

Juana Francés,
una voluntad investigadora

IAACC PABLO SERRANO
Gobierno de Aragón
María Teresa Pérez Esteban
Consejera de Educación, Cultura y Deporte
Ignacio Escuin Borao
Director General de Cultura y Patrimonio
Laura Asín Martínez
Jefa de Servicio de Difusión del Patrimonio
Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas
Julio Ramón Sanz
Director del IAACC Pablo Serrano
Susana Spadoni Márquez
Directora honorífica del IAACC Pablo Serrano

EXPOSICIÓN

Organiza y produce
Gobierno de Aragón

Comisariado
María Pilar Sancet Bueno

Coordinación
IAACC Pablo Serrano

Diseño gráfico/expositivo
Marta Ester

Montaje
Queroche

Producción gráfica
Púlsar

Transporte
Edict

José Arte

Seguro
AON. Gil y Carvajal

Audiovisual
CPIFP Los Enlaces

Con la colaboración de
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
IVAM Institut Valencià d'Art Modern
MACA Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante
Diputación Provincial de Alicante – MUBAG
Fundación CAI
Isabel Coloma, Lino Esteve Colomina y Elda
Vázquez Álvarez

PUBLICACIÓN

Edición
Gobierno de Aragón

Diseño y maquetación
Marta Ester

Coordinación
IAACC Pablo Serrano

Textos
María Pilar Sancet Bueno

Impresión
Gráficas Alós

© de esta edición: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón

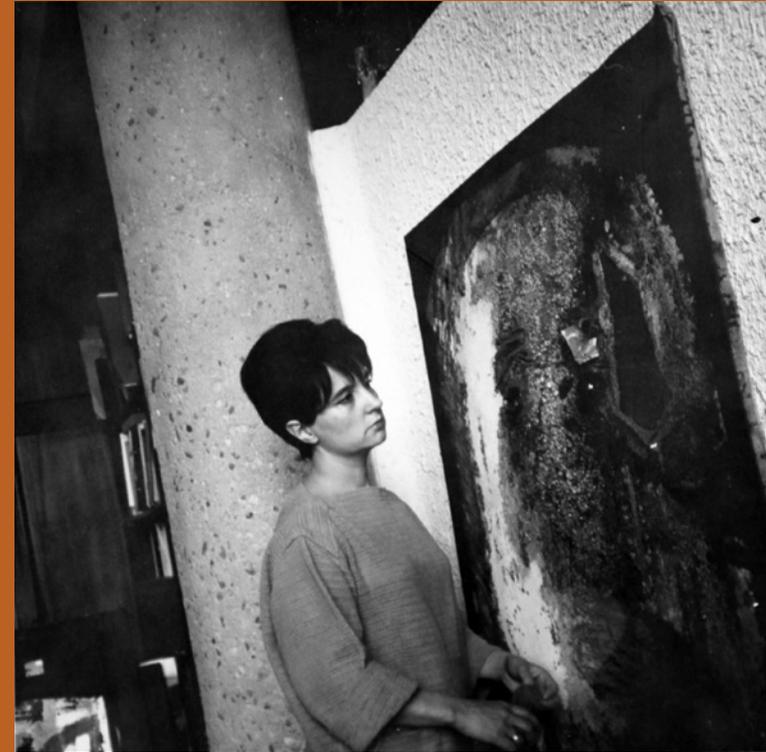
© de los textos: María Pilar Sancet Bueno

© de las fotografías: Archivo Fotográfico Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante, IVAM, Institut Valencià
d'Art Modern, Diputación Provincial de Alicante –
MUBAG, IAACC Pablo Serrano

© de la gráfica: Marta Ester

ISBN 978-84-8380-405-6
D. L. Z 178-2019

El troncal, 1961
Acrílico y tierra sobre lienzo, 146,2 x 118 cm
IAACC Pablo Serrano

Informalismo

Tierras

*En el año 1956 abandoné el procedimiento
de pintura al óleo por los materiales plásticos,
estando las obras realizadas desde entonces,
dentro de la corriente informalista,
con materiales de arenas y empastes de plástico.*

La etapa informalista en Juana Francés (1956-1963) es híbrida de la acción gestual del expresionismo abstracto americano y de la materialidad del informalismo europeo. Sus composiciones son totalmente libres, sus trazos son impulso, gesto, *dripping*. Es uno de los períodos creativos más cortos de la artista, pero también uno de los más intensos, dramáticos, vigorosos, austeros y espirituales de Juana Francés.

El soporte de la obra tiene mucha importancia, emplea linos, lienzos, arpilleras y sacos que van a conferir distinta personalidad a sus creaciones; su textura y el hecho de que va a dejar parte de la misma sin pintar, dotará a sus cuadros de gran expresividad, supone el aprovechamiento de otro elemento más. Hay un dominio de blanco, negro y arena al natural de distintos grosores, en ocasiones alguna mancha amarilla u óxido. Los utensilios que emplea son pinceles y brochas cada vez más gruesas, espátulas y recipientes perforados.

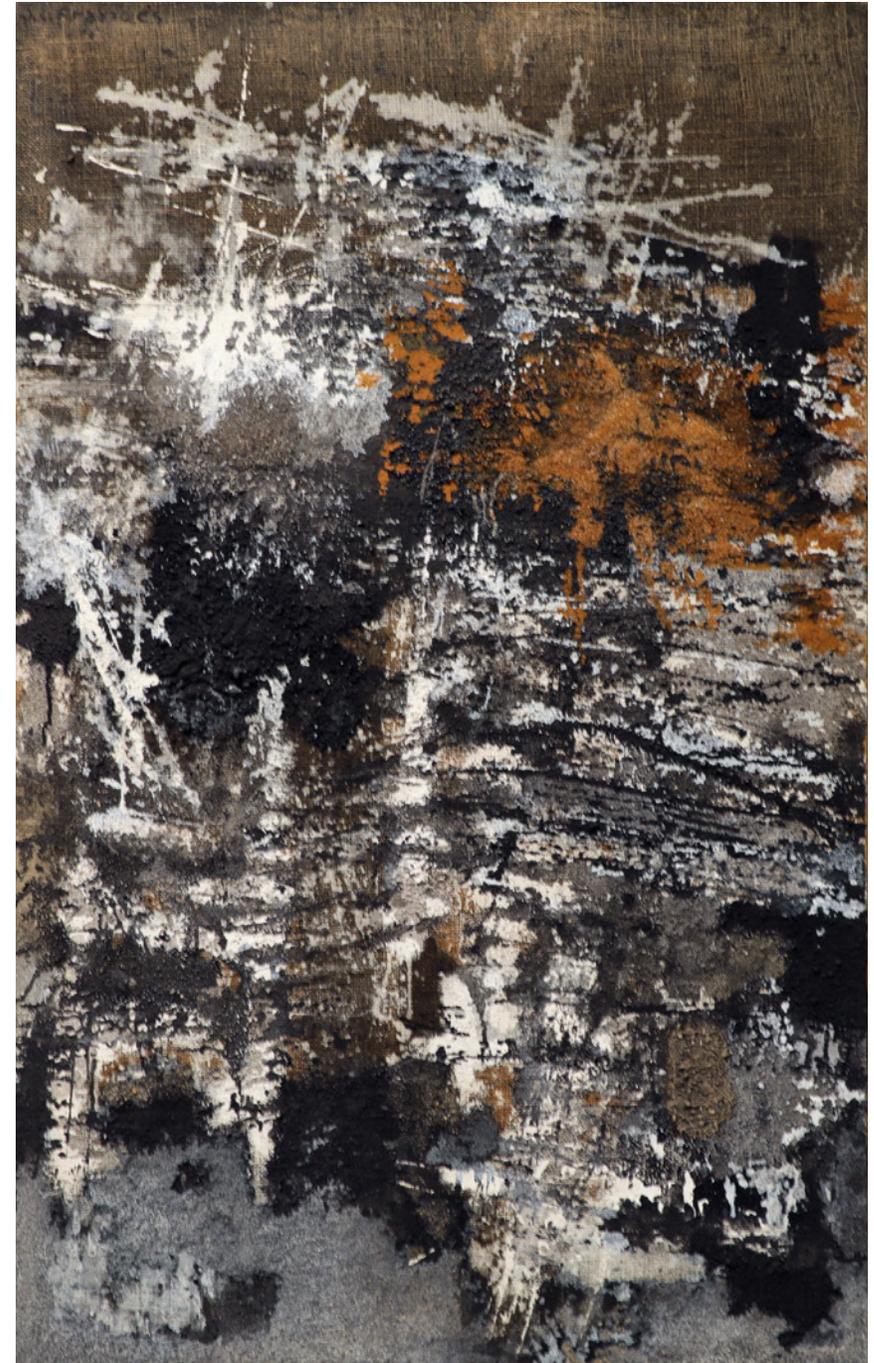
En palabras de la artista:

Regularmente empleaba pinceles gruesos; las impresiones las realizaba con espátulas de grandes tamaños. También utilizaba el regado gestual, principalmente para mover arenas; esto consistía en lanzar agua, con color o sin él, por encima de las texturas. En ocasiones sembraba las arenas sobre la base de cola acrílica que posteriormente modificaba con el pincel, produciendo ritmos con las pinceladas.

