

LA ERA DEL ENTU-SIASMO

LOS 80 EN LA COLECCIÓN PILAR CITOLER

Dolores Durán Úcar

La España de los 80 fue una etapa de renacimiento, en todos los órdenes de la vida nacional, incluido el artístico. A su vez fue tiempo de crisis económicas y de crisis de identidad nacional, que provocaron más de un sobresalto en el ánimo de unas generaciones que venían de pasar la dura posguerra o, en el caso de los hijos y nietos, pugnaban por romper lazos con el franquismo social.

En nuestro país, por entonces, tenía lugar el desarrollo de un mundo nuevo, que se inicia de forma más radical en 1975, con la muerte de Franco y el inicio del proceso de transición de la dictadura a la democracia. De todas las lecturas que pueden hacerse de esos tiempos agitados y apasionantes, la artística tiene un protagonismo esencial. Surge una nueva relación entre arte y política, el antifranquismo había perdido sentido y las corrientes de modernidad que trabajaban con un desconocimiento casi general se hicieron más visibles.

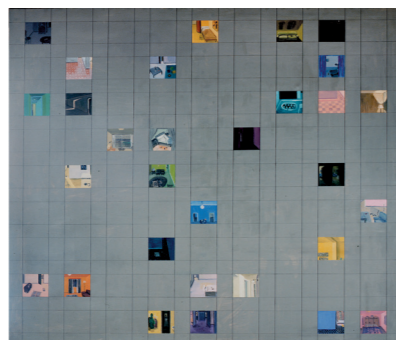
El arte, como otras manifestaciones creativas, pasó a ser un indicador democrático, un síntoma estético de la España democrática que ganaba a pasos agigantados el retraso impuesto por la dictadura. La sensación de libertad inundaba el ánimo de los españoles: libertad de expresión en la calle, en la prensa, en las personas, en los creadores. De alguna forma, los inspiradores de la transición política y social tuvieron también el mérito de acoger la estética de la pintura como un símbolo de calidad democrática. Determinados artistas y obras fueron, al mismo tiempo, modelos sociales de este nuevo mundo a estrenar. Los lenguajes pictóricos eran lenguajes que enriquecían las lecturas ciudadanas que se empeñaban en romper cadenas y poner luz en las sombras de un país castigado. Tan es así, que el traslado a España del *Guernica* fue celebrado como la llegada del último exiliado, el fin de la transición política.

Es complejo clasificar por periodos de tiempo, en este caso una década, y encerrar en ella el arte que se hacía en ese determinado periodo. El arte, los conceptos, las formas, la estética no se ajusta a las décadas, no se encierra en compartimentos estancos. Nada en arte nace del vacío ni muere de golpe. Todo tiene una progresión e hilos conductores que no respetan ni tiempos ni países, ni espacios ni apellidos.

Aun así, podemos concretar que a principios de los 80 el ambiente artístico se movía² en España con una intensidad apreciable. Visto desde la actualidad, parece claro que los ochenta empezaron bastante antes, a principios de los setenta.³

José Manuel BROTO
Zaragoza nº 89022
1988
Acrílico sobre lienzo

Curro GONZÁLEZ
Sin título
1986
Óleo sobre lienzo

En ese momento a España le urge presentar una nueva visión de sí misma al mundo, y necesita darse una nueva imagen de modernidad, creatividad, y libertad. Artistas y agentes culturales persiguen la internacionalización del arte español tras un largo periodo aislamiento general, del que únicamente se salvan personalidades muy concretas.

En este caldo de cultivo tienen lugar tres exposiciones que ponen de relieve el cambio de temperatura en el arte.

En 1979, en la galería Juana Mordó se presenta la exposición *1980*,⁴ de la que son responsables Juan Manuel Bonet, Ángel González y Francisco Rivas. Estos tres críticos reúnen en la muestra a pintores cercanos a la figuración de raíz *gordillista*, como Carlos Alcolea, Guillermo Pérez Villalta o Manolo Quejido; pero también abstractos ligados a la *pintura-pintura* como José Manuel Broto y, junto a ellos, un grupo de artistas que emergían como Miguel Ángel Campano o Chema Cobo.

