

Surreal
Poetics
Contemporary
Aragonese
Art

Poéticas
Surrealistas
Arte
Aragonés
Contemporáneo

IAACC
Pablo
Serrano
16 | 06 —
29 | 08 | 2021

Poéticas Surrealistas

Poéticas Surrealistas en el Arte Aragonés Contemporáneo

Francisco de GOYA
Disparate nº 3. Disparate ridículo, 1864
(1ª edición)
Follies / Irrationalities nº 3. Ridiculous Folly
Aguafuerte, aguafuente, bruñidor y punta seca
Etching, aquatint, burnisher drypoint
Colección Museo de Zaragoza

Surreal Poetics in Contemporary Aragonese Art

El deseo reprimido. El subconsciente enterrado. El rechazo de los convencionalismos morales y artísticos. Son tres de las premisas sobre las que se erigió el universo surrealista, que encontró en Aragón terreno abonado para su desarrollo.

Francisco de Goya fue uno de sus precursores a través de las series de los *Caprichos* y los *Disparates*, que presiden esta exposición donde se aborda un diálogo entre autores históricos y creadores actuales para mostrar los lazos del surrealismo con Aragón y el momento de la creación actual. La imagen que de Luis Buñuel captó Ramón Masats durante el rodaje de *Viridiana* dialoga con los singulares retratos de OPN Studio, que aparecen y desaparecen, casi como una fantasmagoría, y que, con sus marcos, traen ecos de la vieja burguesía a la que tan ácidamente retrató el cineasta; Antonio Saura y Señor Cifrián construyen escenarios poblados por formas ingravidas que vagan en paisajes sin fin, realidades paralelas de carácter onírico, inquietante y evanescente que evocan el territorio del subconsciente; Pablo Serrano y Fernández Alvira parten de una paradoja común como es la construcción de una nueva realidad a partir de la destrucción, el primero construyéndola desde la ruina y el segundo construyendo, precisamente, una ruina. Víctor Mira y Natalia Escudero se encuentran en su singular tratamiento del retrato; en el caso de Mira, con una visión onírica de Antonio Saura, cercana a una aparición, mientras que en la propuesta de Escudero, el retrato se convierte en un reflejo prácticamente inaccesible que, sin embargo, deja a la vista aquello que siempre ha permanecido oculto a la mirada.

Con esta selección, el pasado y el presente de la creación artística en Aragón se miran frente a frente. El punto de encuentro para ambos se sitúa en el surrealismo, al que Aragón aportó figuras tan imprescindibles como Goya, en su condición de precursor, Luis Buñuel o Antonio Saura, y desde el que las nuevas generaciones han evolucionado hacia otros lenguajes, discursos y prácticas con las que siguen creando nuevas realidades que subvierten lo establecido.

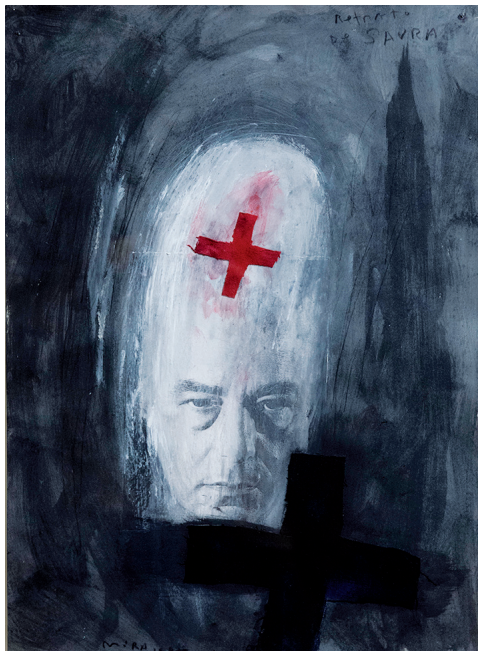
Repressed desire. Buried subconscious. The rejection of moral and artistic conventions. The surrealist world was founded on these three basic premises, and it would find in Aragon fertile ground for its evolution.

The Aragonese Francisco de Goya was one of the forerunners of surrealism, through his series of prints the *Caprichos* (Caprices) and the *Disparates* (Follies). It is for this reason that he takes pride of place in this exhibition in which a discourse is established between contemporary masters and artists of today: the image captured of Luis Buñuel by Ramón Masats during the filming of *Viridiana* dialogues with the unique portrait by OPN Studio, which phantasmagorically appears and vanishes, and which together with its frame is an echo of the old bourgeoisie which was so scathingly depicted by the film-maker; Antonio Saura and Señor Cifrián construct settings populated only by morbid and floating forms that wander over endless landscapes-dream-like, disturbing and evanescent parallel realities that evoke the realm of the subconscious; Pablo Serrano and Fernández Alvira start with the common paradox of the creation of a new reality out of destruction, the former constructing it from ruin, and the latter actually constructing the ruin; Víctor Mira and Natalia Escudero find common ground in the extraordinary treatment they give the portrait. In the case of Mira, his is an oneiric, apparition-like vision of Antonio Saura, while Escudero's work is a portrait turned into an almost inaccessible reflection which, nonetheless, leaves in plain sight what has always been hidden from view.

Through this selection, the past and present of artistic creation in Aragon are brought together face to face. The meeting place for both is in surrealism, to which Aragon contributed with such key figures as Goya-the forerunner-and Luis Buñuel and Antonio Saura. And from surrealism, new generations have evolved towards other languages, discourses and practices from which they continue to create-as did surrealism in its time-new realities with which to subvert established forms of thought.

Víctor MIRA

(Zaragoza, 1949 - Berlín, 2003)

Retrato de Antonio Saura, 1997
Portrait of Antonio Saura
Óleo y collage sobre cartón
Oil and collage on cardboard
Colección IAACC Pablo Serrano

Víctor Mira fue un creador integral, heredero del barroco, de Goya, del surrealismo y coetáneo del neoexpresionismo alemán, referencias de las que se nutrió su mirada subjetiva y oníricamente atormentada que le convertiría en uno de los autores más singulares de la plástica española de finales del siglo XX. Derivaba de ella un personalísimo imaginario poblado de estilistas, cruces y crucifixiones, cráneos y naturalezas muertas que plasmó en su obra pictórica, escultórica, gráfica, cerámica, de cartelismo, escenografía y producción literaria. A través de estos múltiples terrenos creativos, Mira nos enfrentó a su propio universo marcado por la visión desencantada, cruel y escatológica de una realidad con la que el autor se encontraba en constante lucha.

Víctor Mira was a multi-faceted artist, heir to the baroque, Goya and surrealism, and contemporary of the German neo-expressionists, references that fed his subjective and onirically tormented vision, which would turn him into one of the most remarkable figures of the plastic arts scene in Spain in the late twentieth century. His vision evolved into a highly subjective imagination filled with stylites, crosses and crucifixions, skulls and still lifes which he materialised in his work through painting, sculpture, graphics, ceramics, posters, set design and literary output. Through these varied creative fields, Mira confronted us with a world of his own creation, marked by the disenchanting, cruel and scatological view of a reality against which the artist was in constant battle.

Natalia ESCUDERO

(Zaragoza, 1991)

M de María, 2015 - 2018
M for María
Objeto. Collage, bordado y espejo
Object. Collage, embroidery and mirror
Colección de la autora

El paso del tiempo junto con los objetos y los espacios cotidianos en estado de abandono u olvido conforman el eje conceptual sobre el que Escudero desarrolla su proceso de investigación y producción artística. La autora se interroga sobre las otras realidades que laten ocultas en esos lugares y trata de aprehenderlas valiéndose para ello del lenguaje, la instalación, la fotografía, el objeto encontrado y el audiovisual; herramientas artísticas con las que descontextualiza y despoja de todo rastro de sentimentalismo a estos objetos y escenarios a los que convierte, en portadores de nuevos relatos con los que les concede, así, una segunda vida.

The passing of time together with every day, neglected or forgotten objects and spaces form the conceptual focal point from which Escudero conducts her process of investigation and artistic output. The artist wonders about the other realities that lie hidden in those places and tries to capture them through the use of language, installations, photography, the found object and audiovisual presentations. She uses these artistic instruments to decontextualise the objects and settings, stripping them of all trace of sentimentality so that they, through the aesthetics of sterility, can tell new stories; in doing so, she gives them a second life.

Ramón MASATS

(Caldes de Montbui [Barcelona], 1931)

Luis Buñuel en el rodaje de Viridiana, 1961 (2017, primera copia)
Luis Buñuel portrayed during Viridiana's filming (first development process in 2017)
Fotografía en papel de gelatina de plata
Silver gelatine photograph
Colección IAACC Pablo Serrano

Luis Buñuel (Calanda [Teruel], 1900 - México, 1983)

Perteneciente al círculo de intelectuales que Salvador Dalí y Federico García Lorca conformaron en la Residencia de Estudiantes, Luis Buñuel es uno de los grandes nombres de la historia del cine, como representante del surrealismo con obras como *Un perro andaluz*, escrita al alimón con Dalí, o *La edad de oro*. Su carrera de cineasta le llevó a Francia, Estados Unidos y México, desarrollando un cine de cuño propio caracterizado por la crítica social que dejó reflejada en obras como *Los olvidados* (Premio a la mejor dirección del Festival de Cannes, 1951), *Viridiana* (Palma de Oro del Festival de Cannes, 1961), *Simón del desierto* (León de Plata de la Mostra de Venecia, 1965) o *El discreto encanto de la burguesía* (Oscar a la mejor película extranjera, 1972).

A member of the intellectual circle created by Salvador Dalí and Federico García Lorca at the Residencia de Estudiantes (Students' Residence) in Madrid, Luis Buñuel is one of the great figures in the history of cinema, as an icon of surrealism with works such as *Un Chien Andalou* (*An Andalusian Dog*), jointly written with Dalí, and *L'Age d'Or* (*Age of Gold*). His film-making career took him to France, the United States and Mexico, enabling him to develop a very particular form of cinema characterised by social criticism, which he expressed in works such as *The Young and the Damned* (winner of the best director award at the 1951 Cannes Film Festival), *Viridiana* (winner of the Palme d'Or at the 1961 Cannes Film Festival), *Simon of the Desert* (winner of the Silver Lion award at the 1965 Venice Film Festival) and *The Discreet Charm of the Bourgeoisie* (winner of the 1972 Academy Award for Best Foreign Language Film).

OPN Studio

Jano Montañés / Susana Ballesteros (Zaragoza, 1981 y 1982)

Serie Dogmatic Lullaby, 2013
Poliéster, sistema electrónico, espejo, cristal y madera
Polyester Print, electronic, mirror, glass and wood
Colección de los autores

Es la existencia física y metafísica del ser humano la gran cuestión sobre la que OPN Studio indaga a través de una propuesta artística que lleva a la reflexión sobre la soledad, el individualismo o la fragilidad de la vida. Pero también en torno a aspectos relativos a la anatomía. Son éstas unas cuestiones de evidente carácter humanista que contrastan con la tecnología desde la que OPN los aborda. En este binomio antagonista radica la marcada identidad de su producción artística, construida a partir de la programación, la electrónica, la mecánica y el audiovisual, dando como resultado creaciones que, lejos de ensimismarse en su técnica, requieren de la indispensable participación del espectador para alcanzar pleno sentido.

OPN Studio explores the major topic of human physical and metaphysical existence through art that provokes reflection on loneliness, individualism and the fragility of life. But they also deal with aspects related to human anatomy. These are questions of a clearly humanist nature that contrast with the technologisation of the OPN Studio approach. This antagonistic pairing is responsible for the strong identity of their artistic output, created using software programming, electronics, mechanics and audiovisual techniques. The resulting creations, far from being engrossed in their own skill, essentially require the participation of the viewer if they are to achieve fullness of meaning.

FINANCIA

Taiteen edistämiskeskus
Centret för konstfrämjande
Arts Promotion Centre Finland

Pablo SERRANO

(Crivillén [Teruel], 1908 - Madrid, 1985)

Espiral, 1957

Spiral

Hierros encontrados y soldados

Found and welded objects

Colección IAACC Pablo Serrano

Protagonista de la vanguardia artística que eclosionó en España en la segunda mitad del siglo XX, Serrano fue uno de los fundadores de El Paso en 1957 y representante del Informalismo escultórico español. Toda su creación artística giró en torno a la problemática de la sociedad actual como consecuencia de un carácter humanista que le llevó a reflexionar sobre el desamparo y fragilidad, la marginación, el vacío existencial o la necesidad de comunicación, cuestiones que dejaría reflejadas en series como la *Quema del objeto*, *Bóvedas para el hombre*, *Fajaditos*, *Hombres con puerta* o *Unidades Yunta*. Su obra formó parte de grandes acontecimientos artísticos como fue la muestra *New Spanish Painting and Sculpture* en el MoMA en 1960 o la Bienal de Venecia de 1962 como representante de España.

A leading figure in the avant-garde art scene that emerged in Spain in the second half of the century, Serrano was one of the founders of the El Paso Group in 1957 and an exponent of Spanish informalist sculpture. His entire artistic output revolved around the problems of contemporary society as a result of a humanist nature that led him to reflect on helplessness and fragility, marginalisation, the existential vacuum and the need for communication. These questions would be reflected in such series as *Quema del objeto* (Burning of the Object), *Bóvedas para el hombre* (Vaults for Man), *Fajaditos* (Bandaged), *Hombres con puerta* (Men with Door) and *Unidades Yunta* (Yoke-Units). His work was included in great art events, such as the *New Spanish Painting and Sculpture* exhibition held at MoMa in 1960 or the Venice Biennale of 1962, where he represented Spain.

Antonio FERNÁNDEZ ALVIRA

(Huesca, 1975)

La dernière lueur, 2016

Acuarela y acrílico sobre papel

Sculpture made of watercolour and acrylic on paper

Galería Espai Tactel

Entre el trampantojo barroco y el *fake* hipermoderno se sitúa la obra de Fernández Alvira, un constructor/destructor de *vanitas* que adquieren la forma de arquitecturas en demolición. Construidas a partir del papel y la acuarela, las instalaciones de Fernández Alvira se mueven en el juego de la confusión entre lo escultórico, lo arquitectónico y lo pictórico, ofreciendo un retrato engañoso de lo efímero, de lo vacío pero también, y sobre todo, de las estructuras de poder, simbolizadas en los grandes órdenes arquitectónicos que, en realidad, no son más que tramoyas que se derrumban ante la insostenibilidad de las apariencias vanas que el mundo se empeña en mantener.

Between the baroque tromp l'oeil and the hyper-modern fake lies the work of Fernández Alvira, a creator/destroyer of *vanitas* that take on the form of demolished architectures. Created using paper and watercolour, Fernández Alvira's installations move in a game that merges the sculptural, architectural and pictorial, offering a deceptive depiction of the ephemeral, of vacuity and, more particularly, of the structures of power, symbolised by the great architectural orders which, are actually nothing more than tricks that crumble under the unsustainability of the foolish appearances that the world insists on keeping up.

Antonio SAURA

(Huesca, 1930 - Cuenca, 1998)

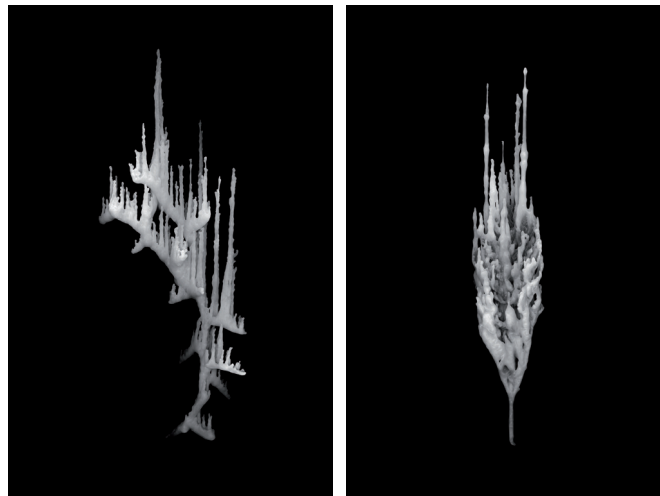
El cortejo nupcial, 1950
Bridal party
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas
Colección IAACC Pablo Serrano

