

Benjamín Palencia 1894 - 1980

Museo de Santa Cruz, Toledo

Marzo - agosto de 2011

NOTA DE PRENSA

Con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Castilla – La Mancha a Benjamín Palencia (Barrax, Albacete, 1894 – Madrid, 1980), la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Promoción Cultural y con la colaboración del Ministerio de Cultura, Caja Castilla –La Mancha y la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla la Mancha, ha **organizado** una exposición retrospectiva sobre el artista, que se inaugurará en el crucero inferior del **Museo de Santa Cruz de Toledo** en marzo de 2011 y que estará abierta al público hasta agosto del mismo año.

Los comisarios de la exposición son María José Salazar, conservadora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ramón Palencia, responsable del Archivo Benjamín Palencia y conocedor de la obra de Palencia y Miriam Pablos, de Bárbola & Arte S.L., especialista en arte contemporáneo.

Los objetivos de la exposición son múltiples, y están encaminados a contextualizar en pleno siglo XXI la obra de una de las figuras clave de la vanguardia española, a través de la presentación de esta muestra de carácter antológico y de la presentación de una publicación que intenta poner al día datos de su biografía y aportar textos inéditos.

Benjamín Palencia, renovador de nuevas formas, maestro de maestros, artista clave en la vanguardia artística española no solo por sus aportaciones, sino por sus enseñanzas a través de la primera Escuela de Vallecas, que prolonga tras los acontecimientos de la Guerra en nuevas generaciones de pintores, es aún hoy en día un tanto desconocido para las nuevas generaciones. Es por ello por lo que se plantea esta muestra, total, con un recorrido desde su formación en 1915, *Paisaje*, hasta 1975 con *La Alhambra de Granada*, apenas unos años antes de su fallecimiento como claro exponente de su maestría, potente, evolutiva, de gran fuerza plástica, de claros contenidos apegados a la tierra en la que el color toma carta de presencia plena.

Sin olvidar sus trabajos en papel. El propio artista escribe al respecto: *Aquí nos interesa destacar, también, el arte del dibujo, como obra importante. Esta manifestación del mundo de las rayas, como elemento superior de arte, ha tenido gran importancia en la antigüedad y ha pasado al arte moderno de nuestro tiempo con el mismo valor de belleza y expresión de una obra pictórica, aunque el dibujo tenga sus valores propios, independientes del color.* Por la dedicación del artista a esta técnica, hemos incluido treinta y dos trabajos que abarcan desde 1920 hasta 1975, entre los que hemos de destacar obras meramente figurativas como *Zagal*, de influencia cubista, *Guitarra*, trabajos relacionados con la Barraca, *Decorado*, *Emblema para la Barraca*, o aquellas de influencia surrealista como *El señorito andaluz*, *Sin título*. Todos ellos creadas independientemente de sus pinturas.

Finalmente no podemos por menor de mencionar la importante documentación aportada al catálogo. Palencia, fue amigo de los grandes escritores de la Generación del 27, quienes han escrito hermosas páginas sobre su creación; pero es que además ha sido estudiado por los más importantes críticos de su época; a ello hemos de sumar un "Palencia escritor " de gran riqueza expresiva, a través de la cual entendemos sus búsquedas, su evolución y sobre todo su sentir, que resume con gran

belleza especialmente en el discurso de entrada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1974: *No comprendo el hacer arte de espaldas a la Naturaleza, sin vivir la vida de las cosas, estudiando y desentrañando cuanto vive en el universo para formar un ser nuevo por medio del lenguaje de las líneas y de los colores.*

Es este Palencia total, no fragmentado en etapas, técnicas o cronologías, el que se presenta en esta nueva muestra en Toledo, ciudad que sin duda alguna el artista habría elegido para presentar esta exposición: *Una de las ciudades que siempre me ha atraído y que ha sido como una Academia mía, casi de toda mi juventud y formación , fue Toledo.*

EXPOSICIÓN : Datos técnicos

Características de la exposición y principales objetivos:

- **Exposición antológica.** La exposición consta de **52 óleos** y **32 obras sobre papel**, que recorrerán la obra del artista desde sus inicios en 1915 hasta finales de los años 70, poco antes de su muerte en 1980. La idea es que la exposición haga un trazado completo por su extensa carrera, una producción de más de sesenta años. Las obras seleccionadas articulan de manera perfectamente equilibrada el recorrido, a partir de las dos grandes fases de su producción. La intención es mostrar la obra de Palencia de una manera global y completa.

Las obras se dividen al 50% entre las dos grandes fases de su trayectoria, con la intención de mostrarla de la forma más completa y objetiva posible:

1. **Desde los inicios de su producción en torno a 1915, hasta la Guerra Civil Española.** Las obras de Palencia de esta época muestran cómo el artista, durante sus años de juventud, recorrió los estilos de las diversas vanguardias europeas. Es su época más experimental.
2. **Desde principios de los años cuarenta hasta su muerte.** La posguerra hará que la vuelta a la figuración del arte español sea inevitable. Con la refundación de la **Escuela de Vallecas**, se inicia en su carrera la constante temática de los paisajes

Se complementa con las obras sobre papel, más libres y experimentales, que han de considerarse independientes de su producción pictórica, y con una gran valor plástico, donde el artista vertía con total libertad sus búsquedas.

- **Se presentan obras inéditas.** Una buena parte de las obras que se mostrarán en la exposición pertenecen a **colecciones privadas**. Esto hace que la muestra sea especialmente interesante, puesto que muchas de las piezas se mostrarán al público por primera vez. La posibilidad de descubrir a un nuevo y "desconocido" Palencia, completan la visión moderna que se pretende mostrar del artista.
- **Recuperación de la figura de Benjamín Palencia.** Con esta gran exposición se pretende recuperar la obra de uno de los artistas castellano-manchegos más importantes del siglo XX. La calidad de su producción quedará patente a través del completo recorrido por su trayectoria. La exposición en el Museo de Santa Cruz será la **primera exposición antológica** importante. Una llamada de atención esencial, además de necesaria, sobre la obra del artista.
- **Exposición de fotografías y objetos personales del artista.** La muestra se completará con objetos del Archivo Benjamín Palencia que permitirán tener una visión más completa del artista, así como exponer la relación de su obra con determinados acontecimientos personales. A través de sus fotografías, cartas y libros, se quiere dar una visión lo más completa posible de su figura.
- **Sala de audiovisuales con la proyección de una entrevista.** Dentro del montaje de la exposición, se incluirá una sala dedicada a la proyección de una entrevista realizada a Benjamín Palencia, con la intención de otorgar voz al artista, dentro de su propia exposición.
- **Montaje.** Se usará para la exposición toda la planta baja del Museo de Santa Cruz de Toledo, creando, a lo largo de sus cuatro brazos, un impresionante recorrido

cronológico por toda su trayectoria y producción, de tal manera que el comienzo se pueda contemplar paralelamente con sus últimos trabajos.

En la parte posterior del crucero, se expondrá el importante conjunto de dibujos, que por sus características especiales, precisan un máximo control de luz

PUBLICACIÓN

Publicación de una monografía sobre Benjamín Palencia:

- Se publica un **importante libro** sobre el artista, punto fundamental del proyecto. Uno de los mayores problemas que existen para el estudio de su obra, es carencia de estudios recientes sobre su vida y su plástica. Desde 1976, año de publicación de la monografía de José Corredor-Matheos sobre Palencia, apenas han visto la luz algunos trabajos publicados en diferentes catálogos que aporten datos nuevos o contengan información valiosa y rigurosa sobre su trabajo.
- Esta oportunidad única de **recuperar y actualizar su figura**, además de dar una visión contemporánea sobre su producción, cuenta con la publicación de imágenes de obras fundamentales del artista, apenas conocidas por el gran público, que ofrece así una visión totalmente original y nueva. A ello se añadirán las imágenes de sus obras más conocidas por el gran público, pudiendo completando así una visión global sobre toda su trayectoria.
- Conocimiento de su trabajo
- El libro se plantea de forma cronológica, con la intención de ir **complementando las obras con los textos** publicados según las épocas.
- De este modo, se crea una publicación singular, sin fecha de caducidad y cerrada, además de editar una revisión total de la vida de Benjamín Palencia y, por lo tanto, una **publicación de referencia**.

Contenido científico:

- **Texto de presentación de Juan Manuel Bonet.** El texto servirá de introducción no sólo a la exposición, sino a la obra completa del artista, ya que el autor analizará de manera global su trayectoria, configurando un recorrido histórico por las seis décadas de su trabajo en el contexto del arte español.
- **Revisión de la biografía del artista.** Con esta publicación se pretende revisar la biografía del artista, documentada y corregida directamente del Archivo Benjamín Palencia. Trabajo inédito hasta la fecha y muy interesante de cara a establecer una biografía real y contrastada del autor, que se ha podido realizar gracias a los innumerables documentos conservados que han realizado Miriam de Pablos y Ramón Palencia.
- **Publicación de textos inéditos.** El catálogo incluirá textos del artista, algunos de ellos inéditos, que explican de primera mano su teoría del arte y su particular visión no sólo de su obra sino de sus contemporáneos, de grandes creadores, a la vez que nos muestran su faceta un tanto desconocida de escritor.
- **Publicación de textos de autores** importantes que escribieron sobre el artista, como Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego o Luis Rosales, José Bergamín, entre otros.

Contenido visual

- **Reproducción de más de 150 obras.** Se pretende hacer un libro que contenga, además de las obras incluidas en la muestra, todas aquellas de colecciones importantes y que apenas han tenido difusión, entre las que se cuentan las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y, especialmente, las del Museo Provincial de Albacete. Las obras serán fotografiadas para la ocasión, lo que además supone una oportunidad única de cara a la revisión de su obra y de los archivos existentes al respecto.
- **Archivo Benjamín Palencia.** Se publicarán imágenes poco conocidas y otras totalmente inéditas de su archivo personal.

Ficha técnica de la muestra

- Comisarios: María José Salazar
Ramón Palencia
Miriam Pablos
- Montaje : Tema S.A.
- Transportes: Manterola
- Restauración : Rosa Rubio
- Enmarcaje : Marco Estudio. Madrid

Ficha técnica de la publicación

- Dirección : María José Salazar
Ramón Palencia
Miriam Pablos
- Diseño: Miguel López
- Texto de presentación: Juan Manuel Bonet
- Fotografías: Joaquín Cortés