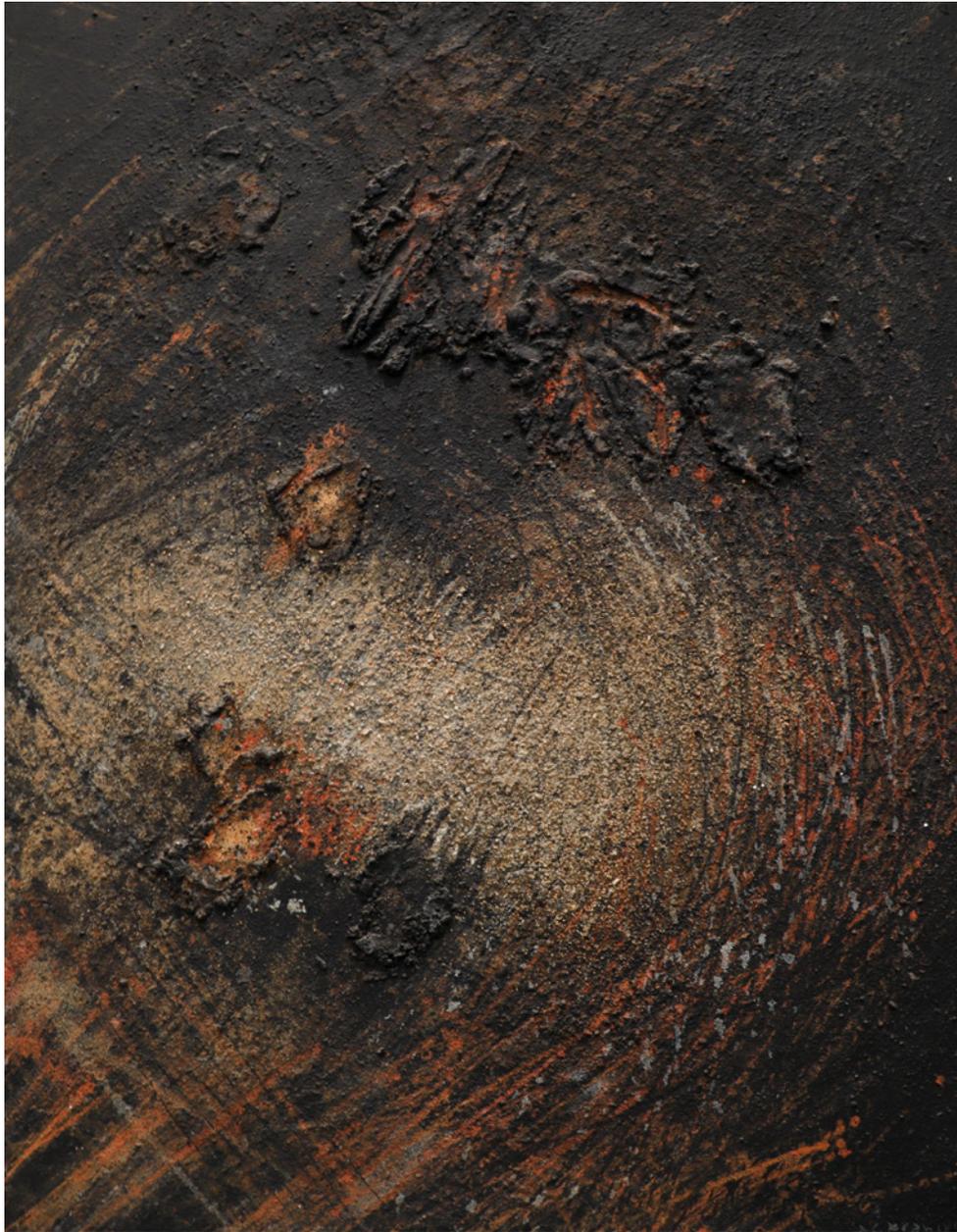
Por lo general recurría a una gama cromática ciertamente restringida. Los colores que empleaba eran el blanco y el negro, siempre mezclados con tierras. También utilizaba los sienas con bastante frecuencia. Más adelante mi gama cromática se amplió un tanto.

Normalmente mis gamas de color obedecían a valores de tipo simbólico unas veces y, otra, a valores que podemos calificar de emocionales.

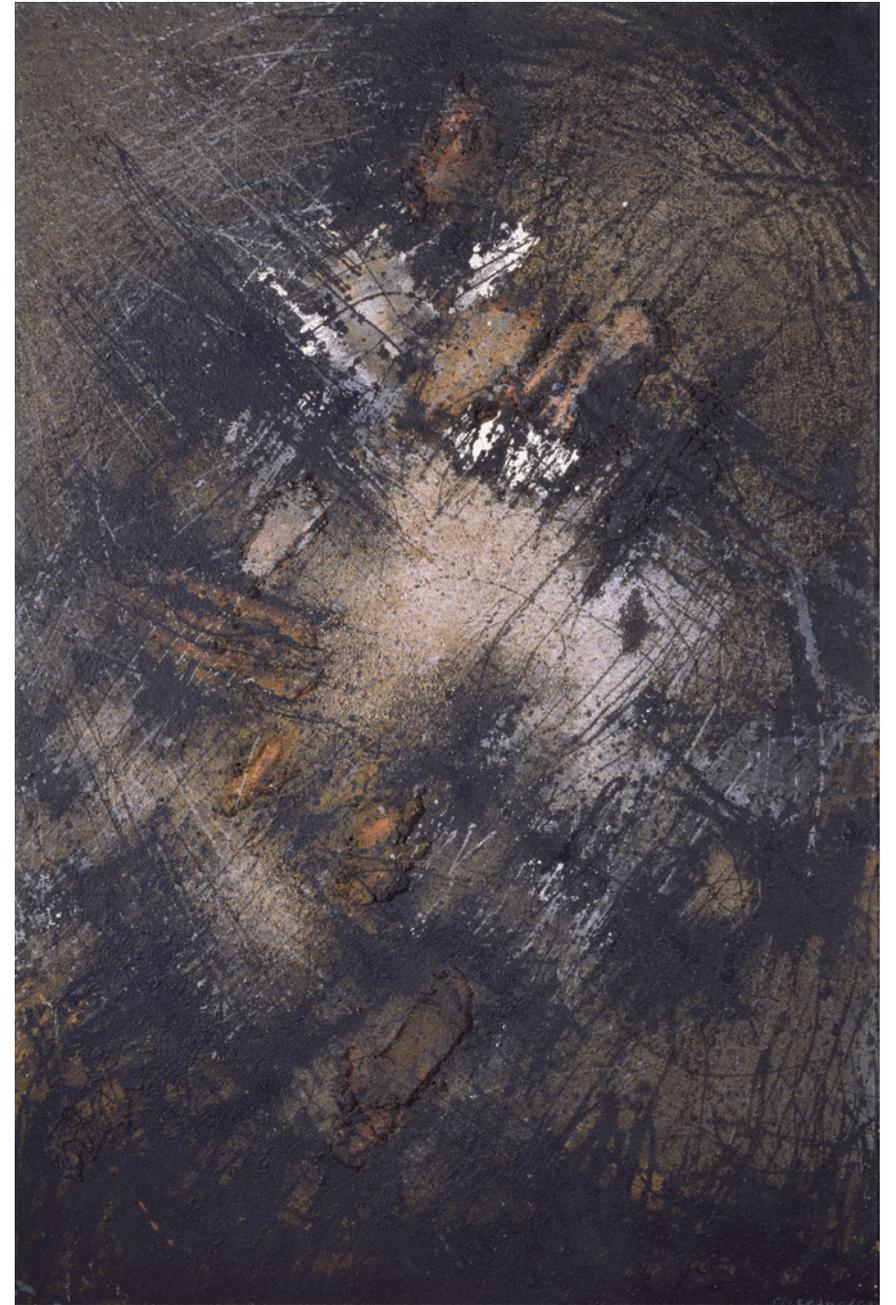
La textura de la propia tela, del soporte, siempre ha sido muy importante para mí, ya sea lino o lienzo moreno. De hecho se aprecia con facilidad que a menudo he dejado traslucir la textura del soporte en todas mis obras de ese tiempo. Aquel período me sirvió esencialmente de campo de labor; luego todas aquellas investigaciones matéricas e incluso conceptuales terminaron incorporándose a mis trabajos de años después, donde introducía el concepto informal para el tratamiento de la forma-sujeto, por decirlo así, decantándola sobre los fondos o espacios en los cuales estaba inmersa dicha formación.