Tras sus inicios surrealistas y su paso por París, Antonio Saura, uno de los fundadores de El Paso, se convertía a finales de los 50 en uno de los grandes representantes de la pintura informalista española con un fulgurante reconocimiento internacional que le valdría en 1960 el Premio Guggenheim. Influidado por Goya y el Barroco español, Saura cultivó una pintura de acento expresionista que se traduciría en su intensa gestualidad, obtenida a través de la pincelada suelta, el dripping o el grattage, así como en la crudeza de sus representaciones, violentas, deformes, desgarradas e irónicas, plasmadas en series como las *Crucifixiones*, *Multitudes* o *Cocktail Party*.

After his beginnings in surrealism and his stay in Paris, Antonio Saura, one of the founders of the El Paso group, became by the late 1950's one of the greatest exponents of Spanish informalist painting, with outstanding international recognition that would earn him the Guggenheim International Award in 1960. Influenced by Goya and the Spanish baroque, Saura cultivated a style of painting with an expressionist accent that would be translated into his intense gestuality, achieved through loose brushwork, dripping and grattage, and the crudeness of his violent, deformed, torn and ironic representations, embodied in such series as *Crucifixions*, *Multitudes* and *Cocktail Party*.

SEÑOR CIFRIÁN

Esther SEÑOR (Zaragoza, 1982). Carmen CIFRIÁN (Valencia, 1981)

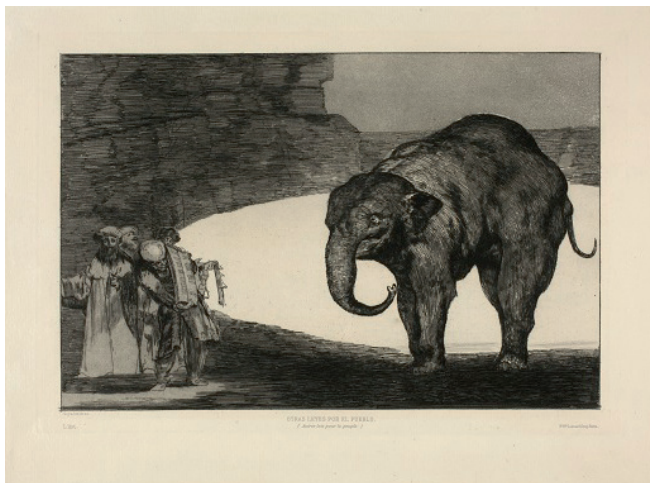
Damnatio Memoriae. Estalactita #4, Estalactita #9, 2015
Damnatio Memoriae, Stalactite #4, Stalactite #9
Copia UltraChrome en papel Ultrasmooth de Hahnemühle 305g
UltraChrome Copie printed on Ultrasmooth Hahnemühle paper
Colección de las autoras. Cortesía La Casa Amarilla, Zaragoza

De la cotidianeidad circundante y su memoria parte la obra del colectivo Señor Cifrián, que rescata la carga poética de esa realidad a través de creaciones donde une la fotografía, el collage y piezas escultóricas. Señor Cifrián construye su discurso artístico, donde se entremezclan la poesía visual y la influencia del surrealismo, mediante series en las que experimenta con la incorporación de materiales y técnicas atípicas, como flores, hojas, insectos, telas bordadas y objetos encontrados. De esa combinación de elementos extraños, Señor Cifrián hace surgir una nueva realidad de la que muestra su rostro más delicado, onírico y perturbador.

The work produced by the Señor Cifrián group begins with the everyday life that surrounds them and its memory, salvaging the poetic value of that reality through creations bringing together photography, collage and sculpture. Heirs to surrealism and visual poetry, Señor Cifrián constructs its artistic discourse by means of series that experiment with the incorporation of atypical materials and techniques, such as flowers, leaves, insects, embroidered cloths and found objects. From this combination of unusual items, Señor Cifrián creates a new reality that displays its most delicate, oneiric and disturbing side.

Francisco de GOYA

(Fuendetodos [Zaragoza], 1746 - Burdeos, 1828)

Disparate de bestia, 1877

Animal Folly

Aguafuerte, aguatinata, bruñidor, punta seca

Etching, aquatint, burnisher drypoint

Colección Museo de Zaragoza

Capricho nº 26. Ya tienen asiento, 1937 (12ª edición)

Plate 26 from Caprichos. They've already got a seat

Aguafuerte y aguatinata bruñida

Etching, burnished aquatint

Colección Museo de Zaragoza

Nace en Fuendetodos en 1746; se forma en Zaragoza con José Luzán, y posteriormente trabajará al amparo de Francisco Bayeu. Su viaje a Italia, entre 1769-1771 es clave en su formación. Pintará después en Zaragoza varios encargos (Coreto del Pilar y Aula Dei) antes de marchar a Madrid, donde tras trabajar en la Real Fábrica de Tapices, y de vicisitudes con el Cabildo de Zaragoza (Regina Martyrum) conseguirá ser pintor del rey, además de retratista de excepción para muchas

Goya was born in the village of Fuendetodos in 1746. He trained under José Luzán in Zaragoza and later worked under Francisco Bayeu. His stay in Italy, between 1769 and 1771, was key to his education. He would later paint a number of commissions in Zaragoza (the ceiling of the Basilica of Our Lady of the Pillar and the Charterhouse of Aula Dei), before leaving for Madrid. After working for the Royal Tapestry Factory, and problems with the cathedral chapter of Zaragoza (over his work on the Regina Martyrum fresco), he became a painter at the royal court and

familias, compartiendo en ese tiempo experiencias con importantes artistas. Su obra es prolífica, destacando su labor como creador de estampas con las diferentes series que lleva a cabo (*Caprichos*, *Desastres de la Guerra*, *Proverbios o Disparates*, *Tauromaquia*, *Toros de Burdeos*, entre otras). Fallece en Burdeos en el año 1828 y su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

exceptional portraitist for many families, sharing experiences with important artists during that time. His output was prolific, including his outstanding work as a printmaker through the different series he produced, among which are the *Caprichos*, *Desastres de la Guerra* (Disasters of War), *Disparates* also known as *Proverbios* (Proverbs), *Tauromaquia* (Bullfighting) and *The Bulls of Bordeaux*. He died in Bordeaux in 1828, and his work can be found in many privately owned and public collections around the world.

Poéticas Surrealistas en el Arte Aragonés Contemporáneo / Surreal Poetics in Contemporary Aragonese Art

Poéticas Surrealistas. Arte Aragonés Contemporáneo

16 de junio de 2021 - 29 de agosto de 2021

Felipe Faci Lázaro

Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Víctor Lucea Ayala

Director General de Cultura

Laura Asín Martínez

Jefa de Servicio de archivos, museos y bibliotecas

Susana Spadoni Márquez

Directora honorífica del IAACC Pablo Serrano

Julio Ramón Sanz

Director del IAACC Pablo Serrano

EXPOSICIÓN

Organiza y produce
Gobierno de Aragón

Coordinación
IAACC Pablo Serrano

Diseño gráfico
12 caracteres

Vídeo
Ricardo Sebastián Guilla Chafra

Transporte
Enmarcaciones Robert

Montaje
Queroche

Producción gráfica
Fot_jomard

EDICIÓN

Edición
Gobierno de Aragón

Coordinación
IAACC Pablo Serrano

Fotografías
De las obras del IAACC Pablo Serrano y Museo de Zaragoza
Antonio Ceruelo. Selenio Fotografía
José Garrido Lapeña
Del resto de obras, sus autores

Diseño y maquetación
12 caracteres

Impresión
Arpi relieve

ISBN
978-84-8380-439-1

Depósito legal
Z-989-2021

© Victor Mira, Ramón Masats, VEGAP, Zaragoza, 2021 /
© Succession Antonio Saura / www.antoniosaura.org /
A+V Agencia de Creadores Visuales 2021