En el Brochure-Manifiesto que acompaña a la muestra, los críticos comparan la brillantez de este momento con la que tuvo lugar en el arte español de los 50, “de cuya herencia seguimos viviendo”. Declaran que su intención es provocar un cambio en el estado de las cosas, que lleve a un mayor apoyo a estos jóvenes artistas y nos hablan de las diferencias formales existentes entre ellos, y el clima que comparten:

“Al espectador sensible no le será difícil darse cuenta de que estos pintores se inscriben en un paisaje común; de que muchos de ellos, al margen de las diferencias formales comparten un mismo clima. El paisaje y los climas más cálidos y más frescos que ha conocido nuestra pintura en muchos años. Un paisaje abierto, aunque afilado; nítido, aunque permeable; ante el que solo funciona un criterio, el de calidad; y del que solo van quedando excluidas las medias tintas”⁵

La segunda de las exposiciones, *Madrid DF: Aspectos de la nueva escena plástica madrileña*, tiene lugar a finales de 1980 en el Museo Municipal de Madrid. Ángel González define a los pintores representados como los que se atreven a pintar: “Atreverse a hablar de pintura. Ahí están, en fin, de acuerdo, todos los que pintan”⁶

La tercera de las mencionadas exposiciones es *Otras Figuras*,⁷ de la que es comisaria María Corral y que tiene lugar en 1981. La exposición plantea un relato que se centra en la aparición a principios de los setenta de cuatro pintores, que nadando contra corriente,

Miguel Ángel CAMPANO
Omphalos II (Delphi)
1984
Óleo sobre lienzo

Gerardo RUEDA
Cañamarejo I
1987
Madera reutilizada sobre contrachapado

abren la ventana a nuevos aires, al tiempo que desafían a aquellos que “habían participado en la batalla anti-pictórica de los 60”⁸. Se trata de Carlos Alcolea, Carlos Franco, Rafael Pérez Minguez y Guillermo Pérez Villalta. Junto a ellos y como predecesores, coloca a Luis Gordillo en la parte artística y a Juan Antonio Aguirre en la teórica. Tras estos, y alrededor de la Galería Buades, sitúa a los pintores Manolo Quejido y Herminio Molero. Finaliza con lo que denomina como una segunda generación, en la que incluye a Carlos Fornis Bada, Antonio Posada, Sigfrido Martín Begué, Carlos Durán, José Carlos Ramos o Jaime Aledo. Dejando de manifiesto las diferencias entre ellos, destaca como nota común a todos ellos la intención compartida en “recuperar la perdida dignidad de la pintura; desterrar de la pintura el aburrimiento; expresar al máximo nivel plástico una amplia gama de sentimientos, ideas o asuntos”⁹.

Estamos hablando de tiempos cruciales para la historia del arte español. Ya en 1977, e incluso antes, había una preocupación especial por la suerte del *Guernica* de Picasso, que aguardaba en el MOMA de Nueva York decisiones de altura. Las Cortes abordaron su recuperación en un contexto social mucho más amplio, acordando el regreso solemne de los restos de Alfonso XIII, de Manuel Azaña y del *Guernica*. Merece la pena recordar que el regreso de este Picasso, en septiembre de 1981, convertido en símbolo de la paz, se hizo en secreto. Nada debía enturbiar el éxito de esta recuperación simbólica, que convirtió el arte en expresión de un pueblo.

Al año siguiente, en 1982, tuvo lugar la primera edición la feria ARCO, dirigida por la galerista Juana de Aizpuru. La feria tiene como objetivos reforzar el coleccionismo nacional y promocionar a los artistas españoles en el mercado internacional.

Por otro lado, en España se suceden las exposiciones en las que se puede contemplar los caminos que lleva el arte en el ámbito internacional. De la mano del Ministerio de Cultura, con Carmen Giménez como responsable del centro de exposiciones, se presentaron algunas de las más importantes colecciones de arte contemporáneo internacional –Beyeler, Panza di Biomo o Sonnabend– y las más actuales tendencias internacionales. En 1980, con Barbara Rose como comisaria, llega a Madrid procedente de Nueva York, *American painting: The eighties*. A critical interpretation; dos años más tarde, en 1983, en Madrid y Barcelona se presenta *Italia, la transvanguardia*.

Entre las exposiciones celebradas en España centradas en el conocimiento y promoción del arte español, además de las que tienen

Guillermo Pérez VILLALTA
Lugar inquieto
1989
Óleo sobre lienzo

Joaquín RISUEÑO
Sin título
1986
Óleo sobre lienzo

lugar en galerías de arte, cabe destacar la muestra *Cota Cero sobre el nivel del mar*, que comisariada por Kevin Power se presenta en 1985 en Alicante y Madrid.

