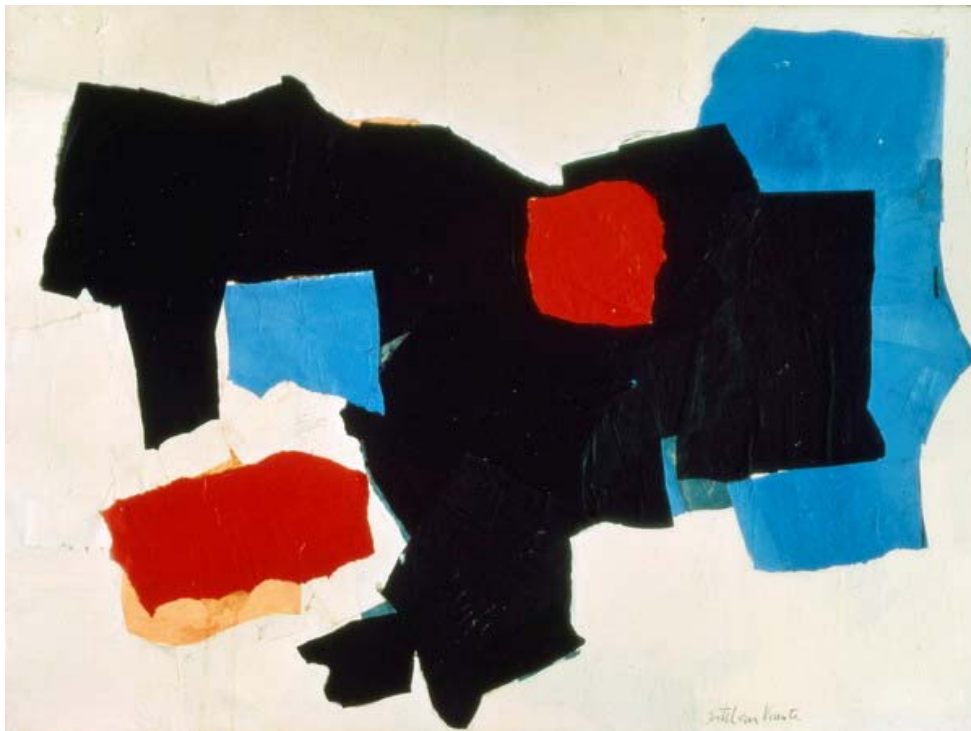

Exposición

ESTEBAN VICENTE

Improvisaciones Concretas: Collages y Esculturas

Blue, Red, Black and White (Azul, Rojo, Negro y Blanco), 1961
Papeles coloreados cortados y encolados, carboncillo y pastel sobre tabla
75,5 x 102 cm.

The Museum of Modern Art, New York.
Larry Aldrich Foundation Fund and anonymous gift, 265.1964

CONTENIDO

	<u>pág</u>
1.- Ficha Técnica de la Exposición.....	3
2.- Presentación	4-6
3.- Catálogo.....	7
4.- Nota biográfica.....	8
5.- Relación de Prestadores.....	9
Documentación gráfica (archivos adjuntos)	

1.- FICHA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN

EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE

PRESENTA

ESTEBAN VICENTE

Improvisaciones Concretas: Collages y Esculturas

- Comisarios: D^o. Lynn Gumpert, Directora de la Grey Art Gallery
D. Edward J. Sullivan, Profesor de la Universidad de Nueva York
D^o. Ana Martínez de Aguilar, Directora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
- Organizada por: GREY ART GALLERY, NEW YORK UNIVERSITY
ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE
- Patrocinada por: THE HARRIET AND ESTEBAN VICENTE FOUNDATION
- Fechas de celebración: 17 de septiembre, 2011 – 15 de enero, 2012
- Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
Plazuela de las Bellas Artes, s/n. 40001 Segovia

2.- PRESENTACIÓN

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente presenta la exposición *Improvisaciones concretas: Collages y esculturas de Esteban Vicente*, organizada conjuntamente por la Grey Art Gallery, New York University, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente y Acción Cultural Española con el apoyo de la Harriet and Esteban Vicente Foundation.

Finalmente Segovia acoge esta exposición tras su paso por la Grey Art Gallery y el Meadows Museum, Dallas. Comisariada por Lynn Gumpert, Directora de la Grey Art Gallery, Edward J. Sullivan, profesor de la Universidad de Nueva York y Ana Martínez de Aguilar, Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Segovia, esta exposición analiza por primera vez una antología de los collages líricos y esculturas de pequeño formato del pintor expresionista abstracto Esteban Vicente, con la intención de revisar internacionalmente su obra. Es el resultado de un esfuerzo conjunto de investigación entre ambas instituciones, que responde a la estrategia de internacionalización del Museo en los últimos años.