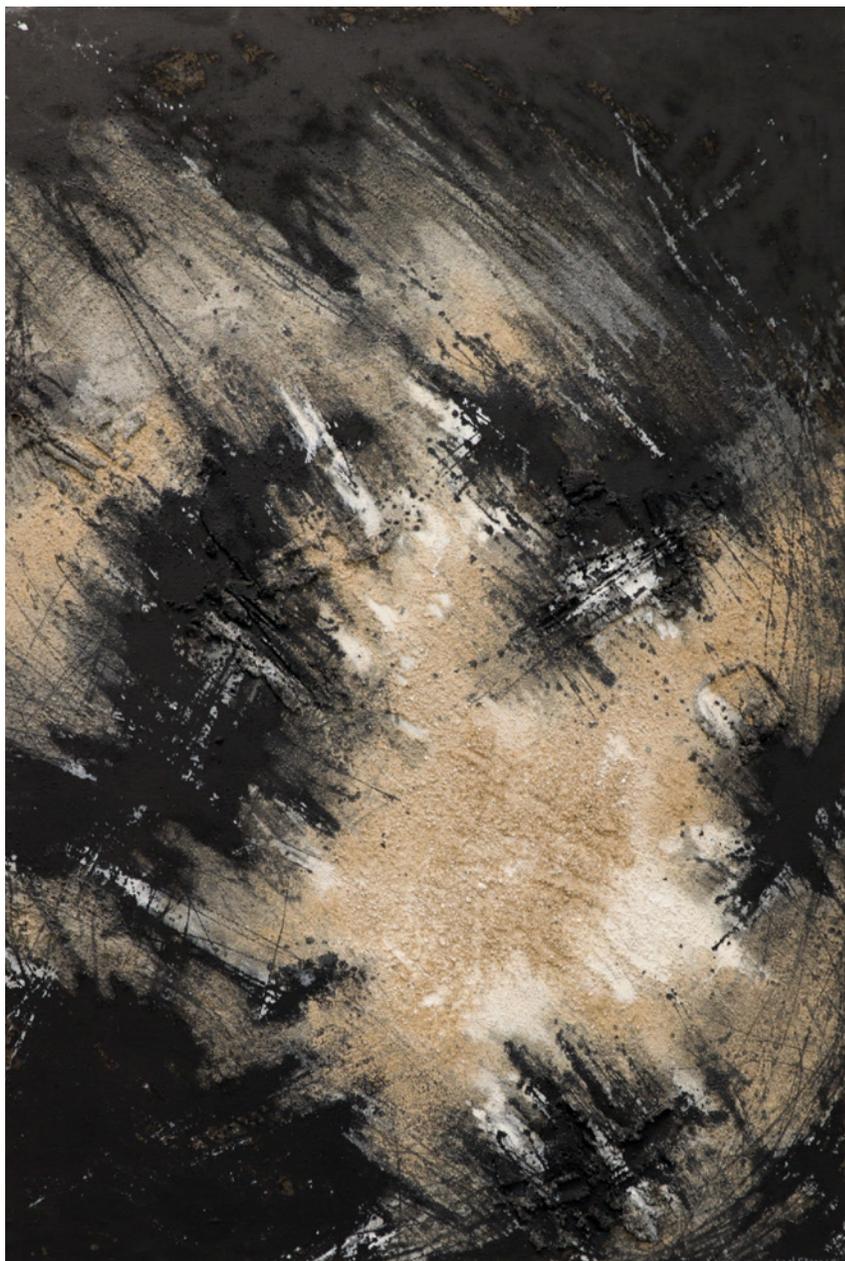
Sin título, 1957
Acrílico y tierra sobre saco, 132,5 x 84 cm
IAACC Pablo Serrano

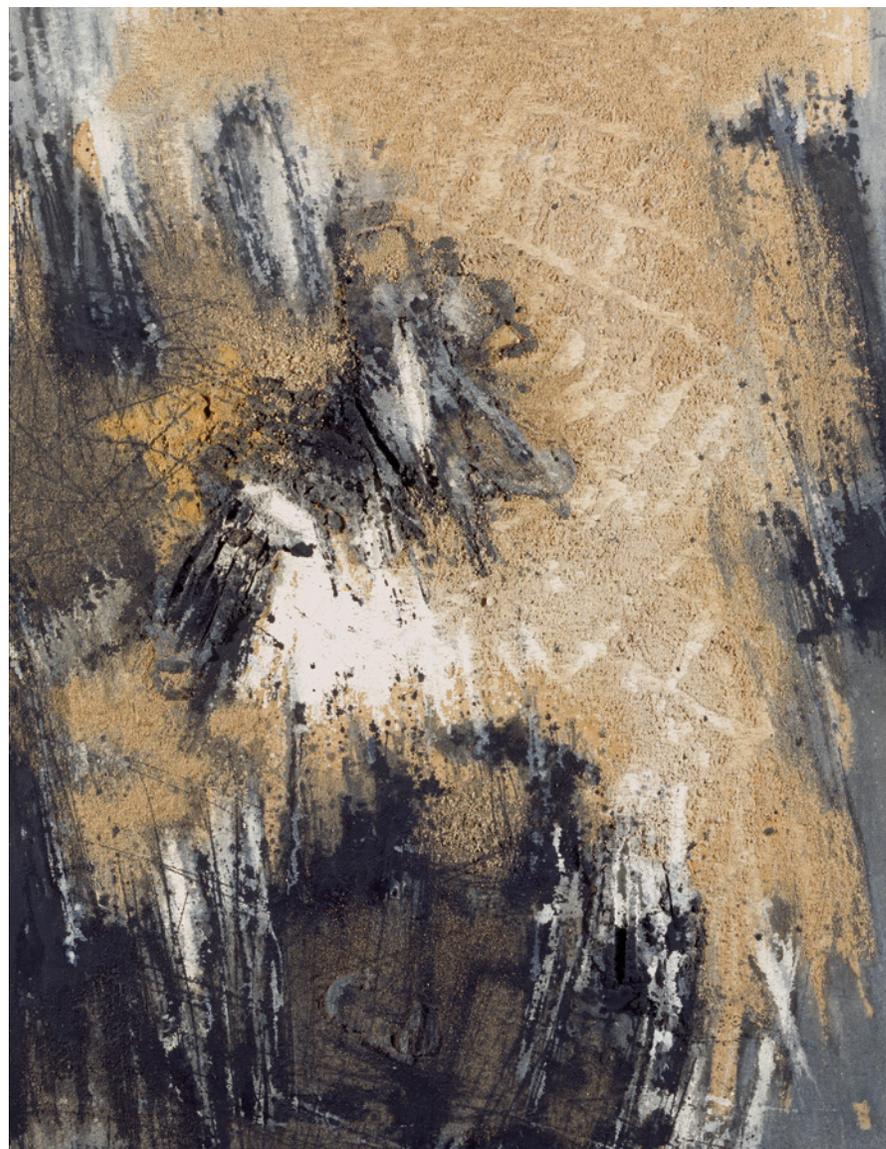
N.º 9, 1958
Acrílico y tierra sobre lienzo, 146 x 114 cm
Colección Lino Esteve Colomina

Composición, 1959
Acrílico y arena sobre lienzo, 195 x 130 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

N.º 11, 1959
Acrílico y tierra sobre lienzo, 197,6 x 132,5 cm
IAACC Pablo Serrano

N.º 49, 1960
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

...nos da el eco de unas posibles formas naturales, inscritas en un espacio distribuido a la manera de los artistas extremo-orientales, de los que tiene la pureza, la serenidad.

Manuel Conde

Informalismo

Pueblos y tierras de España

Entre los años 1960-62 aproximadamente, aparece en mis obras cierta sugerencia de paisajes de tierras, de campo... Los cuadros llevan nombres de pueblos de España.

A partir de este momento introduce más color, tonos de gran luminosidad y transparencia. El lienzo se ve enriquecido con más materia, a las arenas se incorporan grava, piedras y materiales de desecho: vidrios, madera, ladrillos, chapas, pedazos de alfarería, baldosas, loza, pizarra, pendientes, monedas, botones... Ingredientes que aportarán sus colores y texturas a la obra.

Es una reivindicación de elementos populares y tradicionales.

Realmente era el entorno físico que me envolvía lo que me movía a actuar así. Me inspiraba en los paisajes de las colinas y las tierras calcinadas del medio levantino del sur. Sin duda aquello me producía el suficiente estímulo para el acto creativo.

Mi encuentro con Pablo Serrano es fundamental. Fue hallar el amor a la vez que un camarada para recorrer juntos el camino del arte.

Juana Francés

Algaiat, 1960
Acrílico y tierra sobre lienzo, 130 x 195 cm
Colección Juana Francés
MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

*...cuando una obra está bien hecha, cuando una obra es buena,
soporta el tiempo. Siempre tiene vigencia. Tu obra se mantiene viva.*

Luis González-Robles

N.º 73, 1960
Acrílico, tierra, piedras y cola, 133,2 x 165,5 cm
IAACC Pablo Serrano

La Peña Grossa, 1962
Acrílico y tierra sobre lienzo, 200 x 172 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

*...la unión de Pablo-Juana viene a formar un frente de acción común.
Su casa se convierte de esta manera en un templo o fábrica
de maquinaria espiritual en defensa del hombre*
Eduardo Westerdahl

Tierra de campos, 1962
Técnica mixta (acrílico, arena y objetos encontrados)
sobre lienzo, 118,7 x 150,8 x 8 cm
Colección Juana Francés.
MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

La aurora, 1960
Acrílico y tierra sobre tela 130 x 162 cm
Colección Isabel Coloma

El hombre y la noche 2, 1961
Acrílico y tierra sobre tela 146 x 114 cm
Colección Elda Vázquez Álvarez

El hombre y la ciudad

Lentamente una nueva manera de ver al Hombre, hace que vayan apareciendo en mis obras insinuaciones de formas que pueden sugerir cabezas humanas. No obstante, estas “sugerencias” a la realidad que nos circunda, la desaparición del informalismo y el reencuentro con la forma no se realiza hasta el año 1963, en donde inicio la serie que yo llamo “El hombre y la ciudad”.

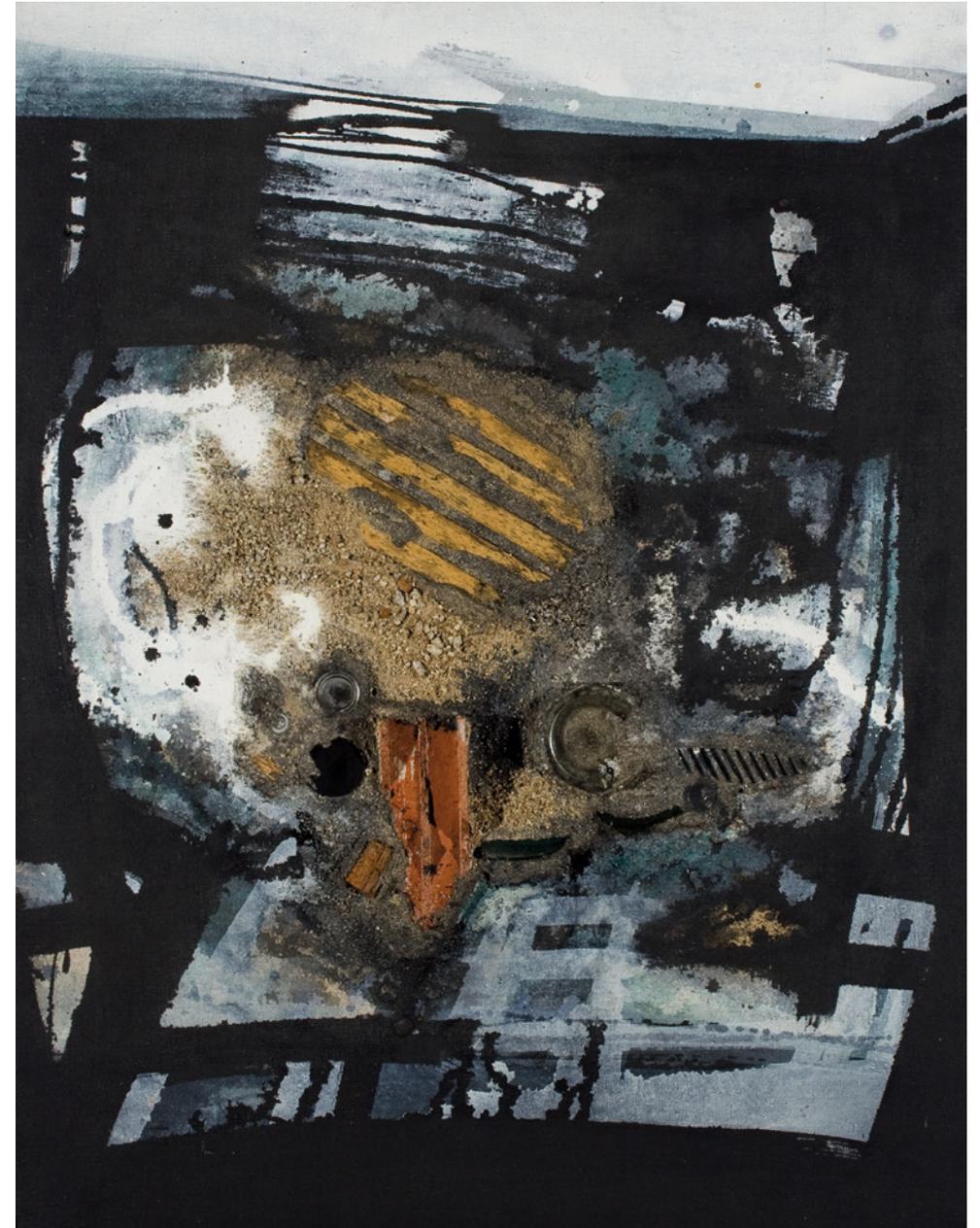
Tras el informalismo vendrá el reencuentro con la forma, esta ya ha sido desmitificada, y por lo tanto, ya es libre de volverse a emplear, ha perdido su poder monopolizador.

La experiencia matérica que le aporta su paso por el Informalismo, y que ya venía apuntada en su etapa figurativa, es una constante en toda su trayectoria.

Esta etapa se inicia en 1963 y llega hasta 1979. Las primeras manifestaciones hay que situarlas dentro del período anterior, Informalista. Al principio sus homúnculos no son más que una forma abovedada, en la que los elementos añadidos nos pueden evocar una boca o una nariz, después los humanoides se irán definiendo, unas veces levitarán, otras se apoyarán sobre patas y otras veces sobre ruedas.

La materia se centra en los personajes. Al principio son desechos domésticos y poco a poco se van incorporando restos de materiales industriales, en función del mensaje que nos está transmitiendo: enchufes, tornillos, tuercas, condensadores, cables, esferas de reloj, material telefónico, lentes, terminales de radio...

Hay un juego de formas ovales y cuadrangulares por los homínidos y la arquitectura que los rodea, juego que continuará en su siguiente y última etapa.