Por lo que se refiere a la difusión del joven arte español en el extranjero, que tiene lugar fundamentalmente a través del programa PEACE, el nuevo arte español viaja por Europa y América. Destaca *New Images from Spain*, que comisariada por Margit Rowel se presentó en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1980; *New spanish figuration*, que viajó por varias ciudades de Reino Unido en 1982 o *Spanisches Kaleidoskop: Junge Kunst der 80er Jahre*, que se pudo ver durante la feria de arte de Basilea, y posteriormente en Dortmund, Basilea y Bonn, en 1984, entre otras.

Como colofón, la apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1990 supuso la creación de un museo de arte moderno y contemporáneo en España de nivel internacional. Allí iría, tras pasar por el Retiro, el celebrado *Guernica* y otras muchas obras que ya proclaman la normalidad nacional y el prestigio de creadores que conquistan el mundo en igualdad de condiciones.

¹ MARCHAN, Simón. “Los últimos veinte años”, en *Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo*, Alianza Editorial, Madrid, 1994.

² Para algunos autores, el concierto Homenaje a Canito en 1980, marca el inicio de la *movida* madrileña, que luego se extiende por otras capitales españolas.

³ BOZAL, Valeriano, *Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990*, Espasa Calpe, Madrid, 1995.

⁴ 1980, Galería Juana Mordó, Madrid, de 1979.

⁵ BONET, Juan Manuel, GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel, RIVAS, Francisco, “Brochure-Manifiesto”, en 1980, Galería Juana Mordó, Madrid, 1979.

⁶ GONZÁLEZ, Ángel, “Atreverse a pintar (en Madrid)”, en *Madrid D.F.*, Museo Municipal de Madrid, Madrid, 1980.

⁷ *Otras Figuras*, Caja de Pensiones, Obra Cultural, Madrid, 1981-1982.

⁸ BONET, Juan Manuel, “Retrato de un grupo en un paisaje español” en *Otras Figuras*, Caja de Pensiones, Madrid, 1981-1982.

⁹ BONET, Juan Manuel, op. cit.

La pasada primavera tuvo lugar en las salas del IAACC Pablo Serrano la inauguración de la exposición *Pilar Citoler: Coleccionar, una pasión en el tiempo*. Con este feliz acontecimiento culminaba la integración de la colección *Circa XX*, uno de los más relevantes conjuntos de obras de arte contemporáneo en España, como parte de las colecciones públicas del Gobierno de Aragón. La importancia de este fondo ha sido reconocida con la concesión a su coleccionista, la aragonesa Pilar Citoler, de diversos galardones: entre otros, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o el Premio Fundación Arte y Mecenazgo al coleccionismo.

En el texto de presentación de la exposición adelantábamos que este importante conjunto de obras, que enriquecen y potencian las colecciones del IAACC Pablo Serrano, alumbrarían en el futuro variadas lecturas en las que se descubriría el gran potencial de la misma.

La *Era del Entusiasmo, los 80 en la Colección Pilar Citoler* es el título elegido para mostrar, a través de una mirada transversal, esta primera visión con una cuidada selección de obras de la producción artística de esta década.

Periodo histórico muy fecundo en las artes, en el que coincidieron diversas circunstancias que posibilitaron la eclosión de esa “década creativa”. El surgimiento de una generación de jóvenes artistas, muchos de ellos hoy reconocidas figuras, la aparición de numerosas galerías o el nacimiento de nuevos museos de arte contemporáneo, de fecunda trayectoria posterior, fueron alguno de los hechos que jalonaron este periodo artístico.

A través de esta exposición podremos asistir a la recuperación de la pintura como elemento de expresión artística, con muy diversas corrientes. Esta pluralidad de formas de expresión ofrece una interesante visión del panorama artístico de esa década, reunidas gracias a la paciente búsqueda y acopio de su coleccionista durante esos mismos años.

Con esta muestra, la *Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler* y el *IAACC Pablo Serrano* inician un ciclo de exposiciones de carácter monográfico con fondos de la Colección, que como Presidenta del Gobierno de Aragón tengo la satisfacción de presentar. Su exhibición contribuirá además a la reivindicación del panorama cultural de la década de los ochenta, del que esperamos disfrute el público asistente.

Luisa Fernanda Rudi Úbeda
PRESIDENTA DE ARAGÓN

PILAR CITOLER

Pilar Citoler Carilla nace en Zaragoza.

Estudia Medicina y Estomatología en las universidades de Madrid y Zaragoza. En esta última universidad impartió la docencia.