Collages

Improvisaciones Concretas, expresión que empleó Esteban Vicente para describir sus collages, es el título de esta muestra realizada a los diez años de su fallecimiento. Como observa Lynn Gumpert “Vicente empezó haciendo *collages*, que denominaba ‘improvisaciones concretas’, en 1949 y siguió realizándolos a lo largo de su larga carrera hasta su muerte más de cinco décadas después. Este medio le ofrecía una alternativa, pero también, y no es menos importante, un medio para experimentar con colores, texturas y formas que constituyen el núcleo de su pintura”. El propio Esteban Vicente comenta “el collage no es para mí un medio distinto, limitado, sino simplemente otra forma de pintar”.

Inicialmente empleaba tiras recortadas de anuncios del periódico, partiendo así de una tradición modernista que se inicia con los *collages* cubistas de Georges Braque, Juan Gris y Pablo Picasso, y se extiende al movimiento Dada y al surrealismo. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus predecesores, Vicente pronto abandonó el uso de materiales encontrados en sus *collages*. Normalmente componía sus obras rasgando o recortando papeles especiales destinados a las bellas artes, pintado a mano y disponiendo las piezas en soportes de papel o cartón. Las combinaciones resultantes ofrecen ricas interacciones de textura y color, al fundirse los materiales visualmente y, en ocasiones, resultar prácticamente indistinguibles uno de otro.

No es sorprendente que muchos de los primeros *collages* de Vicente transmitan las señas de identidad de la pintura expresionista abstracta. La abigarrada dispersión de líneas y tiras de papel que forman sus primeros *collages* de principios de los años cincuenta, por

ejemplo, recuerdan a las composiciones pintadas espontáneamente de muchos de sus contemporáneos, como Jackson Pollock y de Kooning. En esta época Elaine de Kooning afirma "los collages de Vicente son curiosamente fluidos y dinámicos. El color y las formas

consiguen dar una sensación de movimiento ininterrumpido, solapándose, cambiando posiciones, prolongándose infinitamente". A mediados de los años cincuenta, Vicente empezó a componer *collages* a partir de formas planas y rectangulares que afirman con énfasis el carácter bidimensional de las obras, un efecto que Greenberg elogia como el máximo logro del *collage* modernista y la pintura abstracta. Al mismo tiempo, los bloques de color de Vicente crean una sensación de profundidad con tonos más claros que parece proyectarse y matices más oscuros que se alejan. De este modo, sus obras son complementos convincentes de la pintura de Hans Hofmann y su famosa teoría del color "*push and pull*".

En *collages* posteriores, Vicente se inspiró en la belleza natural de su entorno. Los tonos oliva y marrón en *Bridgethampton*, 1965, hacen alusión a los años que pasó en Long Island, donde compró una casa de labranza en 1964. De forma similar, otros *collages* de esa década presentan colores brillantes y formas evocadoras que remiten a la flora característica y la topografía de Hawái, donde permaneció durante un año como artista invitado en la Academy of Arts de Honolulu. En los años 70 primará la estructura y la construcción, las formas rectangulares de color, influido por Mondrian, la arquitectura de la ciudad y el minimalismo y a partir de los años 80 la entera libertad en la ejecución dará como resultado formas más amplias, ambivalentes, geométricas y orgánicas, evanescentes, que flotan en una atmósfera luminosa. En conjunto, los *collages* de Vicente revelan tanto sus interacciones con las innovaciones artísticas que se desarrollaban en el vibrante mundo del arte de Nueva York de mediados del siglo XX, y las profundas reflexiones personales del artista sobre la naturaleza de la abstracción.

Toys

Vicente, en sus inicios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid estudió escultura. Inmediatamente después, seducido por el color, se dedicó casi con exclusividad a la pintura, aunque siempre permaneció en él la preocupación por el espacio. En 1951 Peridot Gallery organizó una exposición *Sculpture by painters* en la que Vicente participó. No volvió a trabajar en escultura hasta finales de los años 60. Realizados entre 1968 y finales de los años noventa, la mayoría de los *divertimentos* o *toys* de Vicente, como así le gustaba denominarlos, con frecuencia no superan los 30 cm de altura, son coloridos *collages* tridimensionales en madera. Como ha observado Elizabeth Frank, escritora y amiga del artista, Vicente dedicaba una parte importante del tiempo que pasaba en el estudio a la fabricación de estos divertimentos, que le permitían llevar a cabo una experiencia práctica con el color y la superficie. Aunque una selección de sus esculturas se

expuso al público por primera vez en 1995 en Glenn Horowitz Gallery, East Hampton y la práctica totalidad de los *toys* formaron parte en la exposición que le dedicó el Museo de Segovia en 2002, *Improvisaciones concretas* es la primera muestra en un museo que presenta conjuntamente estos experimentos lúdicos con los *collages* del artista.

Vicente improvisaba a partir de trozos de madera sobrantes y desechos esparcidos por su estudio. Estas esculturas, que no estaban concebidas para ser mostradas al público, son fruto de improvisaciones reflexivas y sin embargo desenfadadas. De ellas emana un sentido de inmediatez y de capricho, dando testimonio de la capacidad del artista para trasladar los logros formales desarrollados en sus cuadros y *collages* a un medio tridimensional. "Los divertimentos de Vicente abarcan desde exploraciones no figurativas de color, textura, planos y volumen hasta figuras inteligentemente improvisadas con claras alusiones a formas humanas y animales. La ausencia intencionada de acabado y su naturaleza improvisada, remiten a proyectos similares de artistas como Alexander Calder y Joaquín Torres-García", señala Edward J. Sullivan, co-comisario de la exposición y titular de la cátedra Helen Gould Sheppard de Historia del Arte en la New York University.

La muestra presenta 63 collages, 20 esculturas y un vídeo foto-secuencial del año 64 de 12 minutos de duración. Realizado con fines educativos, en él Esteban Vicente muestra y explica el proceso de creación de un collage.

Colección Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia

3.- CATÁLOGO

Un catálogo bilingüe ilustrado acompaña a la exposición *Improvisaciones Concretas: Collages y esculturas de Esteban Vicente*. Examina de nuevo la trayectoria del artista, analiza su contribución a la técnica del *collage* y presenta bajo una nueva luz sus esculturas íntimas. Un ensayo de Daniel Haxall, historiador del arte en la Kutztown University de Pennsylvania, sitúa los *collages* de Vicente en el marco del discurso de las vanguardias europeas y americanas y en el debate crítico en torno al primer expresionismo abstracto de Nueva York. En otro ensayo, Edward J. Sullivan examina la carrera docente de Vicente, un aspecto poco estudiado, investigando los métodos del artista y analizando la amplia variedad de instituciones en las que impartió clases. Descrito por sus antiguos alumnos como generoso y de pensamiento flexible, Esteban abordaba la pedagogía como un diálogo abierto que beneficiaba tanto al profesor como al estudiante. “La enseñanza fue un componente inherente al proceso creativo de Vicente”, observa el Profesor Sullivan, “y el contacto continuado con jóvenes talentos alimentaba claramente su imaginación y su estética”.

El catálogo también incluye una selección de entrevistas realizadas por Sullivan a Irving Sandler y Elizabeth Frank, amigos y colegas de Vicente, así como a algunos de sus estudiantes más conocidos: Chuck Close, Dorothea Rockburne y Susan Crile.

Por último, el catálogo reproduce en su integridad el iluminador ensayo “Vicente pinta un collage” que Elaine de Kooning publica en el número de septiembre de 1953 de la revista Art News.

4.- NOTA BIOGRÁFICA

Nacido en Turégano, España, en 1903, Vicente llegó a Nueva York en 1936 y ya en 1950 participaba activamente en el mundo del arte del *Downtown* de Nueva York. Alquiló un estudio en 88 East Tenth Street (compartiendo una planta, durante algún tiempo, con Willem de Kooning), se convirtió en miembro con derecho de voto de *The Club* y participó en la histórica exposición *Talent 1950* de Meyer Schapiro y Clement Greenberg, en la Samuel Kootz Gallery. Un año después, ayudó en la organización de la histórica muestra *9th Street*, y varios de sus cuadros aparecieron en el texto fundacional de la New York School, escrito por Thomas B. Hess, *Abstract Painting: Background and American Phase*. A medida que su pintura empezó a atraer la atención de la crítica y del público, Vicente también emprendió lo que se convertiría en una larga carrera docente de éxito. Aceptó nombramientos de corta y larga duración en universidades y escuelas de arte en todo Estados Unidos, incluyendo, entre otras instituciones, la University of California, Berkeley; Black Mountain College; Yale University; Princeton University; New York University; y New York Studio School, escuela de la que fuera co-fundador.

5.- RELACIÓN DE PRESTADORES

- **INSTITUCIONES Y GALERÍAS**

Ameringer/ McEnery/ Yohe

The Cooper Union for the Advancement of Science and Art

Galería Elvira González, Madrid

The Harriet and Esteban Vicente Foundation, New York

Fundación Barclays España

IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

Junta de Castilla y León

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

The Museum of Modern Art, New York

Parrish Art Museum, Southampton, New York

Whitney Museum of American Art, New York

- **COLECCIONES PRIVADAS**

Dore Ashton

Elizabeth Frank and Anne Buchwald

Juliet and Michael Rubenstein

Mercedes Rivera Babín

Robert S. Warshaw