

Obra Social
Fundación "la Caixa"

Rafael Zabaleta, *Autorretrato*, 1944, óleo sobre lienzo. Colección particular.

ZABALETA 101

CENTENARIO DE RAFAEL ZABALETA

Dossier de prensa

CaixaForum Barcelona

Del 2 de abril al 17 de mayo de 2009

La Obra Social "la Caixa" presenta en CaixaForum Barcelona una exposición que repasa la trayectoria de este pintor andaluz clave en la segunda vanguardia española

Zabaleta 101

Centenario de Rafael Zabaleta

Tradición y modernidad se dan la mano en la obra de Rafael Zabaleta (Quesada, Jaén, 1907-1960) de forma única. Fuertemente influido por las vanguardias europeas que conoció en sus viajes a París, el pintor jienense fue creando un lenguaje fresco que combinaba elementos cubistas, fauvistas y expresionistas con temáticas populares típicas de Quesada, su pueblo de origen, y por extensión, de Jaén. Esto hizo de su trayectoria una de las más singulares y valoradas en el panorama artístico español de la posguerra. La Obra Social "la Caixa" presenta en CaixaForum Barcelona la exposición *Zabaleta 101. Centenario de Rafael Zabaleta*, producida junto con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Museo de Jaén, y comisariada por José Ángel Marín. La muestra reúne más de treinta obras —procedentes de diversas colecciones públicas y privadas— de todas las etapas y estilos del pintor andaluz, agrupadas en función de los temas más recurrentes en su producción: el universo rural, los retratos, los bodegones y los paisajes. El público podrá descubrir a un artista esencial que tuvo una intensa relación con la ciudad de Barcelona gracias a su amistad con Eugeni d'Ors. Zabaleta expuso en la capital catalana en diversas ocasiones y varias de las piezas presentes en la exposición pertenecen a colecciones privadas catalanas.

La exposición *Zabaleta 101. Centenario de Rafael Zabaleta*, comisariada por José Ángel Marín, podrá verse en CaixaForum Barcelona (Av. del Marquès de Comillas, 6-8) del 2 de abril al 17 de mayo de 2009.

Barcelona, 31 de marzo de 2009. La Obra Social "la Caixa" presenta en CaixaForum Barcelona la exposición *Zabaleta 101. Centenario de Rafael Zabaleta*, una muestra que repasa la trayectoria del pintor jienense con motivo del primer centenario de su nacimiento. Con esta muestra, la Obra Social "la Caixa" incide en su voluntad de dar a conocer al gran público a aquellos artistas clave en las vanguardias artísticas del siglo xx.

En 2008, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía organizó la exposición *Zabaleta 101. Centenario de Rafael Zabaleta* para dar a conocer el legado plástico del artista un año después de la conmemoración del centenario de su muerte —de ahí el título de la muestra. La exposición reúne obras procedentes de museos y colecciones privadas diversas, escogidas especialmente para esta ocasión. Entre las instituciones prestadoras figuran el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte de Catalunya o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre otros.

La muestra, que ahora llega a Barcelona de la mano de la Obra Social "la Caixa", remarcará la estrecha relación que el pintor andaluz mantuvo con Barcelona de la mano de Eugeni d'Ors y de las galerías donde expuso en la ciudad condal en la década de los cincuenta. Es, por lo tanto, una oportunidad única para revisar la obra de este pintor clave de la segunda vanguardia española a partir de una treintena de obras.

Pese a la evolución de Rafael Zabaleta y las diferentes etapas estilísticas que marcaron su trayectoria, la exposición se estructura en cinco secciones que agrupan las telas según los temas que fueron recurrentes en la obra del pintor: *Espacio interior, Tipos humanos, Mujeres, Universo rural y Paisajes*. La muestra se completa con un conjunto de dibujos poco conocidos de paisajes de Santander, donde Zabaleta impartió clases de arte en 1954.

Rafael Zabaleta (Quesada, Jaén, 1907-1960) se inspiró en gran medida en la temática popular y local —su pueblo, sus gentes, su paisaje— y también en el ambiente privado donde transcurrió su existencia vital, pintando bodegones y autorretratos. Pese a estos temas, siempre tuvo la mirada puesta en las vanguardias europeas, lo que le llevó a utilizar un lenguaje fresco que combinaba elementos de estilos como el cubismo, el surrealismo, el fauvismo y el expresionismo.

En *Zabaleta 101*, el espectador podrá contemplar la evolución artística del pintor desde el expresionismo de la primera época hasta un poscubismo influido por Picasso, estilo que le confirió notoriedad a partir de la década de los cincuenta. Junto a otros artistas como Benjamín Palencia o Daniel Vázquez Díaz, Zabaleta

destacó como uno de los máximos exponentes de la pintura española de la posguerra.

El pintor andaluz se formó en los años treinta y fue después de la Guerra Civil cuando se intensificó su universo personal. Su primera etapa estilística comprende la década de los treinta y los primeros años de la década de los cuarenta. Es el periodo en el que mimetiza las influencias de vanguardia, de De Chirico, Braque, Gauguin, Breton o Picasso —a quien conoció en su primer viaje a París mientras buscaba referentes tanto técnicos como temáticos—, que se pueden observar en la rotundidad solitaria de sus agricultores o en la claridad cromática de sus nocturnos.

Una segunda etapa abarca los años más prolíficos y decisivos de la década de los cuarenta, años en los que define un estilo particular basado en un expresionismo de formas simplificadas y geométricas, colores apagados y sombríos, y tonos fríos y neutros. En cuanto a los temas que retrata, se interesa por las escenas rurales de su tierra natal, tanto por los paisajes como por sus habitantes.

En la última etapa de su vida, desde finales de los años cuarenta hasta su muerte en 1960, Zabaleta intensifica el grafismo en el tratamiento de las figuras, que reduce a planos alejándolas de la realidad y convirtiéndolas en hieráticas e inexpresivas. El pintor aplica a sus obras una iluminación artificiosa, de colores exagerados, y las composiciones son cada vez más geométricas. Por otro lado, la temática de su pintura se amplía.

Zabaleta gozó de reconocimiento en vida. Cuando murió, en 1960, una representación de su obra se exponía en la XXX Bienal de Venecia. Tras su muerte, su nombre permaneció en los círculos artísticos y, en la actualidad, sus lienzos cuelgan en museos de Nueva York, Tokio, Buenos Aires o Lisboa.

Biografía del artista

1907 Rafael Zabaleta nace en Quesada, Jaén.

1925 Inicia los estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San Fernando de Madrid.

1935 Primer viaje a París, que resultará fundamental para su desarrollo artístico. Allí descubre a los maestros de la pintura contemporánea y conoce a Pablo Picasso.

1942 Después de la Guerra Civil y ya instalado en Madrid, realiza su primera exposición individual en la Galería Biosca.

- 1943** Inicia la colaboración con la plataforma artística creada por Eugeni d'Ors, *Academia Breve de Crítica de Arte*, colaboración básica en su trayectoria artística que continuará hasta 1954.
- 1947** Primera exposición individual en Barcelona, en la Galería Argos.
- 1949** Segundo viaje a París.
- 1957** Tercer viaje a París.
- 1958** Representa a España en la Exposición Internacional de Bruselas.
- 1960** Participa en la Bienal de Venecia como invitado del Pabellón de España.
- 1960** Muere en Quesada, Jaén.

Zabaleta 101.

Centenario de Rafael Zabaleta

Del 2 de abril al 17 de mayo de 2009

Inauguración: Miércoles 1 de abril a las 20 h

CaixaForum Barcelona

Av. del Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horario

De lunes a viernes, de 10 a 20 h
Sábados, de 10 a 22 h

Servicio de información de la Obra Social "la Caixa"

De lunes a domingo, de 9 a 20 h
Tel.: 902 22 30 40

Entrada gratuita a la exposición

Imagen de portada: Rafael Zabaleta, *Autorretrato*, 1944, óleo sobre lienzo. Colección particular.

Para más información:

Departamento de Comunicación Obra Social "la Caixa"

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es

<http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/>

<http://www.obrasocial.lacaixa.es>