Coleccionista desde hace más de cuarenta años, adquiere su primer cuadro en la Galería Juana Mordó en 1972 y se vincula también posteriormente a la Galería Ynguanzo, que funcionó durante algunos años con una mayor vocación internacional. A partir de esa fecha vindica la importancia de la pintura española, manteniendo vínculos de amistad estrecha con numerosos creadores, a la par que continuando su profesión médica hasta la actualidad, tanto en Zaragoza como en Madrid.

Miembro del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) desde enero de 2005, recibió ese año el Premio ARCO al coleccionismo privado en España. En septiembre de ese año fue elegida Presidenta del Patronato del MNCARS. Fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Córdoba el pasado 2013. Es Presidenta de Honor de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo de España (“9915”).

Su colección, conocida como “Circa XX” está compuesta por más de un millar de obras, tanto nacionales como internacionales, pertenecientes a los siglos veinte y veintiuno y que abarcan todas las disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía, dibujo, obra gráfica, instalación, vídeo y bibliofilia.

Para Pilar Citoler el Coleccionismo es un gran proyecto que suscita e impulsa el interés y la complicidad hacia el

Foto Cristina García Rodero

bienestar social y la creación de un patrimonio cultural y espiritual. Es un núcleo vivo de riqueza que merece ser protegido e incentivado porque es un bien general. También nos dice que el coleccionista es un “creador” que mira, observa, elige, decide... dando forma real y materializando una idea, una visión, basada en general en un gusto personal dentro de unos valores estéticos y éticos. Pero todo ello hay que hacerlo con libertad, sin coacciones, ni imposiciones de ajenos. Sin estrategias que se basen en las modas o afanes de plusvalías. Citoler explica que ha ido adquiriendo obra de forma reposada, sin perder tiempo pero sin apresurarse y que: “aunque mi colección es bastante diversa, creo que hay un hilo conductor que la dota de una coherencia suficiente y permite ofrecer una lectura de interés de medio siglo de arte contemporáneo.”

Citoler piensa que el haber logrado que su colección “Circa XX” se instale en un museo es el resultado de un proyecto común y de voluntades decididas entre el coleccionista y la Institución que la acoge, ya que para ella el fin que una colección debe tener como colofón es servir a la sociedad.

Pilar Citoler reconoce que el sentimiento que acompaña a desprenderse de una colección es doble: dolor y placer. “Supone toda una vida creando con afán y pasión una colección, desprendiéndote de otros bienes materiales; pero la emoción de lo que has creado se transmite y sirva para un fin comunitario, no solo requiere generosidad, sino que está por encima de los sentimientos personales. Esto es enriquecedor y supera a la sensación de vacío y soledad que se tiene, al ver como las obras desaparecen de tus paredes y la casa se queda en silencio...”¹.

¹ Entrevista realizada por Lola Durán en 2014

José María SICILIA
Fior roja, 1987
Pintura acrílica sobre lienzo

La era del entusiasmo. Los ochenta en la Colección Pilar Citoler, es una exposición formada por más de cincuenta obras, fechadas fundamentalmente en esa década, aunque también se han incluido algunas de autores que habiendo tenido una gran importancia en ese periodo, están representados en la Colección con pinturas realizadas anterior o posteriormente.

Aunque referida fundamentalmente al arte español, en esta muestra tienen su lugar los movimientos internacionales, el neoexpresionismo alemán, los nuevos salvajes representados por Baselitz o la transvanguardia italiana con Enzo Cucchi y Sandro Chia. En el panorama español la diversidad preside la creación artística, en la que conviven—no siempre sin sobresaltos— las tendencias abstractas y figurativas. Por un lado, surge una joven generación de artistas que con nuevos planteamientos y con cierto enfrentamiento al arte minimal y conceptual, toma las riendas de la vuelta a una pintura más expresionista como José Manuel Broto—gestual y lírico—, o Jose M^o Sicilia alejado de la figuración y seducido por la materia.

Por otro lado y junto a estos, un grupo de pintores que con punto de partida en Luis Gordillo, también presente en esta muestra, protagonizan en los ochenta el regreso a la figuración, al relato, a la anécdota. Así, conviven los mitos y perspectivas clásicas de Pérez Villalta con las reflexiones de Carlos Franco en torno a la figura, o la poesía de Miguel Ángel Campano, que convierte la naturaleza en sensación, con las irónicas y lúdicas representaciones de Dis Berlín.

Finaliza esta selección con una serie de artistas que habiendo iniciado su andadura en décadas anteriores, mantienen en los 80 su actividad y vigencia artística, y están representados en la Colección con obra de esta década: Rafols Casamada, Gerardo Rueda o Juana Francés entre otros.

Una década tan productiva y diversa como la de los 80 da para mucho. Igual que no se puede hablar de una forma estricta de arte clasificándolo por décadas, tampoco esta clasificación dentro de las corrientes nombradas es exacta. Simplemente responde a un modo de organización expositiva didáctica.

A la hora de realizar el montaje se ha podido respetar en algunos casos, y en otros no, ya que la premisa de la que se parte esta exposición es el gozo y disfrute estético. El goce de pintar, el gozo al contemplar la era del entusiasmo. Lo hemos dicho antes: es imposible ponerle barreras al campo de la pintura, sus fronteras temporales son tan difusas como sus corrientes creativas o los pasos que sus protagonistas van dando en el proceloso camino de la creatividad humana.

Pese a esos inconvenientes, y de ahí este proyecto expositivo, la pintura es un testigo más de la historia, un protagonista mezclado con la gente, a la búsqueda de la estética y de la ética. Es la aportación personal de un artista en un espacio temporal al que da riqueza y nobleza.

Chema COBO
Sweet-side of sweet patootie
1980
Lápiz de color sobre papel

Sandro CHIA
Sin título, 1981
Lápiz y lápiz de color sobre papel

AUTORES EXPUESTOS

AGUT, Pep
ALBACETE, Alfonso
AMAT, Frederic
BARCELÓ, Miquel
BASELITZ, Georg
BROTO, José Manuel
CALVO, Carmen
CAMPANO, Miguel Ángel
CAMPOAMOR, Manolo
CHIA, Sandro
CHUJKOV, Iván
CIDONCHA, Rafael
COBO, Chema
CUCCHI, Enzo
DIS BERLÍN
DOMEcq, Cristián
FARRERAS, Francisco
FRAILE, Alfonso
FRANCÉS, Juana
FRANCO, Carlos
GARCÍA SEVILLA, Ferrán
GONZÁLEZ, Curro
GORDILLO, Luis
GUINOVART, Josep
LARRONDO, José María
MARTÍN BEGUÉ, Sigfrido
MC DONNELL, Héctor
MUÑOZ, Lucio
OEHLEN, Markus
PEREZ VILLALTA, Guillermo
PERDIKIDIS, Dimitri
PÉREZ DE VARGAS, José Antonio
RAFOLS CASAMADA, Albert
RISUEÑO, Joaquín
RUEDA, Gerardo
SICILIA, José María
SIMÓN, Paco
SERRANO, Santiago
SOLBES, Enric
ULBRICHT, John
URBANO, Pilar
VILLALBA, Darío
VON NEUMANN, Angela
ZUSH, Alberto Porta

DESDE EL 17 DE FEBRERO DE 2015

Créditos: Presidenta de Aragón / Luisa Fernanda Rudi Úbeda
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y Presidenta de la Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler / Dolores Serrat Moré
Presidenta de Honor de la Fundación / Pilar Citoler Carilla
Director General de Patrimonio Cultural y Vicepresidente de la Fundación / Javier Callizo Soneiro
Directora IAACC Pablo Serrano / Marial Luisa Cancela Ramírez de Arellano
Comisaria / Dolores Durán Úcar
Coordinador y Conservador de la Colección Circa XX / Fernando Sarria
Restauración / Elena Naval
Apoyo Técnico / Equipo IAACC Pablo Serrano
Diseño gráfico / 12caracteres
Fotografías / Luis Toloba Fotógrafos. Archivo Colección Circa XX
Montaje / Ramón García Coca
© Guillermo Pérez Villalta, VEGAP, Zaragoza, 2015. © Miguel Angel Campano, VEGAP, Zaragoza, 2015.
© Cristina García Rodero, VEGAP, Zaragoza, 2015.

Portada: Fragmento de la obra de Curro GONZÁLEZ, S/t, 1986

PABLO SERRANO
Instituto Aragonés
de Arte y Cultura
Contemporáneos

Fundación
Aragonesa
Pilar Citoler

Paseo María Agustín, 20. C.P.: 50004 - ZARAGOZA España
T 0034 / 976 280 659 - F 0034 / 976 284 370

mpabloserrano@aragon.es
www.iaacc.es
www.museopabloserrano.es

Entrada general gratuita

Horario: De martes a sábado de 10 a 14 / 17 a 21 h

Domingos y festivos de 10 a 14 h

El museo permanecerá cerrado: Los días: 1 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre

Síguenos en facebook: IAACC Pablo Serrano

Síguenos en twitter: @IAACC PSERRANO

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte