatismo que les caracterizaba. Su composición y estructura surge fruto de la improvisación, y su evolución es paralela a la de su pintura: de composiciones abigarradas en una paleta de colores tierra -más cercana a la pintura gestual-; a composiciones más coloristas y de formas grandes y rectangulares, que nos remiten a la pintura de campos de color. Es en este medio en el que por primera vez utiliza el aerógrafo, con el que pinta los papeles del color deseado y con el que establece un interesante juego de transparencias y luminosidad. La diferencia de escala del *collage* frente al lienzo, -el primero mucho más íntimo-, le ayudó a Vicente en su búsqueda de la esencia de la pintura.

Collages en tres dimensiones son las pequeñas esculturas que Vicente llamaba "Toys" o "divertimentos". Color, estructura, forma, equilibrio y composición están en la génesis de estos sutiles paisajes abstractos que comenzó a realizar desde 1968, sin mayor deseo que el puramente lúdico. Estas piezas están realizadas a base de fragmentos de desecho dispersos por el estudio del artista como tablillas, cartón, cartón-pluma, papel, trozos de madera y plástico que, ensamblados con puntas de clavo, o simplemente pegados, se constituyen en formas abstractas o antropomórficas. Son juegos en equilibrio de relación de formas, de colores, de poética íntima y al mismo tiempo libertad de expresión.

El pintor ve dibujando

El artista otorgó gran importancia al dibujo como disciplina independiente, al mismo tiempo que consideró su dominio elemental para el correcto desarrollo del proceso creativo. Desde sus inicios, ésta técnica le permitió rastrear la realidad y atraparla en una producción extensísima, donde la línea y el trazo son los elementos principales que estructuran las formas. Tras una mirada puntual a la práctica cubista, nos adentramos en la asimilación del expresionismo abstracto en formas que poco a poco se despojan de los elementos superfluos para crear un mundo propio. En los años 70 destaca una serie de dibujos creada a base de trazos en negro y gris al carboncillo, con fuerte influencia de la arquitectura neoyorquina y del minimalismo; los años 80 y 90 dan paso a bellos dibujos donde la naturaleza es la principal protagonista: el pastel, la tinta y el *gouache* permiten crear texturas diferentes a unas formas que se van diluyendo en una atmósfera de ensueño. No es la simple imitación de la realidad sino una asimilación íntima de la misma: "*mis pinturas son paisajes interiores. Los veo con el corazón, no con los ojos*".

ESTEBAN VICENTE
Datos biográficos

Nació en 1903 en Turégano (Segovia). En 1919 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando con el propósito de formarse como escultor, pero pronto decidió dedicarse a la pintura.

Su época madrileña está marcada por el contacto y la amistad con escritores y artistas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Luis Buñuel, Juan Bonafé, Francisco Bores y el polaco Wladislaw Jahl. Sus presupuestos estéticos le sitúan en el grupo que recibió el calificativo de 'pintores poetas', por cuanto su obra constituía un contrapunto plástico de la poesía de quienes acabarían formando la Generación del 27. Fue precisamente en dos revistas literarias, *Verso y Prosa y Mediodía*, donde publicó sus primeros dibujos.

En 1929 se trasladó a París y allí conoció, entre otros, a Picasso, Dufy, Max Ernst y Michael Sonnabend que se convertirá en su marchante en Nueva York. Entre 1930 y 1934 realiza varias exposiciones en Madrid y Barcelona y realiza estancias cortas en Londres y París. Su pintura tenía entonces el tono de un apunte, ligero y ensoñado, con un colorido pálido y melancólico. No obstante, permite ya vislumbrar el rigor estructural y la deliberada falta de énfasis que caracterizará toda su producción.

En 1935 se casa con Estelle Charney, joven norteamericana que cursaba estudios en La Sorbona. La pareja vive cerca de un año en Ibiza.

En 1936 viajó a Nueva York, y tras un breve periodo de actividad al servicio de la República, entró de lleno en el mundo plástico de la metrópoli. En 1937 nace su hija Mercedes y realiza su primera exposición individual en Kleemann Gallery.

En 1940 se nacionalizó norteamericano y comenzó una etapa de crisis creativa que desembocaría en su encuentro con el Expresionismo Abstracto. En 1943 muere su hija y se divorcia de su primera esposa para casarse con Mª Teresa Babín, puertorriqueña, especializada en la obra de García Lorca. Viven en Puerto Rico de 1945 a 1947. Vuelve a Nueva York y es allí donde se establece un diálogo con el Expresionismo Abstracto Americano, consolidando un estilo personal e inconfundible, a base de armonías cromáticas vibrantes, sobre estructuras vagamente geométricas o bien evocativas de paisajes interiores. En esos años entabló amistad con los miembros de la Escuela de Nueva York: Rothko, De Kooning, Pollock, Kline y Newman, así como con los críticos Harold Rosenberg y Thomas B. Hess.

Fue seleccionado para las exposiciones más significativas del período: "New Talents 1950" y "9 th Street", lo que le granjeó un lugar destacado en la primera generación del Expresionismo Abstracto Norteamericano.

En 1961 se divorcia de su segunda mujer y se casa con la coleccionista de arte Harriet Godfrey Peters.