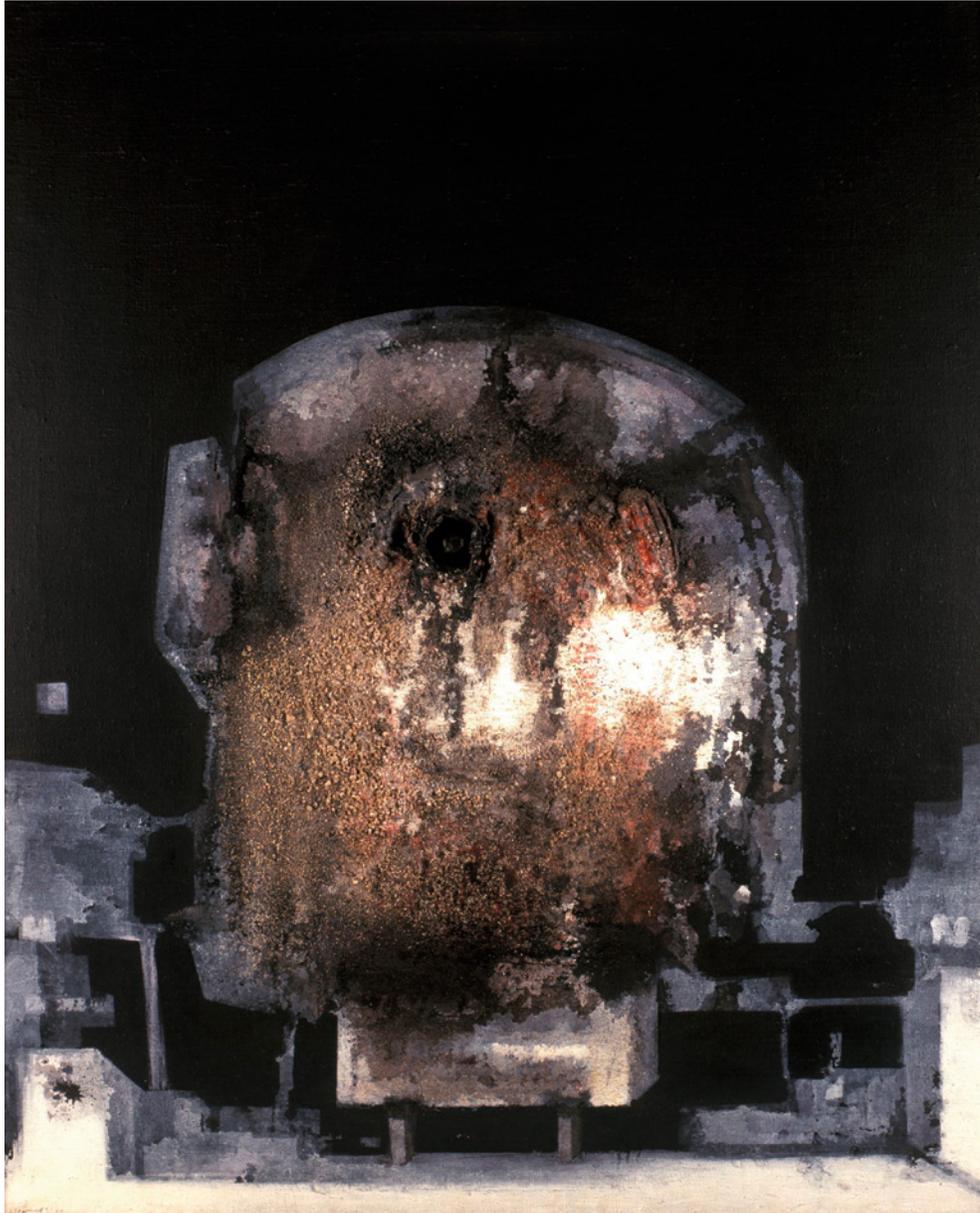
El hombre y la ciudad, 1963
Acrílico, tierra y diversos materiales sobre tela,
119'5 x 92'5 cm
IAACC Pablo Serrano

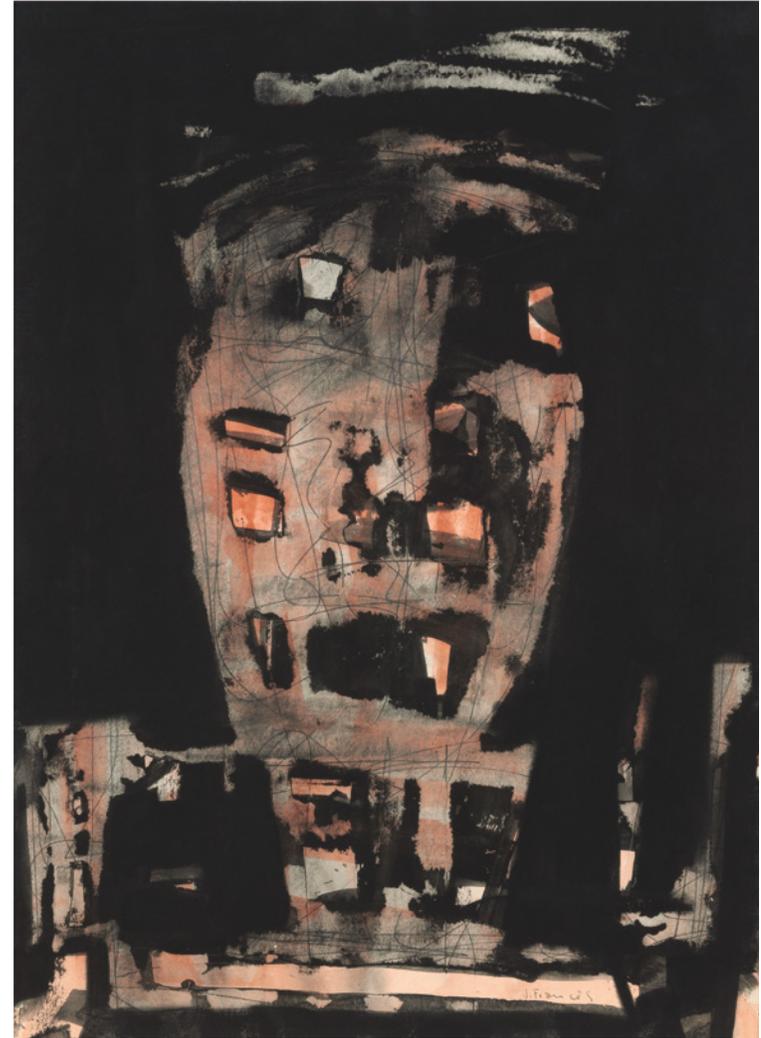
Sin título, 1963
Acrílico, tierra y diversos materiales
sobre tela, 131,4 x 98,4 cm
IAACC Pablo Serrano

Sin título (Homenaje a Juan Gris), 1963
Acrílico, tierra y diversos materiales sobre tela,
105,2 x 86,2 x 8 cm
Colección Juana Francés
MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

El hombre y la ciudad n.º 6, 1964
Técnica mixta, 163 x 131 cm
Colección Diputación de Alicante-MUBAG

Sin título, s/f
Guache, tinta y lápiz sobre papel, 70,4 x 50,3 cm
Colección Juana Francés
MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

...bajo el aspecto afable y dulce, Juana Francés tenía un carácter muy fuerte. Yo recuerdo con que pasión defendía su punto de vista cuando tratábamos de temas políticos, artísticos u otros.

Salvador Victoria

El hombre y la ciudad

...me cuesta mucho emocionalmente mi trabajo, porque quiero llevar a él las dos constantes que afectan la condición humana. Por dentro la soledad, el vacío, la nada. Por fuera, la agresión multiforme en su relación "individuo sociedad". Porque el entorno del que se ha rodeado el hombre es cada vez más angustioso, realmente agobiador.

Juana Francés manifiesta claramente su intención en este largo momento creativo:

En estas últimas obras he pretendido simbolizar la realidad que rodea al hombre en la ciudad actual. Esta ciudad que él ha creado con orgullo, pero que también está siendo su desgracia. El hombre es arrollado por las mismas fuerzas que él ha creado. Se siente el Dios de la ciudad, pero también es su víctima. Está envuelto en un mecanismo y vértigo febril.

Estos personajes que aparecen en mis cuadros no luchan, no gritan, son implacables, inamovibles. No representan al hombre mismo, sino a las fuerzas y situaciones que pueden provocar su grito, su angustia. Son como una gran amenaza que nos rodea.

