

PABLO SERRANO 1908-1985. LA COLECCIÓN

Datos de la convocatoria:

Día: 23 de marzo de 2012

Hora: 19h

Lugar: IAACC Pablo Serrano - P01, P01 Entreplanta, P02
Paseo María Agustín 20
Zaragoza

El próximo viernes 23 de marzo de 2012 a las 19h, el IAACC Pablo Serrano inaugura la exposición “**Pablo Serrano 1908-1985. La Colección**”. La muestra supone una “re-visión”, una nueva mirada y presentación de los fondos de la colección estable del Instituto.

Se exponen de manera integrada un total de 95 obras de las cuales 66 son esculturas que se acompañan de dibujos, obra gráfica y documentos procedentes del archivo personal de Serrano que custodia el centro. El diálogo de la escultura con el documento y el dibujo nos permite acercarnos mejor a la obra y comprender el pensamiento del artista de Crivillén. En este contexto la exhibición recorre toda la trayectoria creativa de Serrano desde 1957, cuando fija su residencia en España tras su estancia iberoamericana y presenta sus *Hierros*, hasta las últimas producciones que concluyen con la que será su última serie, *La Guitarra y el cubismo*.

Si la escultura es para Serrano un medio de comunicación, la exposición de la colección del IAACC supone cumplir con la misión de que Museo/Sociedad - Sociedad/Museo se comuniquen.

LA COLECCIÓN

Para disfrutar la obra de Pablo Serrano es necesario acercarse a la personalidad de este escultor a través de sus ideas, su pensamiento y el compromiso que animó en todo momento su actividad. Serrano era un artista polifacético, disfrutaba trabajando la materia y plasmaba su filosofía de vida en sus esculturas y dibujos. Adoptó gran variedad de estilos y tendencias a lo largo de su trayectoria artística.

En sus primeros años en España presenta los *Hierros*, esculturas en las que ordena **MATERIAL** de desecho (hierros, clavos, mallas metálicas...) que encuentra o recoge en escombreras y desguaces y que agrupa en el espacio creando formas abstractas, utilizando la técnica del ensamblaje.

Poco tiempo después Serrano reflexiona en torno a otro tema fundamental, el **ESPACIO**. Parte del espacio ocupado para llegar al espacio vacío en esculturas que recuerdan la presencia de aquello que ya no existe, es decir liberadas de su cuerpo físico. Estas obras *-Ritmos en el espacio y Quema del objeto-* están marcadas por el vacío, por la nada que se ha generado a partir de gestos en el aire o del fuego en el interior del cubo.

El vacío que ha logrado en sus series anteriores se convierte en “refugio de soledad e intimidad del **HOMBRE**”-*Bóvedas para el hombre*- “estructuras elementales del espacio protector”, según palabras del propio escultor.

De su preocupación por dar cobijo al individuo surgen los *Hombres bóveda*, seres de exterior monstruoso y deforme que cobijan un interior luminoso y brillante. Un hombre y dos espacios, comunicados a través de una puerta *-Hombres con puerta-* por la que penetra la luz “tamizada como una esperanza”.

El interés por el hombre se refleja también en *Interpretaciones al retrato*, en las que queda de manifiesto su capacidad para captar la psicología y el alma del personaje a través de la distorsión de las expresiones y actitudes del retratado.

Para Serrano el hombre vence su inseguridad mediante la **COMUNICACIÓN**. Esta idea está presente en sus series *Unidades – Yuntas y Pan partido y compartido*. Son piezas compuestas por dos

masas, que se ajustan como un puzzle y al juntarlas forman una. A través de la comunicación se puede llegar al entendimiento, a la unión.

Por el contrario, la falta de comunicación hace del hombre un ser monstruoso. Así surgen estos seres deformes y grotescos-*Fajaditos*- que son la expresión de la marginalidad y la injusticia social, oprimidos por vendas y ataduras que les impiden comunicarse.

Su último trabajo que desarrolla poco antes de morir, es la interpretación de las guitarras de los cuadros de Picasso. En *La Guitarra y el cubismo* juega con la descomposición de las formas, tal y como dice Serrano “el cubismo nos da la pauta: destruir para construir”.

Para Serrano la escultura es vehículo de ideas y transmisora de comunicación. Comunicarse es un anhelo constante y la escultura, mediante la materia y la forma, su lenguaje.

PABLO SERRANO

Nace En 1908 en Crivillén (Teruel). Tras sus primeros años de formación escultórica en los salesianos de Sarriá (Barcelona) se traslada a Argentina, donde ejerce la docencia como maestro de escultura y posteriormente a Montevideo (Uruguay) donde reside desde 1935. Sus primeras producciones artísticas, de temática religiosa, las compagina con la realización de retratos y encargos públicos.

En 1955 presenta la escultura *Salto alto* al II Salón Nacional de la Bienal de Artes Plásticas y obtiene el primer premio, dotado con una beca de estudios en el extranjero durante dos años.

En 1957 se instala definitivamente en Madrid y comienza una nueva etapa en su carrera artística. Miembro fundador del grupo de vanguardia "El Paso", se convierte en uno de los artistas más relevantes del momento.

Representa a España como invitado de honor en la *XXXI Biennale di Venecia* (1962) donde expone 36 de sus *Bóvedas para el hombre*, quedando solo a un voto de conseguir el Gran Premio de Escultura que obtiene Alberto Giacometti.

En esta década son numerosas las exposiciones individuales y colectivas en las que Serrano participa, así como los encargos que recibe de instituciones públicas y privadas, lo que contribuye a la difusión de su obra.

En los años siguientes es objeto de importantes reconocimientos tanto por su trayectoria artística como humana. Es nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1975) y de la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1980) Caballero de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia (1977). Recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes (1980) el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1982) y el Premio Aragón a las Artes (1984).

En 1985 se constituye la Fundación Pablo Serrano en Zaragoza a la que lega de manera generosa parte de su colección privada compuesta por esculturas, dibujos y documentación de su archivo personal. En noviembre de ese mismo año Serrano fallece en su domicilio de Madrid.

En 1994 se inaugura el Museo Pablo Serrano y en 1995, extinguida la Fundación, las obras del legado fundacional pasan a formar parte de las colecciones del IAACC Pablo Serrano.

BIOGRAFIA COMPLETA DE PABLO SERRANO (1908-1985)

1908

Nace en Crivillén (Teruel), hijo de Bartolomé Serrano Julián, veterinario, y Concepción Aguilar Blasco.

1922

Cursa sus primeros estudios en Zaragoza, para continuarlos posteriormente en Barcelona.

1929

Pablo Serrano embarca rumbo a América del Sur, llegando a Buenos Aires y posteriormente a Rosario de Santa Fe a finales de ese año.

1930-1935

Trabaja en Rosario en las Escuelas del Colegio San José como maestro escultor. Realiza las Puertas de bronce para la Cripta del colegio.

A mediados de 1935 se traslada a Montevideo (Uruguay) y trabaja como maestro de escultura en los Talleres Profesionales Salesianos «Don Bosco», donde continúa, como en Argentina, realizando imaginería religiosa. Su tarea como maestro es pronto abandonada para dedicarse únicamente a la escultura. El abandono de la docencia y la dedicación casi íntegra a la escultura coinciden con un inicial acercamiento a la abstracción.

1936

Joaquín Torres García, que había regresado de Europa en 1934, funda en Uruguay la revista «Círculo y Cuadrado», iniciando una verdadera revolución cultural.

1937

Pablo Serrano se desvincula de los Salesianos.

1938

Contrae matrimonio con María Lucía Real. Envía al II Salón Nacional de Pintura y Escultura dos obras: «Petrus» y «Esfuerzo», ambas en yeso. Ilustra un libro de poesías de Luis Paccusse (hijo).

1939

Nace su único hijo Pablo Bartolomé. Se funda la Agrupación «Paul Cezanne». Entre los compañeros con los que se relaciona Pablo Serrano se cuentan artistas como el italo-argentino Lucio Fontana, los escultores uruguayos Edmundo Prati, José Luis Zorrilla o el español Eduardo Díaz Yepes. Probablemente entre este año y el año 1944 Pablo Serrano conociera a Joaquín Torres García.

Recibe el Premio Artistas Extranjeros por su obra «Alexis» en el III Salón Nacional de Pintura y Escultura.

1940

Recibe el Premio Artistas Extranjeros por su obra «Veinte años» en el IV Salón Nacional de Pintura y Escultura.

Recibe el Premio Adquisición por su plumilla «El y Ella» en el I Salón Municipal.

1941

Obtiene el segundo Premio Medalla de Plata por el yeso «Madre» en el V Salón Nacional de Pintura y Escultura.

Realiza la cabeza de Sir Eugen Millington-Drake, Ministro Británico en Montevideo.

Concurre al concurso de bocetos para el Monumento a Juan Manuel Blanes, logrando el segundo puesto.

Concurre al concurso de Monumento a José Enrique Rodó.

1942

Recibe el Premio Intendencia Municipal por un yeso llamado «Perséfone» en el VI Salón Nacional de Pintura y Escultura. Ilustra un libro de poesías de Alberto García Fernández.

1943

Realiza la cabeza de su hijo «Pablito», ejemplar único en bronce.

Realiza un «San Sebastián» para un mausoleo en Montevideo. Recibe la Mención Especial Medalla de Bronce por su obra «Paz» en el VII Salón Nacional de Pintura y Escultura.

1944

Primer Premio, Medalla de Oro, en el Salón Nacional de Artes Plásticas por su obra «Adolescencia».

A partir de este galardón comienza a recibir trabajos para diversas instituciones, así como encargos de retratos tanto de personalidades uruguayas como argentinas.

1945

Premio Banco República, Medalla de Bronce, por su madera tallada «Regazo».

1946

Obtiene el primer puesto como Profesor de Modelado en la Escuela de Industrias de la Construcción de la Universidad del Trabajo de Uruguay.

Recibe el Premio Alejandro Gallinal, Medalla de Bronce, por su obra «Cabeza» en el Salón Nacional de Pintura y Escultura. Realiza los bajorrelieves para el edificio ANDA, ejemplar de fachada decorada con elementos simbólicos.

1947

Recibe el Premio Banco República por su obra «María Abelina» en el Salón Nacional de Pintura y Escultura.

Envía al XXXVII Salón Nacional de Artes Plásticas de Buenos Aires su desnudo en bronce «Eva».

1949

Ilustra un libro en poesías de Horacio Esteban Ratti en Buenos Aires.

Muere Joaquín Torres García.

1950

Recibe por su dibujo a tinta china «Luz», la Mención Especial, Medalla de Bronce, en el XIII Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración para libros. Ilustra un libro de poesías de Elina Castellanos.

Recibe el Segundo Premio, Medalla de Bronce, en el primer Salón del Litoral de la ciudad de Salto por su obra «Adolescente».

Realiza bustos de José Gervasio Artigas.

1951

Busto de Joaquín Secco Illa, Montevideo; busto de José Pedro Varela, ejemplares en Paysandú, Flores, Fray Bentos; monumento «*Canto al Himno Oriental*», Paysandú.

Recibe el primer premio, Medalla de Oro, por su figura «Niño del Río» en el XV Salón Nacional.

Premio Mención Intendencia Municipal, Medalla de Bronce por su dibujo «*La escuela*» en el XIV Salón Nacional de Dibujo, Grabado e Ilustraciones para libros.

En estos años junto a otros aragoneses funda el «*Centro Aragonés*» en Montevideo.

1952

Puertas del Salón de Actos del Palacio de la Luz, en madera de caoba, una de sus obras fundamentales en Uruguay.

Exposición en la Sala «Amigos del Arte».

1953

Envía obras al Salón Bienal de Artes Plásticas.

Se coloca la estatua de Artigas en la ciudad de Rivera.

Representa a Uruguay en Londres en el Concurso Internacional con la obra «*Monumento al Prisionero Político Desconocido*», en el que concurren los más prestigiosos escultores de vanguardia del mundo.

Se le concede efectividad como maestro de talla en la madera en la escuela de Artes Aplicadas, donde permanece hasta que se marcha de Uruguay.

1954

Viaja a Río de Janeiro.

Primer Premio, Medalla de Oro, por su yeso, «*Baruch*» en el XVIII Salón Nacional. Veraneo en Punta del Este, durante el cual realiza la cabeza de «*Beatriz Haedo*» y concibe el futuro «*Joseph Howard*», primera de las Interpretaciones al Retrato.

1955

Obtiene el Gran Premio del Segundo Salón Nacional Bienal de Artes Plásticas, dotado con una beca de estudios de dos años en el extranjero.

Participa en la III Bienal Hispanoamericana de Arte representando a Uruguay y obtiene, junto con Ángel Ferrant, el Gran Premio de Escultura.

Busto al doctor Alfonso Espinola, en Montevideo.

Exposición en la Galería Caviglia.

Realiza el bajorrelieve en el Banco la Caja Obrera.

A mediados de año parte del Uruguay, abandonando definitivamente el continente americano. Hace escala por unos días en Sao Paulo, donde visita la III Bienal del Arte de esa ciudad. A continuación se traslada a España y vuelve a su pueblo natal, Crivillén, casi treinta años después de su partida.

1956

Conoce a su compañera Juana Francés en Madrid.

Viaja junto con Juana y el crítico José María Moreno Galván por España y varios países europeos, tomando contacto con las vanguardias europeas. Estudia la plástica post-cubista europea, con especial interés por la obra de Julio González.

A su regreso a España comienza a trabajar con hierros.

1957

Decide no regresar a Uruguay, afincándose definitivamente en Madrid.

Se integra en el movimiento artístico de «El Paso» junto con Feito, Saura, Canogar, Rivera, Juana Francés, Antonio Suárez, Manuel Millares, Manuel Conde y José Ayllón, exponiendo con el Grupo en la Galería Buchholz, de Madrid.

Tras un breve tiempo abandona el Grupo «El Paso».

Durante este año sigue con las series de «*Hierros encontrados y soldados*» (Ordenación del caos).

1958

Inicia la serie «*Quema del objeto*».

1959

Empieza su serie de «*Ritmos en el espacio*» que expone en la Galería Nebli de Madrid. Muestra sus dibujos en una exposición personal en la Galería de Disegno de Milán, donde también por primera vez expone y quema el objeto bajo el título «Desocupación de un espacio o presencia de una ausencia».

1961

Recibe el premio «Julio González» de la crítica, en el Salón de Mayo de Barcelona.

Inicia la serie de «*Bóvedas para el hombre*».

1962

Realiza, por encargo, «*Viaje a la luna desde el fondo del mar*» con destino al Hotel Tres Carabelas, de Torremolinos, que posteriormente sería destruida por el propietario, lo que provocó el inicio de acciones legales para defender el derecho moral de autoría en las obras de arte.

Representa a España como invitado de honor en la XXXI Biennale di Venezia con «*Bóvedas para el hombre*», exponiendo veintitrés piezas y compitiendo apretadamente hasta el último momento con Giacometti.

1963

Realiza la *Gran Bóveda* de entrada a la Hidroeléctrica del Salto de Aldeadávila (Salamanca).

1964

Serie «*Los Fajaditos*» como respuesta a la campaña franquista sobre los veinticinco años de Paz.

Es nombrado miembro del Colegio de Aragón por la Excma. Diputación de Zaragoza.

1965

Finaliza e instalan las figuras monumentales de *San Valero y el Ángel Custodio* de la Ciudad, en Zaragoza.

1966

Comienza a trabajar en la serie de «*Unidades Yunta*».

Monumento a *Antonio Machado* en Baeza.

1967

Le es concedido el Premio «San Jorge» de la Diputación Provincial de Zaragoza.

1968

Monumento a don *Miguel de Unamuno* en Salamanca.

Se traslada a Zaragoza para trabajar el relieve de la fachada de la Basílica del Pilar, que se inaugura un año más tarde.

1969

Es nombrado miembro de la Real Academia de Flandes (Bélgica).

Monumento a don *Benito Pérez Galdós* en las Palmas de Gran Canaria.

Exposición en el Instituto Fernando el Católico de Zaragoza (Diputación Provincial) «Grandes Maestros Aragoneses».

1970

Monumento al *Dr. Gregorio Marañón*, en la Ciudad Universitaria de Madrid.

1971

Publicación del Manifiesto Intraespacialismo.

Monumento a *Ponce de León* en Palencia.

1972

Grandes Unidades Yunta, en el Museo de Escultura al Aire Libre del Paseo de la Castellana, Madrid.

Es nombrado Hijo Predilecto con medalla de oro por la Diputación de Teruel, su provincia.

1973

Exposición antológica en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid.

Exposición antológica de la Fundación Juan March en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y en el Palacio de la Lonja de Zaragoza.

«Escultura en la Calle», donando su obra «*Homenaje a las Islas*» en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.

Exposición antológica en la Sala de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid.

El Middelheim Museum de Amberes, Bélgica, adquiere la obra monumental «*Piedad*» tras celebrar una exposición individual del artista.

1974

Finaliza la serie «*Divertimentos en El Prado*», iniciada en 1962.

1975

Exposición antológica en el Palacio de la Lonja, de Zaragoza.

Se le concede el premio Batallador en Zaragoza y es nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en Zaragoza, e Hijo Adoptivo de la misma ciudad.

1976

Realización del complejo monumental en la plaza *José Sinués*, de Zaragoza.

Monumento a la *Labradora Turolese* por encargo de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, como regalo a la Ciudad de Teruel.

1977

Es nombrado Socio de Honor del Centro Aragonés de Barcelona y Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia.

Hijo Adoptivo de la Ciudad de Alcañiz. Realiza una escultura monumental para el «*Mausoleo de la Familia March*» en Palma de Mallorca.

1978

Inicia los trabajos sobre la Serie «*El Pan*».

1979

Nombrado Asesor del Consejo Superior del Patrimonio Artístico.

1980

Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por su Majestad el Rey D. Juan Carlos I.

Es elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Recibe la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza.

Nombrado miembro del Instituto de España. Socio de Honor de la Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo.

1981

Es nombrado vocal del Patronato del Museo Español de Arte Contemporáneo.

Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Alcañiz le rinde un homenaje al que se unen todos los intelectuales aragoneses bajo el lema «El Pan necesario», con una exposición sobre El Pan en el Ayuntamiento de la ciudad y una colectiva homenaje de los artistas aragoneses a Pablo Serrano. Se realiza el ritual de la quema del objeto en la plaza y el amasado colectivo del pan en una tahona con la participación de todos los invitados.

1982

Conferencia en la Universidad de Zaragoza sobre «Arte y Sociedad» y donación de la *Cabeza de Juan Ramón Jiménez*.

Le es concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en su primera edición, por la trascendencia universal de su obra.

Realización del monumento «*Encuentro*», instalado en la Factoría de General Motors en Figueruelas (Zaragoza).

Monumento a *Félix Rodríguez de la Fuente* en Burgos y trabajos en el dedicado a *Elio Antonio de Nebrija*.

1983

Inauguración del *Monumento a Antonio Machado* en Baeza.

Inauguración del *Monumento a Elio Antonio de Nebrija* en Salamanca.

Realiza «*La Familia*» por encargo de la CAZAR.

Nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza.

Nombrado Miembro del Comité de Honor de la Asociación Pro Derechos Humanos.

1984

Trabaja en lo que será su última serie: «*Divertimentos con Picasso, la Guitarra y el Cubismo*».

Monumento a *Ramón y Cajal* instalado frente a la antigua Universidad Sertoriana de Huesca.

Monumento a *Indalecio Prieto* en Madrid.

Le es concedido el Premio Aragón a las Artes por la Diputación General de Aragón.

1985

Exposición retrospectiva en el Centro Cultural «Nicolás Salmerón» de Madrid.

Exposición de la serie «Divertimentos con Picasso y el Cubismo» en la Galería Juana Mordó de Madrid.

Exposición de los originales en porcelana de la serie citada en la Fundación Guggenheim de Nueva York.

Constitución de la Fundación-Museo Pablo Serrano en Zaragoza.

Homenaje popular en Crivillén, su pueblo natal, al que se adhieren todas las Instituciones Públicas de Aragón y los intelectuales y artistas de la región.

Fallece en Madrid cuando preparaba la presidencia de un congreso internacional de escultores en Centroamérica.

1986

Se instala en el Congreso de los Diputados su última obra «*Juan Carlos I firmando la Constitución de 1978*».

Se le impone, a título póstumo, la medalla «Juan de Lanuza», máxima distinción del Gobierno Aragonés, el día de San Jorge, festividad de la Comunidad Autónoma.

Exposición antológica de La Lonja de Zaragoza, que viaja después a Huesca, a Crivillén y Teruel.

1994

El 27 de mayo se inaugura la Fundación-Museo Pablo Serrano en Zaragoza, regida por un Patronato integrado por 22 miembros.

1995

En junio se disuelve la Fundación Pablo Serrano, la titularidad y la gestión del Museo pasa a ser asumida por el Gobierno de Aragón.