A lo largo de su vida, Esteban Vicente desarrolló una importante labor docente en las instituciones de enseñanza más prestigiosas de los Estados Unidos. Destacó su trabajo en la legendaria Black Mountain School, al lado de Merce Cunningham y John Cage, así como su labor en la New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture, de la que fue miembro fundador. Mereció algunos de los galardones más prestigiosos entre los que en Estados Unidos se conceden a un artista plástico, y sus obras se encuentran en los museos y colecciones más importantes: Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art, Guggenheim de Nueva York, Tate Gallery de Londres, Museum of Fine Arts de Boston, etc.

El 10 de enero de 2001, poco antes de cumplir los 98 años, Esteban Vicente falleció en su casa de Bridgehampton (Lond Island).

Cumpliendo con su voluntad, sus cenizas reposan, junto con las de Harriet G. Vicente, en el jardín de su Museo segoviano. La obra de los dos últimos años – estuvo trabajando hasta poco antes de su muerte- se expuso en la muestra *El color es la Luz. Esteban Vicente 1999-2000*, en cuyo catálogo se recogieron asimismo sus escritos sobre arte.

España le otorgó en los últimos años un amplio reconocimiento, cuyo primer paso fue, en 1991, la imposición por parte de S.M. el Rey de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

España le otorgó en los últimos años un amplio reconocimiento, cuyo primer paso fue, en 1991, la imposición por parte de S.M. el Rey de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

En 1998 le fue concedido el Premio de las Artes, instituido por la Junta de Castilla y León, asimismo se inauguró en el Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía una gran exposición antológica y, finalmente, en Segovia, abrió sus puertas este Museo, promovido por su Diputación Provincial. En 1999 Esteban Vicente recibió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X "el Sabio" y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se inauguró una sala permanente a él dedicada.

Todo lo anterior, junto con su participación en importantes exposiciones, han situado la figura y la obra de Esteban Vicente en el lugar que merecen en la cultura española del siglo XX.

MUSEOS E INSTITUCIONES CON OBRA DE ESTEBAN VICENTE (Selección)

ESPAÑA

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid
- Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, Valencia
- Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA
- Museo Patio Herreriano, Valladolid
- Colección BBVA, Madrid
- Fundación ICO, Madrid

ESTADOS UNIDOS

- The Metropolitan Museum of Art, Nueva York
- Museum of Modern Art, Nueva York
- Whitney Museum of American Art, Nueva York
- Ameringer/Yohe/Fine Art, Nueva York
- Riva Yares Gallery, Scottsdale, Arizona y Nuevo México
- Albright-Konx Art Gallery, Buffalo, Nueva York

**Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente**

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente alberga la extraordinaria colección de obras donada por Esteban Vicente (Turégano, 1903 - Long Island, 2001), el único miembro español de la primera generación de la Escuela de Nueva York del Expresionismo Abstracto Americano, y su esposa Harriet G. Vicente, en 1997.

La exhibición de esta Colección Permanente se alterna con Exposiciones Temporales y actividades diversas, como conferencias, recitales, ciclos de cine y conciertos.

El Museo se encuentra ubicado en el que fuera Palacio de Enrique IV, cuya construcción se remonta a 1455. Además de recorrer sus cinco salas de exposición, el visitante podrá disfrutar de su capilla renacentista con artesonado mudéjar original, actual auditorio del Museo, y del jardín, en el que reposan las cenizas de Esteban Vicente y su esposa Harriet.

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente se convierte en punto de referencia para el turismo de Segovia, cuyo conjunto histórico ha merecido la calificación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El Museo está ubicado en el antiguo Palacio del Rey Enrique IV, cuya edificación se remonta al año 1455. Tras diversos avatares, en 1510 el Palacio quedó repartido en tres ámbitos: el que corresponde al museo actual, el Palacio de la Reina Doña Juana y varias viviendas contiguas.

En el edificio que actualmente es el Museo Esteban Vicente, Pedro López de Medina y su mujer, Catalina de Barros, fundaron en 1548 un Hospital de Viejos, al que pertenece la Capilla renacentista con el artesonado mudéjar original y las estatuas yacentes de sus fundadores -que ahora cumple las funciones de auditorio del Museo-.

Siempre ligado a la historia viva de la ciudad, el edificio ha cumplido a lo largo de los siglos los cometidos más dispares, sufriendo también importantes transformaciones y destruyendo de forma irreversible el plano original del conjunto. Entre las funciones que ha acogido el Museo a lo largo de la historia destaca que, en 1778 albergó la Escuela de Dibujo y, en 1882, la Escuela de Artes y oficios. Finalmente, en 1974, hubo de ser clausurado por su estado ruinoso.

Su rehabilitación se ha llevado a cabo según el plan museográfico trazado por Juan Ariño, optando por un modelo de espacios amplios, asépticos y austeros, que otorgan el protagonismo a las obras. Se pusieron en valor los escasos restos históricos que quedaban y se cuidó especialmente el entorno urbanístico del palacio y sus elementos exteriores.

**LA COLECCIÓN ESTEBAN VICENTE
DECLARADA BIEN DE INTERÉS
CULTURAL (BIC)**

7 de marzo de 2019

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de colección de bienes muebles de la Colección del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en Segovia, y se determina como objeto de protección, el conjunto de obras del artista y de la colección permanente, así como el archivo documental y bibliográfico que alberga el Museo.

La Colección del Museo Esteban Vicente está formada fundamentalmente por 153 obras, donadas por el pintor Esteban Vicente y su esposa, Harriet G. Vicente, y constituye una colección única en cuanto representa la casi totalidad de la evolución de este artista, y sus distintas épocas creativas, así como todos los soportes y técnicas por él utilizados, destacando, con mayor amplitud, la producción realizada en Norteamérica. La colección objeto de la declaración BIC está compuesta por el conjunto de obras de la colección Esteban Vicente: 48 óleos, 27 collages, 51 dibujos, 4 acuarelas, 16 esculturas de pequeño formato, 1 tapiz, 2 litografías y 4 serigrafías, así como el conjunto de obras donadas (20), que forman parte de la colección permanente. Asimismo se incluyen como parte inseparable de la colección, el conjunto bibliográfico y documental, conformado por la biblioteca personal del artista, el archivo adquirido a la familia y los archivos generados por la propia Institución, por entender que todo el conjunto constituye una unidad indisoluble del fondo museístico de gran valor patrimonial, y testimonio de la vida y obra de este gran artista y de un determinado periodo histórico del arte del siglo XX.

La colección permite conocer la evolución plástica de Esteban Vicente, desde una etapa inicial enmarcada dentro de la pintura figurativa, hasta piezas postcubistas y postimpresionistas creadas entre los años 1920 y 1930, estas últimas relacionadas con la llamada Escuela de París y dentro de una pintura poética relacionada con la Generación del 27. Son óleos, dibujos y acuarelas realizadas en las ciudades culturales de la época: Madrid, París, Londres, Barcelona e Ibiza. Así como los primeros óleos y dibujos de su primera época neoyorquina, en 1930.

El recorrido histórico y artístico que permite la Colección del Museo se completa y concluye con dos óleos de 1999 y 2000 respectivamente y un grupo de pasteles de los años 90, todos ellos realizados poco antes de su fallecimiento, que demuestran el progresivo grado de decantación, despojamiento y depuración que alcanzó en sus últimos trabajos.

Se trata, por tanto, de la extraordinaria colección de uno de los artistas más singulares de nuestro país y uno de los representantes españoles más importantes del expresionismo abstracto americano, cuya obra constituye un documento histórico fundamental para el conocimiento de la realidad de través de una larga trayectoria vital a través todo el siglo XX.

Asimismo, se incluyen como parte inseparable de la colección que ahora se declara BIC, el conjunto bibliográfico y documental formado por la biblioteca personal del artista, el archivo adquirido a la familia de su segunda mujer María Teresa Babín y los archivos generados por la propia Institución testimonio de la historia y desarrollo del Museo desde su inauguración, por entender que todo el conjunto constituye una unidad indisoluble del fondo museístico, del que forman parte como conjunto indivisible de gran valor patrimonial, por ser testimonio de la vida y obra de este gran artista y de un determinado periodo histórico del arte del siglo XX.

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN

Untitled, 1950
Óleo sobre papel montado
98,6 x 145 cm

Copla, 1951
Óleo sobre lienzo
101,3 x 127 cm

Number 6, 1956
Óleo sobre lienzo
108,5 x 122 cm

Away, 1964
Óleo sobre lienzo
127,5 x 168 cm

Untitled, 1967
Óleo sobre lienzo
91,2 x 71 cm

Untitled, 1967
Óleo sobre lienzo
91,5 x 71 cm

Number 2, 1967
Óleo sobre lienzo
91 x 102 cm

Alison Series: Harmony, 1976
Óleo sobre lienzo
122 x 183 cm

Untitled, 1980
Óleo sobre lienzo
143 x 173 cm

Goyescas, 1983
Óleo sobre lienzo
107 x 127 cm

Harriet, 1984
Óleo sobre lienzo
172,6 x 142,5 cm

Untitled, 1985
Óleo sobre lienzo
120 x 92 cm

Reddish Hue, 1986
Óleo sobre lienzo
136,5 x 162,8 cm

Dptych: Untitled, 1987
Óleo sobre lienzo
152 x 177,5 cm

Dptych: Ahora, 1988
Óleo sobre lienzo
152,5 x 179 cm

Extensión, 1989
Óleo sobre lienzo
162,5 x 132,5 cm

Solitude, 1991
Óleo sobre lienzo
112,5 x 157,5 cm

Discovery, 1992
Óleo sobre lienzo
84 x 111 cm

Untitled nº.11, 1997
Óleo sobre lienzo

106,5 x 132,5 cm

Untitled, 1961

Papel coloreado, carboncillo y pastel sobre papel
50 x 65 cm

Orange, Red, Black, 1962

Papel coloreado sobre cartón
50,5 x 66 cm

Black and Red, 1962

Papel coloreado, gouache y carboncillo sobre cartón
39,5 x 50 cm

Black, Red and Brown, 1962

Papel coloreado sobre cartón
65 x 97 cm

Collage with Yellow, Blue and Orange, 1963

Papel coloreado y carboncillo sobre cartón
69,5 x 53,5 cm

Red on Green, 1964

Papel coloreado y carboncillo sobre tabla
101 x 66,5 cm

"Mealli" Hawaii, 1969

Papel coloreado, tinta y carboncillo sobre cartón
116,5 x 120,5 cm

Untitled, 1978

Papel y papel coloreado sobre lienzo
154 x 104 cm

Untitled, 1980

Papel coloreado y gouache sobre tabla
65 x 81 cm

Untitled, 1982

Papel, papel coloreado y gouache sobre lienzo
76 x 112 cm

The Garden, 1984

Papel coloreado, carboncillo y gouache sobre cartón
54 x 80 cm

Untitled, 1985

Papel coloreado y pastel sobre lienzo
66 x 86 cm

Untitled, 1985

Papel coloreado y gouache sobre lienzo
66 x 75,5 cm

Untitled, 1988

Papel coloreado, carboncillo, acuarela y gouache sobre lienzo
65,5 x 85,5 cm

Untitled, 1988

Papel coloreado, carboncillo y gouache sobre lienzo
106 x 66 cm

Untitled, 1994

Collage, pastel sobre lienzo
50 x 71 cm

Untitled (Still Life), 1944

Tinta y lápiz sobre papel
16,5 x 20,5 cm

Untitled, 1952

Tinta china sobre papel
67 x 55 cm

Untitled, 1960
Carboncillo y tinta sobre papel
41 x 54 cm

Untitled, 1960
Carboncillo y tinta sobre papel
50 x 65 cm

Untitled (Princeton, Interior), 1966
Carboncillo sobre papel
34 x 42 cm

Untitled (Princeton, Interior), 1966
Carboncillo sobre papel
41,5 x 34,5 cm

Untitled, 1973
Carboncillo, gouache y pastel sobre papel
57,2 x 76 cm

Untitled, 1976
Carboncillo y gouache sobre papel
75,5 x 55 cm

Untitled, 1976
Carboncillo sobre papel
75 x 55 cm

Untitled, 1977
Carboncillo y gouache sobre papel
73,5 x 53,5 cm

Untitled, 1977
Carboncillo sobre papel
54 x 73,5 cm

Untitled, 1977
Carboncillo y pastel sobre papel
74,5 x 55 cm

Untitled, 1977
Carboncillo sobre papel
53 x 73,5 cm

Untitled, 1977
Carboncillo sobre papel
53,5 x 73,5 cm

Untitled, 1977
Carboncillo sobre papel
53,5 x 73,5 cm

Untitled, 1977
Carboncillo sobre papel
73,5 x 53,5 cm

Untitled, 1982
Carboncillo sobre papel
76,5 x 104 cm

Untitled, 1982
Pastel y carboncillo sobre papel
64 x 49 cm

Untitled, 1984
Pastel y carboncillo sobre papel
67,5 x 102 cm

Untitled, 1988
Carboncillo y tinta sobre papel
74 x 99,5 cm

Untitled, 1988
Papel con carboncillo y tinta sobre cartón
75 x 99,5 cm

Untitled, 1992
Carboncillo, pastel y gouache sobre papel
67,5 x 102 cm

Untitled, 1995
Pastel, cera y gouache sobre papel
66,5 x 56 cm

Untitled, 1995
Pastel y cera sobre papel
50 x 65 cm

Untitled, 1995
Gouache, cera y pastel sobre papel
56,5 x 76 cm

Untitled, 1995
Carboncillo y pastel sobre papel
56 x 75 cm

Untitled, 1996
Pastel sobre papel
55 x 75,5 cm

Untitled, 1996
Pastel sobre papel
75 x 55 cm

Untitled, 1997
Pastel y carboncillo sobre papel
56,5 x 76,5 cm

Untitled, 1997
Pastel y carboncillo sobre papel
57 x 76 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-95
Madera pintada
23 x 9 x 7 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-95
Madera pintada y pastel
30 x 12 x 8 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-95
Madera
34,5 x 15 x 6 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-95
Núcleo de espuma pintada y madera
34,5 x 14 x 9,5 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-97
Madera pintada
21 x 9 x 5 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-97
Madera pintada
21 x 9 x 5 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-97
Núcleo de espuma cubierto de yeso y madera
25 x 14 x 5 cm

Untitled ("Divertimento"), ca.1968-97
Núcleo de espuma recubierto de yeso y pintado
23 x 11 x 6,5 cm

**EL VIAJE MÁS LARGO DE
ESTEBAN VICENTE**

Francisca Amado

En febrero de 1928 se clausura la exposición de Esteban Vicente en el Ateneo de Madrid. A partir de ese momento, el artista inicia un viaje personal que teniendo como punto de partida la capital madrileña, concluirá ocho años después. Durante este tiempo, el pintor transitará por diversas ciudades europeas siendo testigo de numerosos conflictos políticos y sociales: el crack del 29, el socialismo en Rusia, la proclamación de la República en España, el devenir de la Alemania nazi, la Guerra Civil española... que irán en paralelo a diversos cambios producidos en el ámbito del pensamiento y del arte: surrealismo, dadaísmo, nueva objetividad... y que de una u otra forma configurarán su identidad cultural.

1-Viaje al norte: Madrid-París-Londres

Esteban Vicente llega a París en abril de 1928. La capital parisina acoge desde finales del siglo XIX a escritores, pintores e intelectuales procedentes de Europa y América. El barrio de Montmartre, habitado por la bohemia cubista, está en decadencia e inicia su esplendor el barrio de Montparnasse que se va poblando de galerías y cafés como Le Dôme, La Coupole, La Closerie... en cuyas tertulias artistas, músicos y poetas comparten ideas y experiencias. El pintor arriba a una ciudad que según Juan Manuel Bonet "habla español". Picasso se había instalado en 1904, Boreas en 1925, Peinado, Cossío, Manuel Ángeles Ortiz, Viñes, Fenosa y Togores vivían en la ciudad; después llegarán Maruja Mallo, Grau Sala..., algunos formarán parte.

En 1931 el pintor se instala en Barcelona porque "... me parecía que estaba mucho más en contacto con Europa, y sin duda estaba en cierta medida relacionada con Francia [...]. No me trasladé a Barcelona con intención de quedarme para siempre, no [...]. Fue una especie de escapada durante un tiempo..."

Y sugiere dos razones "... una porque Barcelona, a diferencia de París, está rodeada de campo, de naturaleza. Y también porque pensaba en términos de trabajo. Empecé a pintar de la naturaleza. Nunca se me había ocurrido que eso enriquecería tanto mi experiencia. No me refiero a mi experiencia al hacerlo, sino experiencia en acumular sensaciones [...]. Pinté algunos paisajes -no muchos-. Básicamente pintaba figuras. También combinaba la naturaleza y el recuerdo. Trabajé mucho"

En esta ciudad consigue cierta estabilidad económica. El marchante Joan Merli tenía una galería en la que había adoptado "[...] el sistema que utilizaban en Francia: me daba cierta cantidad de dinero al mes a cambio de obra. Vendí mucha obra en Barcelona"

Y entra en contacto con artistas e intelectuales del momento, a Miró aunque "no diría que somos amigos" "... solía verlo con otras personas, como Sert, el arquitecto, y Sebastián Gasch, el crítico de arte, y también Casals y dos poetas catalanes muy buenos"

Sebastià Gasch apoyará con entusiasmo la obra del pintor. Pero también será el cicerone que muestre al artista las tabernas flamencas de la ciudad. Conocíamos la fotografía de Esteban Vicente, el escultor Ángel Ferrant, Carmen Amaya y el crítico en el Cangrejo Flamenco; ahora le hemos identificado en una imagen publicada en la revista Nuevo Mundo que demuestra que Esteban se adentró junto al escritor "... por el bosque inexplorado del reducto más auténtico del flamenquismo barcelonés"

Inspirado en este tema realiza dos gouaches Flamencos y Flamencos fechados hacia 1931. Estas obras enlazan con la estética del pintor en estos años, caracterizada por el empleo de una gama de colores tenues: grises, ocre, rosas... y personajes ligeramente dibujados, y a veces sugeridos mediante líneas o incisiones trazadas en la pintura. Son obras que parecen retener el tiempo, la atmósfera del momento, son abstracciones de un instante...

Entre 1931 y 1932 el pintor realiza exposiciones individuales en las galerías Avinyó, Vives y Syra. El crítico Rafael Benet elogia su obra "... el arte del castellano es mágico" y sus avances: "Si comparamos esta exposición de Vicente con la anterior, hemos de constatar que el artista ha ganado en coherencia, también en libertad"

Participa en colectivas, como la documentada recientemente, que bajo el título Art Viventse inaugura en El Camarín. En la muestra concurren entre otros: Bosch-Roger, Albert Junyent, Emili Grau-Sala, Nonell, Alfred Opisso, Pablo

Picasso, Esteban Vicente... Macià Pasqual publicará un artículo designándola como la "... manifestación artística más importante de este año"²⁸. Algunos de estos artistas asistirán el 10 de marzo a otro acontecimiento. Con motivo de la clausura de la exposición del pintor Josep Gausachs en la Sala Parés, un grupo de admiradores organiza un homenaje. Al acto acuden numerosos representantes de las artes y las letras catalanas: Benet, Grau-Sala, Fenosa, Gasch, Junyent, Opisso, Sucre, Merli, Junoy... El evento tiene lugar en el café Lyon d'Or, entre los asistentes se encuentra Esteban. Durante 1932 el pintor concurre en otras exposiciones colectivas: Sala Badrinas, Fira del Dibuix y Exposició de Primavera. A esta muestra que incluía pintura, escultura, dibujo y cerámica, acudirán un núcleo significativo de artistas: Rafael Benet, Angel Ferrant, Joaquin Sunyer, Josep Togores, Miquel Villà, Josep Granyer, Martí Llauredó, Soledad Martínez... En el catálogo de la exposición se consigna su domicilio en la calle Casanova, 262 de Barcelona. El pintor presenta tres obras: Carrer de Barcelona, Danciny Veler. De ellas Rafael Benet destaca su "... colorismo delicado y dibujo fluido

2- Viaje de vuelta: París-Barcelona

El 24 junio de 1932 la Junta de Ampliación de Estudios concede una pensión al artista con el objetivo de ampliar sus estudios de pintura en París y Alemania. El artista conseguirá varias prórrogas. Durante este tiempo el pintor se forma artísticamente asistiendo a diversas conferencias impartidas en el Museo del Louvre: "Les primitifs français, Situation de la peinture en Europe vers 1400, Gerard David, Le nu dans les arts[...]". Y pinta obras inspiradas en la L'Île de Paris y sus alrededores: Beauvais, Chantilly, Fontainebleau, etc. En este viaje conoce a Estelle Charney, su futura esposa. Esteban relata el encuentro: "Estelle estudiaba en la Sorbona [...]. Sonnabend era un viejo amigo mío en París. Éramos bastante cercanos. La conocí a través de él [...]. Porque él subarrendaba su estudio, a ella entre otros. En aquél entonces Sonnabend y yo estábamos haciendo un viaje juntos y cuando regresamos tuvieron que marcharse de ahí. Yo vivía cerca y así es como la conocí". En febrero de 1934 Esteban regresa a Barcelona y expone en la Galeria d'Art Catalònia. La Vanguardia recoge la noticia: "En estas Galerías ha sido inaugurada la anunciada exposición del artista madrileño Esteban Vicente. Al acto de la inauguración, muy concurrida y animada asistieron distinguidas señoritas, los artistas Soledad Martínez, Camps, Ribera, J. Sunyer, Creixams, Fenosa, Fargas, Flores, Canadell, Ventosa, Llauredó, Granyer y los críticos de arte. La exposición consta de 38 dibujos de paisajes de los alrededores de París y del Marne"³³. La exposición cautiva a la crítica que señala que son dibujos "Ágiles, agradables con una curiosa vibración estos dibujos rápidos revelan una evidente sagacidad de observación y un dominio notable de la línea". Para la Llibrería Catalònia, Esteban diseñará dos ilustraciones -inéditas hasta ahora-. Una para la novela de Emili Vilanova, Colometa, la gitana. Tristeta; y otra, para la obra de Enric de Kleist, Miquel Kohlhaas, publicadas en 1934 y 1935 respectivamente para la colección Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes. Estas obras conectan con el estilo de su obra en papel "... con unos pocos trazos de lápiz o plumilla, [el pintor] consigue darle vida y movimiento a sus temas"; y nos recuerdan su colaboración con las revistas de la Generación del 27.

Es en este periodo, cuando el pintor nos sorprende al matricularse en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid con el objetivo de finalizar sus estudios artísticos. Durante el curso 1933-34 su hermano Eduardo Vicente le inscribe en las asignaturas de Dibujo natural, Dibujo antiguo, Modelado del natural y Teoría de las Bellas Artes. Esta decisión pudo estar motivada porque entre 1932 y el verano de 1933, el gobierno de la República a través del Ministerio de Instrucción Pública ofrece con el fin de reducir el peso de la enseñanza secundaria impartida por religiosos un gran número de plazas de dibujo para instituto. A esta convocatoria se presentan numerosos artistas que consiguen plaza: Pedro Flores en el Liceo Balmes, Manuel Ángeles Ortiz en el Instituto Maragall, Rodríguez Luna en el Instituto de Mataró... Tal vez estas circunstancias animen al pintor a concluir sus estudios. Un documento facilitado recientemente por el Instituto Maragall de Barcelona, fechado el tres de diciembre de 1934, certifica que Esteban Vicente toma posesión para el curso de 1934-35, del cargo de Ayudante interino, en la Sección de Dibujo. Otro manuscrito firmado por el Catedrático-Secretario del Instituto, insta al artista a "tomar posesión del cargo". Estos documentos revelarían que en Barcelona inicia una de sus grandes pasiones: "Sé que hay pintores que se quejan de tener que dar clases, porque no les gusta, o no les gustan sus estudiantes o lo que sea.

Pero en mi caso el dar clase forma parte de mi vida”, declara en una entrevista.

La actividad del artista en la ciudad catalana se intensifica y en 1934 participa en uno de los acontecimientos más esperados de la temporada, la Exposició de Primavera. Saló de Montjuïc. A ella acude con tres pinturas: Composició, Figuray Nu; y tres dibujos: Jardí del Luxembourg, Figura y Retrat. En esta ocasión la dirección que se indica del artista es Vilamarí, 61. Por un artículo firmado por Enric F. Gual sabemos que el escultor Martí Llauredó presenta un Retrat del pintor Esteban Vicente “... de una gran calidad.

El 21 de Marzo de 1935 Esteban contrae matrimonio con Esther Cherniakofsky (Estelle Charney). Son testigos del acto Josep Granyer Giralt (escultor) y Pedro Flores (pintor). El matrimonio registra como domicilio la calle Riera Alta, 59. Solo un mes después, el 27 de abril, inaugura una exposición de dibujos en la Sala Busquets. La muestra incluye veinte composiciones con temas figurativos, de paisaje urbano y naturalezas muertas. Alejandro Plana señala: “Dibujos a la pluma en su mayor parte de un trazo rápido y expresivo de un impresionismo contenido, recogen temas de la máxima simplicidad como sus patios interiores o sus estudios de cabezas infantiles. Los trazos de pluma se acumulan y entrecruzan para dar la sensación del volumen [...]. Un espíritu de observación se advierte en estos dibujos, más acusado en los paisajes que en los perfiles humanos, que le presta una notable fuerza de expresión”³⁹. Llama la atención que durante la primavera de 1935 se publiquen artículos en la prensa de Madrid y Barcelona reivindicando el carácter artístico del dibujo. El domingo 5 de mayo se inaugura la 1ª Feria de Dibujo -al aire libre- en el Paseo de Recoletos de la capital. La Agrupación de Editores Españoles desea ampliar la III Feria del Libro con una muestra de arte español e invita a la Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI) a realizar la selección. Los editores ceden las casetas numeradas de la 42 a la 45. En la exposición participan artistas conocidos por el público madrileño y una representación de artistas catalanes. Juan de la Encina -bajo el seudónimo EL OTRO- comentará el éxito de la SAI: “Las cuatro casetas de los ibéricos indican una vez más la variedad de talentos que produce el arte nacional contemporáneo y descubre, además, para quien antes de ahora no haya percibido, la gran vuelta hacia el dibujo que se está operando en el arte de nuestros días. Los artistas vuelven al estilo lineal, y por eso vemos en estas colecciones de dibujos no pocos artistas que se ponen a dibujar a punta de lápiz y que piden rigor, elegancia y ritmo a la línea”

También el crítico Manuel Abril en tono festivo guía a los lectores y menciona a Esteban:

“Y ahora, para el final, amigos nuestros. Si queréis equilibrio y seriedad, ni audacias ni tópico, sino esto que ahora van llamando los unos “nuevo realismo”, los otros “objetivismo”, y algunos también “humanización”, vayan al stand primero. En él encontrarán ¡qué gran serie de pinturas “naturales”! Daniel Vázquez Díaz [...]. Climent, Flores, Pérez Rubio, Francisco Miguel, Isaías, Esteban Vicente y un envío catalán: Bosch Roger, Commelerán, Prim, Camps Ribera y Granyer, escultor, que es un ágil y fino humorista. Recréense en esta caseta y aprecien la variedad y la intensidad de valores. Si fuerte es Vázquez Díaz, fino Pérez Rubio. Climent dio un paso extraordinario en su carrera y otro no menor Esteban Vicente. Los dos vanguardistas de ayer, aparecen ya equilibrados y en el centro, incorporando todo lo anterior a las nuevas adquisiciones”

Por otra parte, el periódico ABC informa del éxito en ventas: “Se ha vendido una gran cantidad de obras. Y caso curioso, muchas más de las que es corriente vender en las exposiciones. Sobre todo, de precios medios hasta cien pesetas aproximadamente...”⁴². Mientras que en Madrid se muestra esta Feria, en Barcelona Alejandro Plana se queja: “No se ha celebrado este año, como en los anteriores, la Feria del Dibujo. O por mejor decir, no se ha celebrado en la forma acostumbrada”. Aprovecha la ocasión para defender que el dibujo “... es un arte independiente, más que un punto de iniciación o que un simple complemento. Es entre las artes plásticas, la más libre, por ser la que contiene menor cantidad de materia”⁴³. Y apoya la iniciativa del Institut Català de les Arts del Llibre que muestra en la Sala Busquets unos cincuenta grabados “... un arte que ha de estimularse, y entre nosotros es poco cultivado”⁴⁴. A este certamen acude Esteban con el grabado Aiguafort, uno de los pocos ejemplos que conocemos de este periodo. El pintor también participa en la Exposició de Primavera de 1935 con tres pinturas: Retrat, Natura morta y Noia llegint; y los dibujos: Pati, y otros dos titulados: Dibuix. Mientras que la revista Esplai destaca

la afluencia de paisajistas porque “Nuestros pintores han manifestado siempre una gran afición por la interpretación de nuestro paisaje”⁴⁵, otros como Rafael Benet animan a sus lectores a visitar la Sala E donde destaca la aportación de Esteban que abandonando el neo-fauve de antaño “... está en plena búsqueda de un realismo intensamente pictórico. Las gamas nacaradas de ayer se han transformado ahora en graves y terrosos. Tenemos aquí un pintor salvado por la inquietud. Vicente es uno de nuestros artistas más sensibles”

4. Viaje al este: Ibiza

Tras finalizar sus compromisos artísticos en Madrid y Barcelona los recién casados deciden viajar a la Isla de Ibiza. En los años 30 la “isla blanca” es conocida por viajeros, escritores y artistas. Por allí pasan Miquel Villà, Soledad Martínez, Josep Gausachs, Olga Sacharoff, Walter Benjamin, Jean Selz, Otto Lloyd, Paul René Gauguin –nieto del pintor postimpresionista–, Willy Roempler, pero también alemanes y judíos huyendo del nazismo. Ibiza es el mito, la utopía, el paraíso... Para Rolph Blakstad pasear por ella es como viajar “... a través del tiempo. Cada paso que daba era como estar pisando una tierra antiquísima, una tierra que parecía no haberse despertado todavía, desde que una vez iniciara un largo y misterioso sueño

Durante su estancia en Ibiza porta un cuaderno de dibujo en el que toma apuntes del natural o realiza bocetos que más tarde convertirá en cuadros. Algunos de estos cuadernos se conservan en el Archivo que durante años tuteló su segunda mujer María Teresa Babín y que constituyen un importante legado para entender la evolución del artista. En ellos dibuja a Estelle, a campesinas ibicencas ocupadas en el campo, en la casa o caminando por veredas... Esboza paisajes rurales, bancales de arboleda, villas y molinos surcando el cielo... Son apuntes a lápiz, pluma o acuarela, en negro o a color. Algunos apenas son esbozos, otros, son dibujos elaborados. El trazo a veces lineal y depurado nos evoca cierto clasicismo. En otras, es impulsivo, directo y expresivo. Son obras que muestran la búsqueda constante del pintor, que él condensa en “... mirar a las personas, los árboles, todo, todo eso es parte de mi vida; donde quiera que vaya, estar mirando continuamente”⁴⁸. Entre los artistas que acoge la isla se encuentra el pintor americano Martin Baer, acompañado de su esposa. Unas fotografías fechadas en febrero de 1936 ilustran una excursión de las parejas al entorno natural de Portinatx. Los excursionistas visitan la Torre de vigilancia y pasean por las calas cercanas posando en varias fotografías. Otro artista que reside en la isla es Raoul Hausmann. Nacido en Viena, es escritor dadaísta, fotógrafo, poeta... Llega a Ibiza huyendo del nazismo y se instala con su mujer y su amante en el pueblo de San José, donde vivirá entre 1933-1936. Como gran parte de los artistas de vanguardia, se siente fascinado por el arte primitivo y las culturas ancestrales como la ibicenca. Durante su estancia, no sólo fotografía la isla, sino también escribe un libro autobiográfico Hyle. Ser-sueño en España. Vicente Valero sugiere que el fotógrafo debió caminar incansablemente por la isla para crear sus fotografías⁴⁹. Tal vez en alguno de esos paseos sin rumbo encontró al pintor, o acaso coincidieron en alguna taberna del puerto al caer el sol, como era costumbre entre los extranjeros, o simplemente lo recordó de memoria. Sea como fuere, Esteban realiza un pequeño apunte de línea nerviosa y expresiva inspirado en el poeta. El pintor se centra en los rasgos de la cara que exagera ligeramente y con líneas rectas y nerviosas, destaca de su indumentaria lo que le distingue, gorra y gafas. La obra forma parte de uno de los cuadernos del Archivo de María Teresa Babín.

5. Viaje al oeste: Nueva York

Tras este periodo en Ibiza, el matrimonio decide viajar a Estados Unidos. La idea rondaba al artista desde hacía tiempo. En una entrevista cuenta “... en Madrid tenía a este amigo, James Gilbert. Cuando venía a visitarme hablábamos. Yo le preguntaba acerca de su país y le decía que quería venir. Él me desanimaba, pues decía que en Estados Unidos sólo podías ser un artista comercial. Era lo que siempre decía. Yo le creía pero la idea no se me iba de la cabeza. Después me casé y vinimos a vivir aquí”⁵⁰. Es posible, que el origen americano de Estelle también influya en la decisión. En cualquier caso, en julio de 1936 viajan a Madrid para despedirse de la familia antes de tomar rumbo a América. Durante su estancia en la capital estalla la Guerra Civil, el pintor recuerda que tenía todos los papeles para la salida. Pero que en aquel momento pensó “... que no debía irme. Debía luchar”. Días después del alzamiento se afilia al Partido de Izquierda Republicana⁵². Elizabeth Frank cuenta que es

destinado a la Sierra de Madrid, donde pinta camiones para camuflaje. Según la historiadora, cuando el Ejército Republicano conoce que Esteban había previsto viajar a Estados Unidos le urge a partir por considerar que allí será más útil a la República⁵³. Un salvoconducto fechado el 18 de septiembre le despeja el camino.

La tragedia de 1936 empuja a muchos artistas al exilio. Esteban dejará atrás la Generación del 27, el París de las vanguardias, la Barcelona de la República, la "isla blanca", pero según sus palabras: "El pintor tiene que cambiar, por madurez, a consecuencia del contacto con otras cosas, otras gentes, otros lugares"

Estados Unidos será puerto de acogida para intelectuales y artistas. Allí en otro mundo, el artista iniciará una nueva vida, aunque siempre reivindicará:

"Soy un pintor americano porque aquí también me formé como pintor, trabajando y viviendo, y a la vez mi cultura siempre será española. La cultura es lo importante, la cultura no tiene nada que ver ni con la geografía ni con la nacionalidad, es algo especial; es la manera de pensar, de vivir, de ser, eso es todo"

**EXPOSICIONES EN EL
MUSEO PATIO HERRERIANO**

Hasta el 17 de marzo de 2019

FERNANDO SANCHEZ CALDERÓN. Pintura
SALA 6

Hasta el 17 de marzo 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

Hasta el 31 de marzo de 2019

MARIA TINAUT. Sobre la fotografía
SALA 0

Hasta el 23 de abril de 2019

VIVIAN MAIER. El Autorretrato y su doble
SALAS 1 y 2

Hasta el 5 de mayo de 2019

ARCO y LA COLECCIÓN DEL MUSEO
SALAS 8

Del 11 de marzo al 2 de junio de 2019

ESTEBAN VICENTE. Siento, luego pinto
SALAS 3, 4, 5

Del 14 de marzo al 9 de junio de 2019

JUAN NAVARRO BALDEWEG. Figuras simultaneas. Pintura y escultura
Capilla del Museo y SALA 9

Del 22 de marzo al 26 de mayo de 2019

LOS LENGUAJES DEL SOMBRERO. Identidad, idiosincrasia y estilo. Trabajos de Pablo y Mayaya
SALA 7

Del 22 de marzo al 26 de mayo de 2019

EL ARTE DEL VESTIDO

Con obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y de la Colección de Arte Contemporáneo Español Naturgy
SALA 6

OTRAS ACTIVIDADES

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. Visitas guiadas a la biblioteca: sábado, 12 hs. Información sobre el acceso a la Biblioteca en el teléfono 983 362 908, y en la web y redes sociales del Museo.

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

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