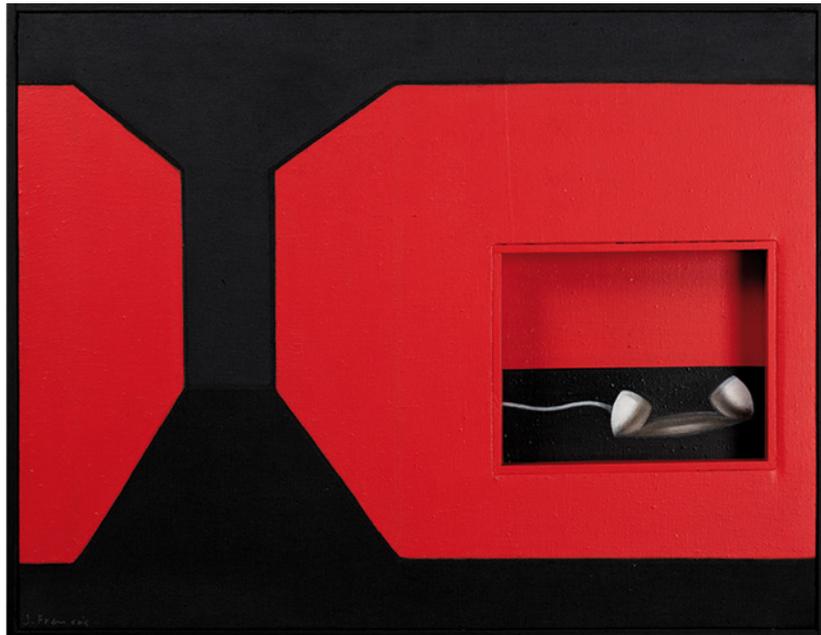
También he pretendido simbolizar la sociedad, nuestra sociedad, en donde todo está archivado, numerado, clasificado. A algunos de mis cuadros los llamo 'Oficina número nos', 'Oficina número tres', 'Comunidad de propietarios, apartamentos y locales', 'El despacho del jefe', 'Incomunicado', 'Panorama de soledad'. También me impresiona hondamente la soledad, la terrible soledad que puede sentir el hombre en una gran ciudad.

No solo son amenazas las guerras y las bombas. Hay algo que está a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros, que silenciosamente, calladamente, nos va aprisionando, deformando. Algo que está ahogando las condiciones más íntimas y humanas del hombre. El hombre se está convirtiendo en una cosa. Está 'cosificado'.

Juana Francés tiene el raro talento de acertar con la representación concreta de las nociones abstractas —el dolor, la rebeldía y la ausencia— .

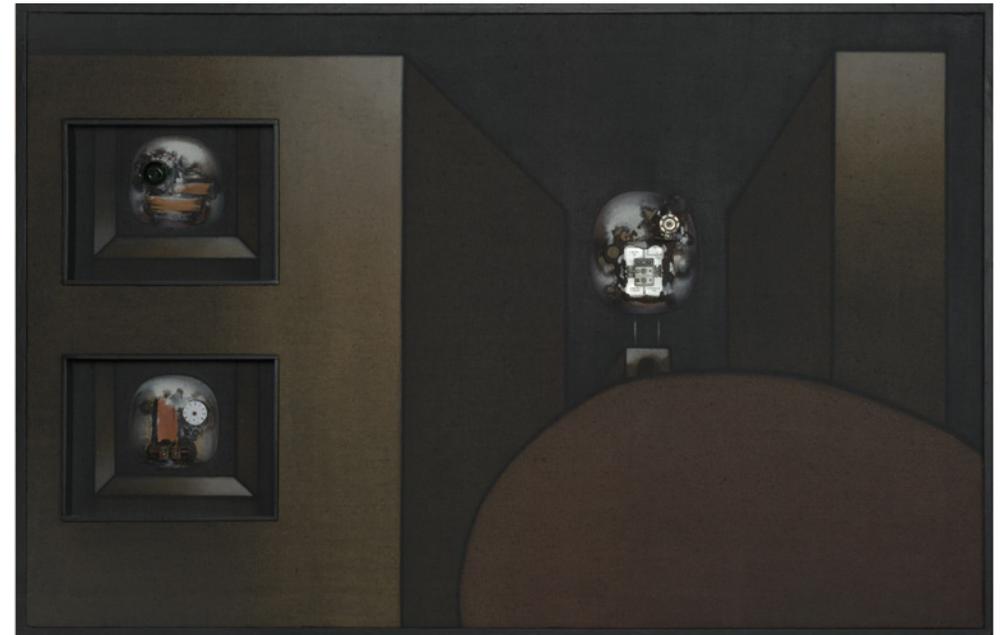
Camilo José Cela

*De tan penoso mundo, de su pesadilla, emerge,
no obstante, un canto a la libertad.*

Ángel Azpeitia Burgos

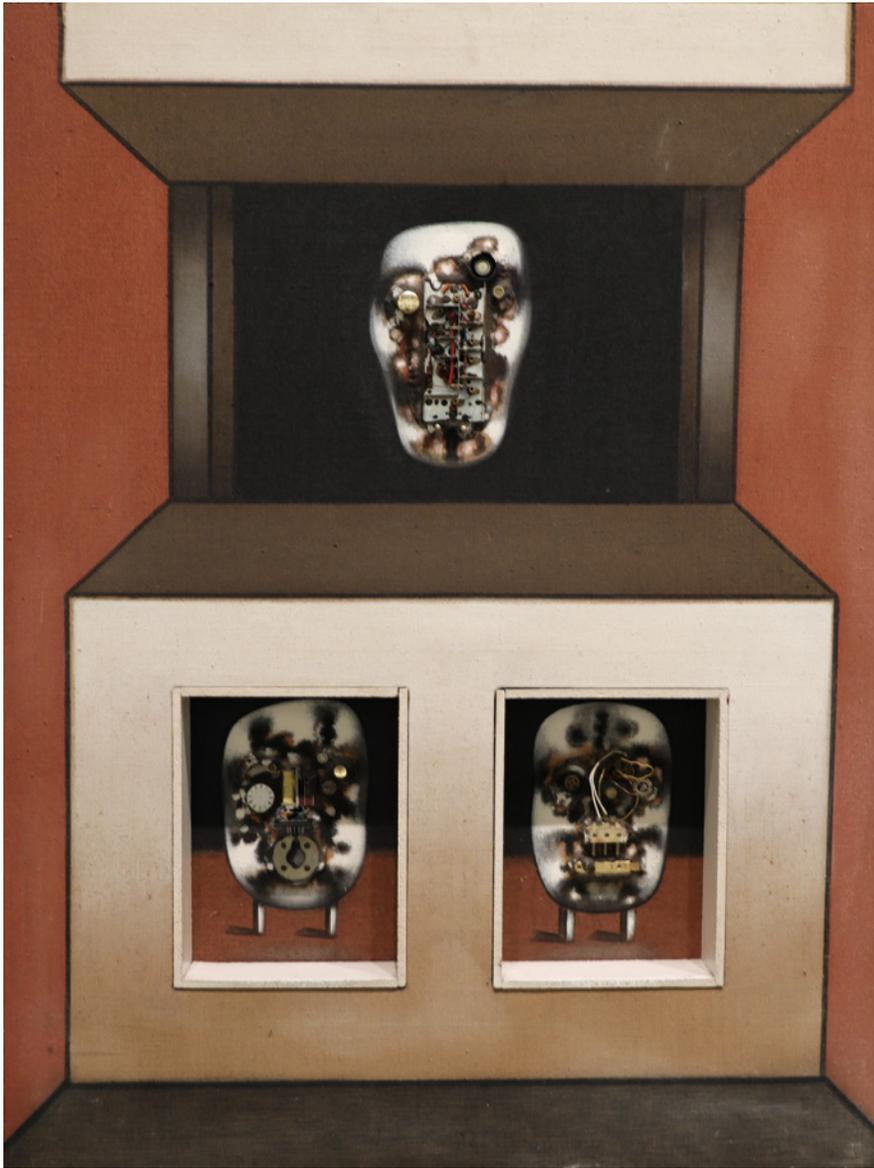
Sin título, 1967
Acrílicos sobre lienzos ensamblados en madera,
92'5 x 119'5 x 12'5cm
Legado Juana Francés
IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

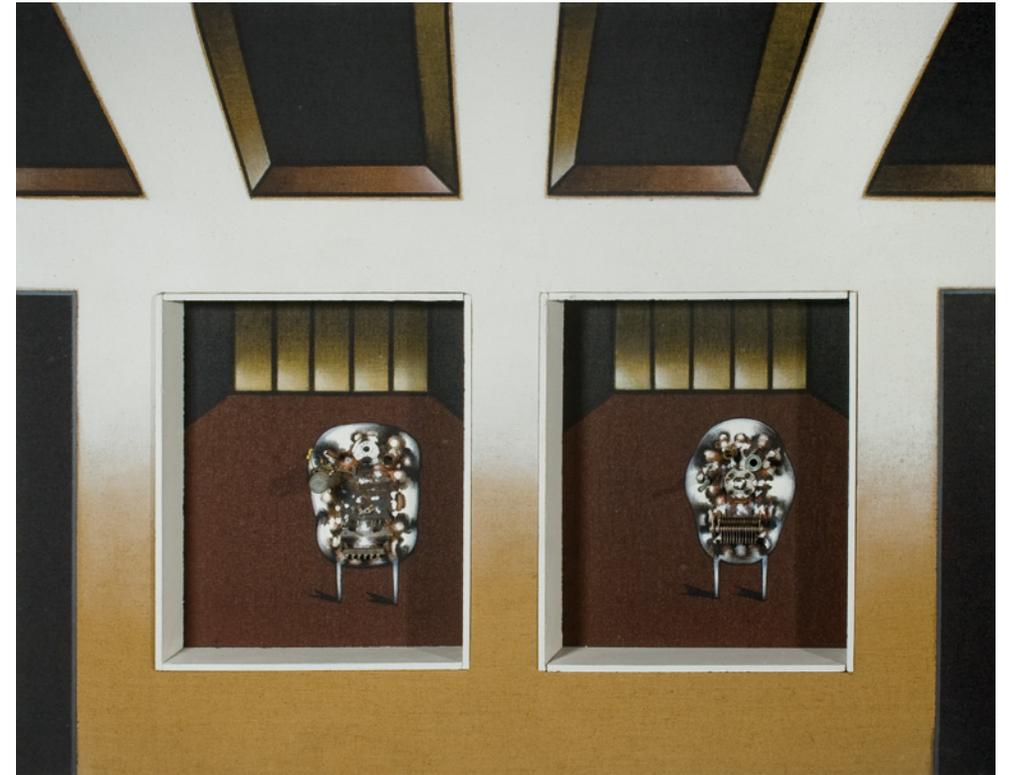
*Juana: Voluntad investigadora, ... desde lo aprendido por apresar y expresar,
desde una convivencia responsable social, a la problemática del vivir
contemporáneo, es una investigación permanente.*

Pablo Serrano

Ser y ecología, 1971
Acrílico y objetos encontrados sobre lienzos
ensamblados en madera, 109 x 168 x 14 cm
Colección Juana Francés
MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Situaciones, 1974
Acrílico y objetos encontrados sobre lienzos
ensamblados en madera 140 x 107 x 15 cm
Colección Fundación CAI

La pequeña Juana vivía rodeada de monstruos enjaulados, monstruos de la razón, tecnificados, incluidos en espacios desnudos, cerrados y múltiples.

Antonio Saura

Los mandados, 1976
Acrílico y objetos encontrados sobre lienzos
ensamblados en madera, 116'5 x 148'5 x 14 cm
IAACC Pablo Serrano

Detalle de *Torre*, 1974
Acrílico y objetos encontrados sobre tela
montados en construcción de madera
IAACC Pablo Serrano

El hombre y la ciudad Construcciones

JUANA FRANCÉS Y SUS MILAGROS

*Con unas gafas viejas,
las tripas de un reloj,
la tuerca de un piano,
tornillos de un demente,
te crea de repente
un señor.*

*Y viene la curación DEL CHISME PARALÍTICO,
la resucitación de OBJETOS MUERTOS,
la creación de SERES OBSERVANTES.*

Gloria Fuertes

Sus homúnculos ya no se limitan a presentarse aislados en sus marcos, ahora están en construcciones, torres, estructuras metálicas y en cajas transparentes en las que los contemplamos como si se tratase de redomas de alquimistas. Son seres de laboratorio. Pero el sentido se ha invertido, ya que no son sustancias, materias o cosas convertidas en hombres, sino hombres convertidos en cosas.

Las construcciones, escaleras, puertas, laberintos, juegos de ventanas y de volúmenes reales y simulados en el lienzo, son componentes que nos transmiten la confusión, la angustia, la sensación de que el hombre se encuentra perdido y desamparado. Cubos, cajas, hornacinas, urnas, son indicios de aislamiento y soledad.

Porque mis obras últimas son eso: construcciones, no esculturas, ¿y sabes lo que me gustaría hacer? Una ciudad. No es que me deleite el tema, me gustaría en su sentido de testimonio, de denuncia.

Sin título, 1970
Caja lumínica, 89 x 89 x 25 cm
Colección Isabel Coloma

Esas grandes construcciones... representan el momento en que la expresión artística no se complace en sí misma: es el vehículo que nos transporta a un mundo de enigmas. Y esto es, en definitiva, condición del artista verdadero.

José Hierro

Torres, 1974
 Acrílico y objetos encontrados sobre tela montados en construcción de madera, 241 x 107 x 107 / 241 x 106 x 101,5 / 286 x 100 x 120 cm
 Colección Juana Francés. MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante / IAACC Pablo Serrano / IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

Juana Francés fue una gran pintora, con una obra fuerte, dura, austera: como era ella... firme y entera en la defensa de principios estéticos.

Rafael Canogar

Hombre y ciudad IV, c. 1970
Acrílico y diversos objetos sobre telas,
encajados en módulo de latón, 83 x 46 x 24 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Paisaje submarinos y cometas

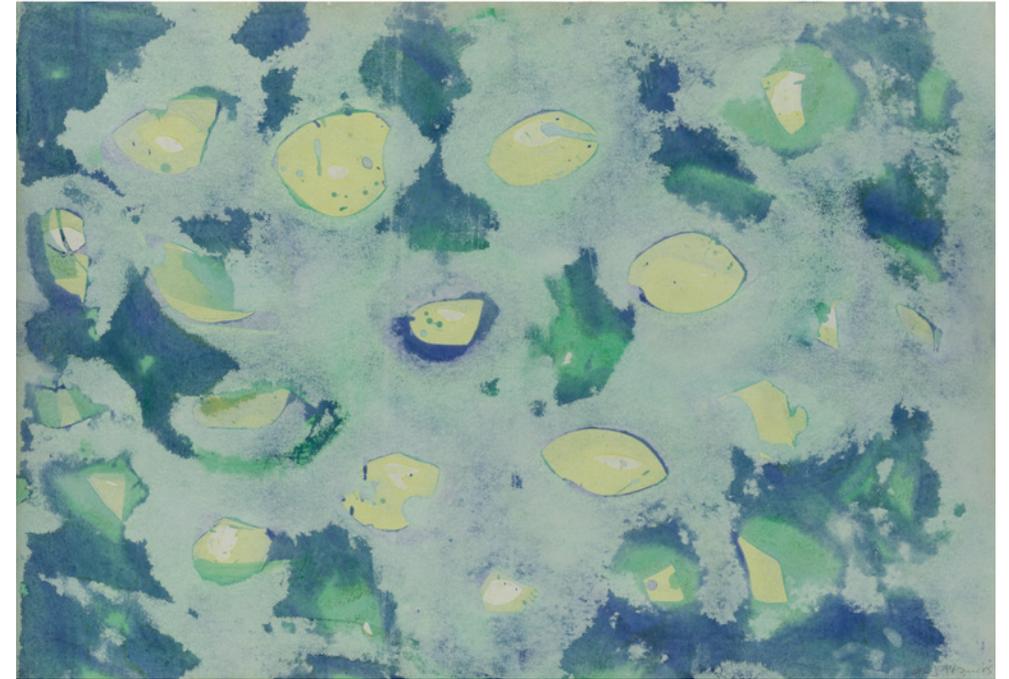
*...me dedico a plasmar los paisajes submarinos
y los cometas, una especie de viaje que sigue
el itinerario desde el fondo del mar hasta el cielo,
con el círculo y el rectángulo como figuras
geométricas reconocibles.*

A partir de 1980 el tema es el cielo y el agua, el movimiento. Encontramos un cinetismo suave propiciado por la propia composición y disposición de los elementos ovales en los paisajes submarinos, que nos evoca el juego de la luz del sol en el fondo del agua, su tenue balanceo. Y un movimiento más dinámico, ascendente, llegando a ser muy fuerte, con efecto de arrastre, en los torbellinos que dan vida a sus cometas.

En un primer momento nos deslumbra con su nuevo colorido y la luz que este proporciona. Ahora, continuando con su investigación plástica y matérica, trabaja sobre papel, estudiando la degradación de la pintura, sometiendo los papeles a la acción del agua, más o menos tiempo según el efecto que pretende conseguir.

En los últimos años, tras el fallecimiento de Pablo Serrano en 1985, vuelve a trabajar en enormes lienzos, de fondos muy oscuros, negros en general, sobre los que dispone óvalos enmarañados en blanco y negro que dan movimiento a sus obras.

Juana Francés fallece en 1990 preparando su última exposición. Los cuadros inacabados que tenía en su taller enlazan con lo que fue su etapa informalista, por la técnica, material y colorido. Resumen toda su trayectoria pictórica desde los años cincuenta hasta este momento, obras que podemos considerar su testamento pictórico. El tema sigue siendo fondos marinos y cometas con las que se escapa de su insoportable vivencia sin Pablo Serrano.

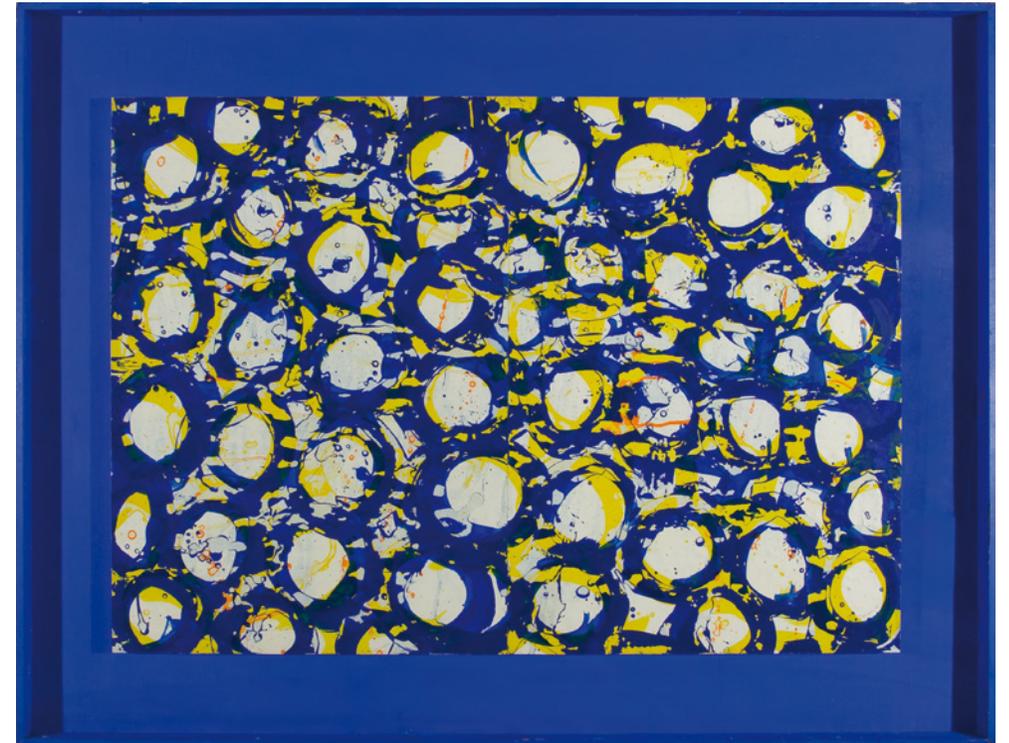

Durante ese tiempo fui descubriendo, debajo de una apariencia frágil, vulnerable, a veces indolente, a una mujer de convicciones firmes, de actitudes decididas, de criterios sólidos, de fidelidades inquebrantables en el amor y la amistad y capaz de asumir un compromiso ético inviolable.

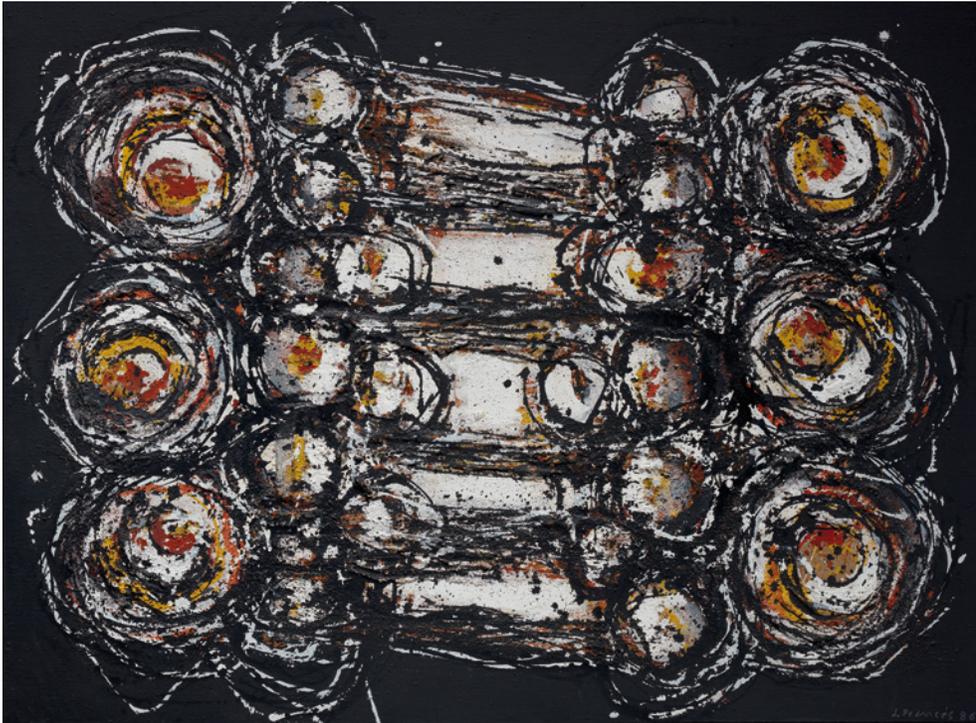
José Luis Lasala

Sin título. Serie *Fondo Submarino*, 1981
Gouache sobre papel, 38 x 52 cm
IAACC Pablo Serrano

Sin título. Serie *Fondo Submarino*, 1985
Guache sobre papel montado en caja, 134 x 178 cm
IAACC Pablo Serrano

Cometa VII, 1986
Técnica mixta sobre lienzo, 120 x 162 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

*Como el basalto bruñido supiste ser, Juana.
Dura, compacta, potente y profunda en tus sueños de artista.*
Arcadio Blasco

Sin título. Inacabado, c. 1990
Acrílico y tierra sobre arpillera, 114 x 146 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

BIOGRAFÍA

1924

El 31 de julio nace Juana Concepción Francés de la Campa en Alicante.

1944

Termina la carrera de piano en el Conservatorio de Música de Madrid.

1950

Termina la carrera de Bellas Artes en San Fernando, Universidad de Madrid.

1950-1955

PINTURA FIGURATIVA.

Bienal Hispanoamericana de Arte en Santiago de Chile.

II Bienal Hispanoamericana de Arte en La Habana.

III Bienal Hispanoamericana de Arte en Barcelona.

XXVII Bienal de Arte de Venecia.

Su obra se expone también en: Londres y Madrid.

1951

Becada por el gobierno francés.

1956-1963

PINTURA INFORMALISTA.

III Bienal de Alejandría.

XXX y XXXI Bienal de Venecia.

Su obra se expone en diversas ciudades de:

España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Japón, Bélgica, Inglaterra, Venezuela, Finlandia.

1956

Conoce a Pablo Serrano en la exposición de Juana Francés en las Salas del Ateneo de Madrid.

1957

Funda el grupo El Paso junto a Rafael Canogar, Luis Feito, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo Serrano, Antonio Suarez y los críticos de arte José Ayllón y Manuel Conde.

1963-1979

REENCUENTRO CON LA FORMA:
EL HOMBRE Y LA CIUDAD.

XXXII, XXXIII y XXXV Bienales de Venecia.

XI Bienal de Sao Paulo.

1976

Exposición antológica en las Salas de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1977

Exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París.

Expone su obra en diversas ciudades de: España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Méjico, Puerto Rico, Japón, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Suiza, Polonia, Suecia, Holanda, Rusia.

1974

Juana Francés y Pablo Serrano contraen matrimonio en Luchente (Valencia).

1980-1990

FONDOS SUBMARINOS Y COMETAS

1981. Exposición antológica en la Sala Luzán de Zaragoza.

1983. Exposición antológica en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa.

1985. Exposición antológica organizada por el Instituto de Estudios Juan Gil-Albert de la Diputación Provincial de Alicante en la CAM.

Su obra se expone en diversas ciudades de: España, Estados Unidos, Inglaterra e Italia.

1985

Fallece Pablo Serrano.

Preside la Fundación Museo Pablo Serrano de Zaragoza.

1990

El 9 de marzo fallece Juana Francés.

A su muerte lega su obra, repartida a partes iguales a cuatro museos, los actuales:

IAACC Pablo Serrano (Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano de Zaragoza).

IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno).

MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante).

MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid).