

Caixa Galicia y la SECC exhiben en Madrid la mayor retrospectiva de Maruja Mallo

- La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge la muestra que reúne 131 piezas
- Óleos, dibujos, fotografías y documentación de época conforman la exposición
- Estudios muy recientes y la localización de obras perdidas revalorizan su influencia
- “La gran transgresora de la generación del 27” deslumbra en una antología irrepetible

Organizan

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
Fundación Caixa Galicia

Colabora

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Comisarios

Fernando Huici
Juan Pérez de Ayala

Coordinación

Departamento Proyectos Culturales Fundación Caixa Galicia
Manuel Mortari (SECC)

Sede y fechas

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Del 27 de enero al 4 de abril de 2010

Horario

Martes a sábados: de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Domingos y festivos: de 10 a 14 h. Lunes cerrado
Entrada gratuita

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Soledad López, han inaugurado esta mañana en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la mayor exposición retrospectiva dedicada a Maruja Mallo, la creadora más relevante de la historia del arte español del siglo XX.

Las personalidades que acudieron a la inauguración, que estuvieron acompañados por el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Antonio Bonet Correa; el director del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José María Luzón, y los comisarios de la exposición, Fernando Huici y Juan Pérez de Ayala, coincidieron en señalar que las 130 piezas reunidas en la muestra, producida por la Fundación Caixa Galicia y la SECC, conforman “la mayor y más exhaustiva retrospectiva dedicada a la artista gallega, la gran transgresora de la generación del 27”.

José Luis Méndez subrayó en su intervención la “importancia y urgencia” de una iniciativa que debe “recuperar y restaurar la determinante aportación de Maruja Mallo a las vanguardias del siglo XX, hasta hace muy poco injustamente valorada, ensombrecida por su doloroso exilio y, seguramente también, por ser mujer y además una mujer adelantada a su tiempo”.

El extraordinario desarrollo experimentado por los estudios en torno a esta fascinante figura, así como la localización, muy recientemente, de obras fundamentales que se encontraban en paradero desconocido, han convertido esta retrospectiva en la más rigurosa de cuantas se han realizado hasta ahora.

Los visitantes que se acerquen al Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta el día 4 de abril podrán disfrutar, por primera vez en un mismo espacio, de un detallado recorrido por el trabajo de Maruja Mallo a lo largo de más de cincuenta años (desde el óleo ‘La isleña’, fechado en 1927, hasta ‘Protoesquema’, lienzo datado en 1982).

Entre estos límites, la exposición brinda muestras sobresalientes de todas y cada una de las etapas pictóricas de la artista, entretejidas con las obras maestras de su producción, alguna de ellas en paradero desconocido hasta hace bien poco.

Es el caso de la obra ‘Antro de fósiles’, un magnífico óleo de gran formato pintado por Maruja Mallo en 1930 y adquirido muy recientemente por el galerista Guillermo de Osma en subasta, tras permanecer más de medio siglo en paradero desconocido (en manos, al parecer, de un coleccionista privado francés) y que se puede ver por primera vez en esta exposición.

Las obras maestras de la pintora lucense se acompañan, en el montaje, con dibujos y bocetos que revelan su proceso creativo en un itinerario que, a través numerosas fotografías y publicaciones de época, propone un minucioso acercamiento documental a su biografía.

Documental y Publicaciones

La película **documental** *Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco* (descripción que de la artista hizo Salvador Dalí), producida por Filmanova para la **Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales**, con la colaboración de la **Fundación Caixa Galicia**, recorre la trayectoria vital y artística de Maruja Mallo a través de imágenes de archivo y alguna reconstrucción de la vida real de la pintora gallega que repasa el desarrollo de su pintura y el contexto de la época. El documental cuenta, además, con los testimonios de Antonio Bonet Correa, Juan Manuel Bonet, Antón Castro, Isaac Díaz Pardo, Estrella de Diego, María Escribano, Antonio Gómez Conde, Fernando Huici, Emilio Insúa, Shirley Mangini, Carlos Nuevo, Guillermo de Osma, Marga Paz, Rosario Peiró, Carmen Pena, Juan Pérez de Ayala, Marifé Santiago Bolaños, José Vázquez Cereijo, Ana Vázquez de Parga y Carme Vidal.

La cinta, de 77´ de duración y dirigida por Antón Reixa con guión de Antón Patiño, parte del significativo collage autobiográfico (hecho con fragmentos de fotografías que realiza en Madrid al inicio de los años ochenta) donde hace recuento de los personajes más influyentes en su vida como José Ortega y Gasset, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca, André Bretón, Pablo Picasso, Ramón Gómez de la Serna, (una foto de grupo de la Generación del 27), y José Vázquez Cereijo, entre otros.

El documental, que se publica en formato DVD en castellano, inglés y gallego, ha sido grabado gracias a diferentes instituciones como Fundación Caixa Galicia, Caixanova, Museo Patio Herreriano de Valladolid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo do Castro y Museo de Lugo en Galicia... así como colecciones particulares en Santiago, Madrid y Barcelona.

El viaje al universo creativo de Maruja Mallo se completa con la publicación de un **catálogo** referencial, editado en gallego y castellano por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales con la colaboración de la Fundación Caixa Galicia, que incluye **tres volúmenes** que abordan al personaje desde diversas perspectivas:

1. El primero reúne las piezas que han formado parte de la muestra desde las obras de los años veinte del siglo pasado, hasta las últimas composiciones, incluida una amplia representación de las realizadas durante su largo exilio en Iberoamérica. El volumen se completa con textos de los comisarios de la exposición, Fernando Huici y Juan Pérez de Ayala, así como de María Escribano y de Estrella de Diego. También incluye la relación de piezas exhibidas.

2. El segundo volumen recoge textos históricos de y sobre la artista, que suponen una aproximación a las profundas interconexiones y afinidades entre Maruja Mallo y otros personajes clave de su tiempo. El volumen empieza con un exhaustivo Álbum/cronología de la pintora, elaborado por Juan Pérez de Ayala, y continúa con una serie de apéndices documentales que se abren con la recopilación de los textos que Maruja Mallo escribió sobre arte -Escritos sobre su plástica: *Lo popular en la plástica a través de mi obra, 1937; El surrealismo a través de mi obra, 1981* y Escritos sobre la plástica: *Proceso histórico de la forma en las artes plásticas, 1937; La ciencia de la medida y otros temas, 1943-*. Tras los escritos de Mallo, el lector encontrará artículos, textos y ensayos sobre las exposiciones que la artista inauguró en España realizados por Miguel Pérez Ferrero, Ernesto Giménez Caballero, Melchor Fernández Almagro, Manuel Abril, Francisco Ayala, Benjamín Jarnés y Enrique Azcoaga.

El volumen continúa con una serie de documentos que recuerdan la relación de Rafael Alberti con Maruja Mallo como, por ejemplo, las referencias a la pintora en *La arboleda perdida* o el poema "Espantapájaros". Este apartado se completa con la "reconstrucción" del libro (nunca publicado porque se rompió la relación entre los dos artistas), *Yo era un tonto y lo que vi me hizo dos tontos*, que reunía poemas de Alberti y dibujos de Mallo sobre actores del cine mudo. Se conservan cinco poemas del escritor y las fotografías de otros tantos dibujos de la pintora. El libro se cierra con las Viñetas que la artista dibujó para la *Revista de Occidente* entre 1931 y 1936, así como con artículos sobre las exposiciones de Mallo en América de Antonio de Undurruga, Ramón Gómez de la Serna, Melva Luna, Xavier Abril, Alfonso de Sayons y Enrique de Ezcurra y con la relación de sus exposiciones individuales y una selección de las colectivas.

3. El tercer volumen incluye un DVD con el documental *Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco*; otro dvd con extras en el que se recoge una selección de fragmentos de las entrevistas no incluidos en el documental; y unos textos de Antón Reixa y Antón Patiño, director y guionista del documental respectivamente.

Además, Caixa Galicia editará a lo largo de este año la obra **“Maruja Mallo: de prometedora pionera a artista universal. Materiales para una biografía exacta y completa de la pintora viveiresa entre 1902-1936”**, trabajo ganador del Premio Anxel Fole de Ensayo, convocado por la primera entidad financiera gallega y el Grupo El Progreso, del que son autores Carlos Nuevo Cal y Emilio Insua.

Breve biografía

Ana María Gómez González, nombre real de Maruja Mallo, nació en Viveiro en 1902. Tras pasar su infancia entre Galicia y Asturias, en 1922 se trasladó definitivamente con su familia a Madrid. El trabajo de Insua y Cal certifica que la artista vivió en Galicia hasta los 11 años, pasando diferentes estancias en Viveiro, Corcubión, A Coruña y Vigo. Estudió Bellas Artes en la Academia de San Fernando, al igual que su hermano Cristino, coincidiendo en esta escuela con Dalí, con quien tuvo relación muy próxima. En la Residencia de Estudiantes tomó contacto con el Surrealismo y la Generación del 27, especialmente con Buñuel, García Lorca, Alberti, Dalí y Pepe Bello.

En 1927 conoció personalmente a Ortega y Gasset y comenzó a colaborar como ilustradora en la Revista de Occidente, donde realizó su primera exposición individual, que tuvo un gran éxito. El trabajo que realizaba en aquel momento consistía en lienzos con temas de verbena y estampas de motivos urbanos y cinematográficos.

Cuatro años después de su primera exposición una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid le permitió viajar a París, donde tomó contacto con el grupo surrealista francés. En este momento su pintura sufrió un cambio radical. Basándose en las consignas del Manifiesto de André Bretón realizó una serie tremendista llamada ‘Cloacas y Campanarios’, donde los protagonistas eran tétricos esqueletos, espantapájaros y cloacas. Éste, impresionado por el trabajo de la pintora, compró un cuadro en su exposición individual en la Galería Pierre Loeb.

Al volver a España ganó una plaza de profesora de dibujo del Instituto de Arévalo (Ávila). Posteriormente fue profesora en la Escuela de Cerámica de Madrid y en la Residencia de Estudiantes. En los años previos a la Guerra Civil, tras su estancia en París, y sobre todo debido a su inclusión en el grupo de Torres García, realizó composiciones basadas en estudios geométricos, intentando crear un lenguaje universal basado en los principios de la geometría.

Tras el estallido de la Guerra Civil se exilió a Buenos Aires, donde siguió con su trabajo pictórico y realizando numerosas exposiciones, colectivas e individuales, además de impartir conferencias, tanto en Argentina como en Chile o Uruguay, países que visitaba con frecuencia. Se integró en el contexto americano relacionándose no sólo con los intelectuales exiliados, sino también con los de los países que visita, sobre todo a través de Pablo Neruda y Victoria Ocampo.

En 1961 volvió definitivamente a España, instalándose en Madrid, donde retomó la colaboración con la Revista de Occidente. En esta época la temática de su pintura está condicionada por el interés de la pintora por las ciencias ocultas y el esoterismo. Realizó una carpeta de litografías como homenaje a la Revista de Occidente, y recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid y de la Xunta de Galicia. Falleció en Madrid en febrero de 1995, pocos después de que el Centro Galego de Arte Contemporánea realizase su primera exposición antológica en España.

CRONOLOGÍA

1902 El 5 de enero de 1902 nace, en Vivero, Ana María Gómez González, cuarta hija del matrimonio formado por Justo Gómez Mallo, madrileño, y María del Pilar González Lorenzo, natural de Vigo.

La futura artista pasará su infancia sucesivamente en Vigo, Vivero, Tuy, Verín y Gijón.

1913 Se instala con su familia en Avilés.

1922 Realiza durante el verano de 1922 su primera exposición individual en las salas del Ayuntamiento de Gijón.

La artista y su familia se trasladan, ya de forma definitiva, a Madrid. Maruja Mallo y su hermano Cristino se matriculan en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1923 – 1925 Conoce a Salvador Dalí, compañero suyo en San Fernando, y a Federico García Lorca, Luís Buñuel y Gregorio Prieto.

Establece una estrecha amistad con María Zambrano y Concha Méndez.

Inicia su relación amorosa con Rafael Alberti.

1926 La Diputación Provincial de Lugo le concede una beca para estudios de pintura que será ampliada por otros dos cursos más.

Su padre es destinado a Tenerife, y la joven artista pasa una temporada con él. Esa estancia inspirará dos telas importantes: *La isleña* o *La mujer de la cabra* y *Dos mujeres en la playa*.

1927 Su madre fallece en Tenerife.

En el mes de agosto realiza una exposición en la Feria de Muestras de Gijón, mostrando por primera vez la serie de cuadros sobre *Verbenas*, sus *Estampas* y *La isleña*.

1928 El 26 de mayo presenta, con gran éxito, una exposición individual en Madrid, en los salones de la *Revista de Occidente*, invitada por José Ortega y Gasset.

Ernesto Giménez Caballero publica *Hércules jugando a los dados* cuya sobrecubierta reproduce una viñeta de la artista.

1929 Año de más estrecha relación creativa con Alberti.

Pinta la serie *Cloacas* y *campanarios*. Cuadros que parecen encontrar su equivalencia en palabras en los poemas que Alberti reúne en *Sobre los ángeles* y *Sermones y Moradas*.

A la par, Maruja Mallo diseña los figurines y decorados para las piezas teatrales del poeta: *Santa Casilda*, *La pájara pinta* o *Colorín, colorete*.

Ambos adelantan en *La gaceta literaria* de Madrid, durante el mes de septiembre, el libro conjunto *Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos* dedicado a los cómicos del cine mudo.

Desgraciadamente, tras su ruptura, se publicará sin las ilustraciones de la artista.

1931 Viaja a París, con una beca de la Junta para la Ampliación de Estudios, para estudiar las nuevas tendencias del diseño escenográfico.

1932 En el mes de mayo expone en la galería Pierre de París dieciséis obras, entre *Estampas* y la serie *Cloacas* y *campanarios*, que obtiene un rotundo éxito. Picasso, Miró y Paul Éluard visitaron la muestra. André Breton adquiere *El espantapájaros* y Teriade una *Estampa* de maniquí.

1933 Regresa a Madrid.

Muere su padre.

En octubre participa, con dos obras, en la "Primera

exposición del Grupo de Arte Constructivo" organizada por Joaquín Torres García y celebrada en el marco del Salón de Otoño de Madrid.

Desde este punto, los escritos teóricos de Torres García y del matemático rumano Matila G. Ghyka ejercerán una influencia decisiva en el desarrollo de todo su trabajo posterior.

Estrecha amistad con algunos miembros del Grupo Constructivo - Luis Castellanos, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez - y con los poetas Miguel Hernández y Pablo Neruda.

Realiza las series de *Arquitecturas vegetales* y *minerales* y de las *Construcciones rurales*.

1934 Gana la plaza de profesora de dibujo libre y de composición para alumnos de primaria en los institutos nacionales en las oposiciones convocadas por el Ministerio de Instrucción Pública. Es destinada al Instituto de Arévalo.

1935 Da clases de dibujo en el Instituto Escuela de Madrid.

Colabora, como artista invitada, con la Escuela de Cerámica de Madrid. Allí realiza un ciclo de diseños para platos, decorados con motivos populares y geométricos, que sitúa un hito en la evolución de su lenguaje plástico. Los diseños originales desaparecerán, desgraciadamente, durante los bombardeos sufridos en el asedio a Madrid.

Realiza la escenografía y figurines para la ópera de Rodolfo Halffter *Clavileño*, que iba a representarse en el Auditorium de la Residencia de Estudiantes de Madrid en el mes de octubre de 1936 y cuyo estreno quedó anulado por la guerra civil.

1936 Participa en la "Exposición Logicofobista" en Barcelona, y en la gran muestra "L'Art espagnol contemporain" organizada por el Estado español en París. El Estado francés adquiere una *Verbena* para sus colecciones públicas.

En mayo, reúne en una muestra en las salas del ADLAN en Madrid las obras realizadas en los últimos años: las *Arquitecturas minerales* y *vegetales*, las *Construcciones rurales* y *Arquitecturas campesinas*, los bocetos de las cerámicas, las maquetas de su *Plástica escenográfica* para *Clavileño*. Presenta además un cuadro de gran formato, *La sorpresa del trigo*, que anuncia un nuevo salto decisivo en su sintaxis pictórica.

Hacia el verano, viaja con las Misiones Pedagógicas a Galicia, donde le sorprende el levantamiento militar y el inicio de la guerra civil.

Crucza la frontera hacia Lisboa. Gabriela Mistral, embajadora de Chile en Portugal, le organiza un viaje a Uruguay y Argentina para dar una serie de conferencias auspiciadas por la Asociación de Amigos del Arte.

1937 El martes 9 de febrero, Maruja Mallo llega al puerto de Buenos Aires a bordo del vapor postal *Alcántara*. Inicia así un exilio que se prolongará durante 25 años.

Invitada por la Asociación Amigos del Arte viaja a Montevideo, donde pronuncia su conferencia "Proceso histórico de la forma en las artes plásticas".

1938 La revista *Sur*, dirigida por Victoria Ocampo, publica en el número de abril su nuevo texto "Lo popular en la plástica española a través de mi obra".

El 2 de agosto se representa en el Salón Casablanca de

Buenos Aires, la *Cantata en la tumba de García Lorca*, de Alfonso Reyes, con música de Jaime Pahissa que dirige la orquesta, y diseño escénico de Maruja Mallo.

Publica en La Vanguardia de Barcelona cuatro artículos titulados "Relato veraz de la realidad de Galicia", crónica escalofriante de lo que presenció antes de abandonar España.

Viaja a Valparaíso y Viña del Mar y conoce las playas de Chile.

1939 Concluye con *El canto de las espigas* la serie pictórica de *La religión del trabajo*, iniciada en España en 1936 con *Sorpresa del trigo*. A ella pertenecen otros cinco cuadros: *Arquitectura humana*, de 1937, *La red*, *Mensaje del mar*, *Estrella de mar*, *El mar* y *La tierra*, realizados en 1938

1941 Comienza a pintar las series de *Retratos bidimensionales* y *Naturalezas vivas*.

1942 La editorial Losada publica la monografía *Maruja Mallo*, con prólogo de Ramón Gómez de la Serna.

1943 La Casa Compté de decoración de Buenos Aires le encarga diversos trabajos de decoraciones funcionales, plástica ornamental incorporada a textiles, murales, muebles y objetos para edificios y viviendas.

Comienza a pintar su serie de cuadros de máscaras.

1944 El Museo Nacional de Bellas Artes de Montevideo adquiere una *Naturaleza Viva* de la artista.

1945 Viaja a la Isla de Pascua con Pablo Neruda.

Realiza un conjunto de tres grandes murales para el vestíbulo del cine Los Ángeles de Buenos Aires, diseñado por los arquitectos López Chas y Zemborain.

1946 El Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de la ciudad de Santa Fe compra el retrato bidimensional de la *Cabeza de mujer (frente y perfil)*, de 1941.

1947 Viaja a Nueva York

1948 Gana, en mayo, el Primer Premio de Pintura de la XII Exposición de Nueva York, por la *Cabeza de negra* que hoy pertenece al Museo de Pontevedra.

En octubre, inaugura una exposición de pintura en la galería Carroll Carstairs de Nueva York., donde presenta una *Verbena*, los siete óleos de la serie de *La religión del trabajo*, dos *Racimos de uvas*, nueve *Naturalezas Vivas* y cinco *Cabezas de mujer*.

1949 La librería Clan de Barcelona publica el libro *Maruja Mallo, Arquitecturas*, con prólogo de Jean Cassou, que reproduce los dibujos de las *Construcciones rurales* y *Arquitecturas campesinas*.

1950 En el mes de marzo, vuelve a exponer en París, en la galería Silvagni, un total de veintidos obras en las que muestra el ciclo del mar y la tierra, los dos racimos de uvas, unas cabezas de mujer y, por primera vez, ocho cuadros de *Máscaras*.

1960 Viaja a Madrid.

En octubre presenta en la galería Mediterráneo de Madrid una muestra con cuadros de la etapa española, que habían conservado sus hermanos en el domicilio familiar, y algunos ejemplos de la obra americana.

1962 Regresa definitivamente a España y se instala de nuevo en Madrid.

1967 Gana el Premio Estrada Saladrich de pintura, por su obra, de 1929, *Espantapeces*.

Presenta una exposición en el Colegio de Arquitectos de Barcelona.

1974 Las obras de la artista incluidas en la exposición "Orígenes de la vanguardia española" y otras muestras posteriores celebradas en la galería Multitud de Madrid, tendrán un gran impacto y convertirán a Maruja Mallo en una figura de culto en la escena de la época.

Realiza de nuevo viñetas para las portadas de la *Revista de Occidente*.

1979 La galería Ruiz Castillo presenta en Madrid una primera muestra antológica que reúne algunas de las obras más clásicas de la artista, junto a una pequeña selección de su último ciclo plástico de los *Moradores del vacío*.

1982 Recibe la Medalla de Oro de Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura.

1990 Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

1991 La Xunta de Galicia le concede su Medalla de Oro,

1992 La Galería Guillermo de Osma presenta en Madrid una muestra antológica de su obra.

1993 La Xunta de Galicia organiza una gran retrospectiva de la artista en Santiago de Compostela, como exposición inaugural del edificio que será sede del CGAC.

1995 Maruja Mallo fallece en Madrid en a la edad de noventa y tres años.

em 2010.es

Organizan:

Colabora:

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO