

Julio González

LAS COLECCIONES DEL IVAM

16 OCTUBRE / 28 DICIEMBRE 1986

centro de arte
Reina Sofía

SANTA ISABEL, 52 (ATOCHA) MADRID 28012 TLFS. 4675062 / 4683002

Abierta al público de 10 a 21 horas
todos los días excepto los lunes

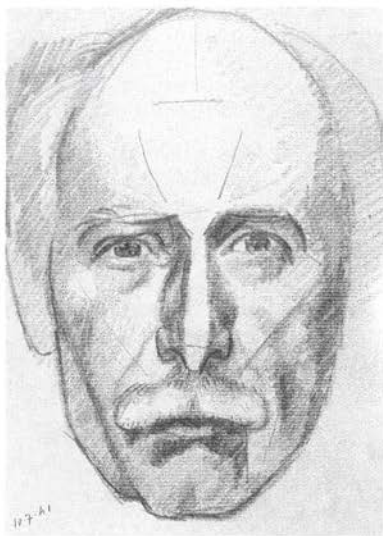
Fundamentalmente un artista de artistas hasta su muerte en 1942, Julio González empezó a ser considerado como una presencia clave en la escultura moderna a principios de la década de los 50, coincidiendo sobre todo con el carácter de fuerza inspiradora que el escultor americano más importante de la postguerra, David Smith, reconoció en la obra de González: «Trabajar el hierro era un oficio cuando yo creía que el arte era pintura al óleo.» La obra concentrada y precisa del escultor catalán fue tomada como punto de partida de otros modos de entender y construir el espacio abierto de la escultura moderna.

La imagen heredada de González como precursor tiene sus raíces en esta lectura eminentemente formalista que se hizo de su obra. Siguiendo estas pautas, el lugar de González en la historia lineal y lógica de la escultura moderna estaba muy claro: si Brancusi venía a concluir el ciclo de la escultura clásica, una escultura basada en los principios de la construcción por composición de masas y de la expresividad por el modelado, González abría el camino de lo que sería la corriente principal de la escultura moderna a partir de los años 30, basada en el *assemblage* y en la construcción por medio de líneas, planos y vacíos.

Si nos atenemos a este punto de vista abstracto y formalista que prevalece en la literatura que contempla a González en su corta y rápida ascensión hacia la cumbre de la influencia —encarnada en la obra producida a partir de principios de los 30—, la colección del IVAM contiene cuatro obras maestras incuestionables: *Mujer ante el espejo*, c. 1936-37; *Pequeña Venus*, c. 1936-37; *Bailarina de la margarita*, c. 1937, y *Los enamorados*, c. 1932-33.

Estas obras, junto con otras cuatro fundiciones incluidas en la colección (*La cabellera*, c. 1934; *Dafne*, c. 1935; *Mujer sentada I*, c. 1937, y *Cabeza ante el espejo*, c. 1934) son parte de la versión que configura la historia oficial de González, con un prólogo encarnado por el periodo de exploración estilística de 1928-32, que le conduce finalmente a lo que el propio artista denominó «dibujo en el espacio».

Esta versión, que no se detiene a entrar en contenidos, pasa por alto el carácter humanista de la obra de González, que Leo Steinberg, ya en 1956, vio reflejado en «una belleza que fluye más íntimamente de las fuentes de la libertad y de la vida, que depende poco de los accidentes de una estructuración superficial y mucho más de lo que hagamos nosotros».

Autorretrato, 10-7-1941

Sólo abordando la obra de González desde esta amplitud rica en matices y descubrimientos podemos apreciar en su justa medida obras como *El encapuchado*, c. 1939, emblema enigmático, que permanece como réplica al desafío de Brancusi, pero que pide ser sostenida en las manos, conocida y buscada. O la monumentalidad dramática de la *Pequeña Montserrat asustada*, c. 1941-42, que no constituye una pieza aislada dentro de su obra, ni una mera reacción ante el drama de la guerra, sino una investigación de las posibilidades expresivas de lo espiritual, afín a las esencias del arte tribal africano (véase la *Máscara acostada llamada «El religioso»*, c. 1941-42) que, como vemos en algunos de sus dibujos finales, alternaría con ensayos en los que dirige su mirada hacia El Greco. Es la misma intensa carga expresiva que caracteriza la serie de cabezas en piedra, c. 1934-36.

Si ante *Los enamorados II*, nos resistimos a aceptar sin más que nos encontramos sólo ante un sabio juego formal de planos, volúmenes y vacíos en una dialéctica de luz-oscuridad, ante las arcaizantes cabezas de piedra no podemos negar la existencia latente de una poética de carácter expresivo, de una naturaleza mística similar a la que imprimió a sus esclavos Miguel Ángel, para quien la escultura era cuestión de quitar y no de poner. Pero lejos de las cárceles materiales que obsesionaron a éste, y parafraseando a otro gran místico de la arquitectura moderna (Louis Kahn), en la *Cabeza «doble cabeza»*,

c. 1934-36, el bloque de piedra al plasmarse en escultura se convierte en aquello mismo que quería ser.

Finalmente la obra menor de la colección, constituida por las piezas de orfebrería (c. 1890-1900) y las planchas de cobre, nos ayudan a entender por qué para González el hierro nunca fue algo «encontrado» (y esto en abierto contraste con Picasso, que desempeñó el papel de padre revelador en su corto periodo de colaboración desde 1928 hasta 1931), sino un material de naturaleza poco menos que ontológica al cual pretendía «hacer» desde su alma interna, resolver en su totalidad, para que se convirtiera en sustancia. El «encontrar» y el «hacer» eran procesos inseparables.

Distanciándose de la imagen esquemática que ha llevado a entender a Julio González esencialmente como precursor de la escultura de las décadas intermedias del siglo XX, la colección del IVAM responde sobre todo a la necesidad de afrontar su obra en sus propios términos y en los de su contexto histórico, el de los años 30, un periodo en el que las vanguardias entran en crisis tras el abrumador dominio ejercido por el cubismo hasta mediados de los 20. La colección no solo intenta hacer justicia al lugar preeminente que la obra de González ocupa en el desarrollo de la escultura moderna, sino también reflejar al mismo tiempo su diversidad y singularidad, que hace que la habitual lectura formalista y unidireccional y lógica no sea la más certera y esclarecedora.

Pequeña Venus, c. 1936

1876

Julio - Luis Jesús González-Pellicer nace en Barcelona el 21 de septiembre. Sus padres son Concordio González (1832-1896) y Pilar Pellicer (1846-1928). Es el hermano más joven de Joan (1868-1908), Pilar (1870-1951) y Lola (1874-1962).

Hacia 1891

Comienza a trabajar en el taller de forja de su padre en la Rambla de Cataluña.

1892-93

Julio y Joan estudian dibujo por las tardes en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y aspiran a ser pintores. Probablemente conocen a Joaquín Torres-García en estos años.

La familia envía piezas de metal decorativas a certámenes nacionales e internacionales donde gana premios. El taller familiar ejecuta delicados trabajos de hierro para la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, comenzada por Antonio Gaudí en 1882.

1896

Concordio González muere el 3 de septiembre.

1897-99

Julio y Joan frecuentan el café barcelonés «Els quatre gats» con los artistas Ricardo Canals, Carlos Casagemas, Ramón Casas, Manolo Hugué, Sebastián Junyer, Isidro Nonell, Pablo Picasso, Santiago Rusiñol, Jaime Sabartés, los hermanos Fernández de Soto, Joaquín Sunyer, Torres-García, el crítico Eugenio d'Ors y el historiador Miguel Utrillo. Primera visita a París.

1900

La familia González vende el estudio de Barcelona y se traslada a París, donde se instala en la Avda. de Maine, 22 de Montparnasse. Más tarde la familia entabla amistad con Picasso y Manolo, gracias a los cuales, visitan eventualmente a Max Jacob, Maurice Raynal, André Salmon y otros.

1902

Primavera-verano: Julio y Joan viajan a Cataluña. Visitan a Picasso, quien dibuja el retrato de Julio. Conoce al escultor Pablo Gargallo en París.

1903-04

Gargallo vuelve a España a finales de 1903. González utiliza su estudio de la calle Vercingétorix, 3, hasta los primeros meses de 1904.

1904

Frecuenta el Café de Versailles en la plaza de Rennes, donde conoce a otros pintores españoles que viven en París, como Paco Durrio y Pau Roig. Posiblemente en este año conoce a Constantin Brancusi.

Expone en el Salon d'Automne.

1906

Joan, muy enfermo, vuelve a Barcelona. González consigue el estudio de l'impasse Ronsin nº 11, donde trabaja hasta los primeros meses de 1907.

Comienza su amistad con el compositor Edgard Varèse.

1907

Se traslada a la calle Saint Jacques, nº 282.

Expone en el Salon des Indépendants.

Verano: visita al abuelo de Varèse, el señor Cortot, un herrero en Le Villars, cerca de Tournus.

1908

Joan muere, y es enterrado el 1 de abril. La familia vuelve a Barcelona.

Septiembre: Julio vuelve a París solo.

Profundamente afectado por la muerte de su hermano, se aísla, y presumiblemente, sólo mantiene amistad con Picasso y Brancusi.

1909

Mayo: visita a su familia en Barcelona.

Conoce a Jeanne Berton. Nace su hija Roberta.

Expone pinturas en el Salon d'Automne, y en el Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (Salón de otoño - Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes).

1910

Mayo: Visita Barcelona.

Hace las primeras máscaras en metal repujado.

Bailarina con margarita, c. 1937

1911

Agosto-Septiembre: Viaja a Barcelona, donde su hermana Pilar se casa con Joseph Basso (1873-1918).

1913

Adquiere un estudio en el nº 1 de la calle Leclerc que utilizará hasta 1920.

Exhibe un cuadro y trabajos en metal en el Salon d'Automne.

1914

Exhibe pinturas y piezas de metal en el Salon des Indépendants.

Por esta época se relaciona con Alexandre Mercereau, quien será su amigo de por vida y su principal apoyo.

1915

La familia se traslada de nuevo a París, para vivir allí con Julio.

Toman un apartamento cercano, en la calle Friant n.º 40, donde viven hasta 1936.

Abren una tienda en el nº 136 del boulevard Raspail, donde venden objetos decorativos, encajes, cortinas,... hasta finales de 1919.

1918

Junio-Septiembre: trabaja en La Soudure Autogène Française, un taller en Boulogne-sur-Seine, donde aprende las técnicas de la soldadura oxicetilena.

Los Enamorados II, c. 1932

1920

Adquiere un taller de herrero en la calle de Odessa nº 18. Comienza a exhibir más regularmente en diversos salones parisinos, entre ellos: Salon d'Automne, 1920-25, 1928, 1929; Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, 1920-23; Salon des Indépendants, 1920, 1921, 1926; Salon des Surindépendants 1931-33.

1922

Primera exposición individual en la Galerie Povolovsky, de París.

1923

Exposición individual en la Galerie du Caméléon, de París.

1924

Traslada el taller a la calle Médéah, nº 11, donde trabaja hasta enero de 1935.

1927

Por este tiempo comienza a considerar seriamente hacer esculturas como algo diferente de los objetos decorativos.

1928

Comienza la colaboración con Picasso, que continua hasta 1931 como mínimo, en una serie de esculturas de metal. Pilar, su madre, muere el 13 de mayo en París.

1930-32

Se asocia con artistas del *Cercle et carré* y *Abstraction-Création* grupos parisinos, pero no expone con ellos.

Exposición individual en la Galerie de France, de París (1930), con la que firma un contrato, y en la Galerie Le Centaure, de Bruselas (1931).

Redacta el ensayo «Picasso sculpteur et les cathédrales» para publicar. Pero no fue publicado hasta que apareció en el libro de Josephine Withers, *Julio González: Sculpture in Iron* Nueva York, 1978, Apéndice I, pp. 131-145, en inglés y francés.

1934

Exposición individual en la Galerie Percier, de París, y la Galerie des Cahiers d'Art, de París. Expone 6 esculturas en la Kunsthhaus de Zürich en una muestra colectiva que incluía trabajos de Jean Arp, Max Ernst, Alberto Giacometti y Joan Miró (del 11 de octubre al 4 de diciembre).

En Madrid, Ricardo Pérez Alfonseca publica una monografía sobre las esculturas metálicas de González.

Conoce al pintor Alberto Magnelli.

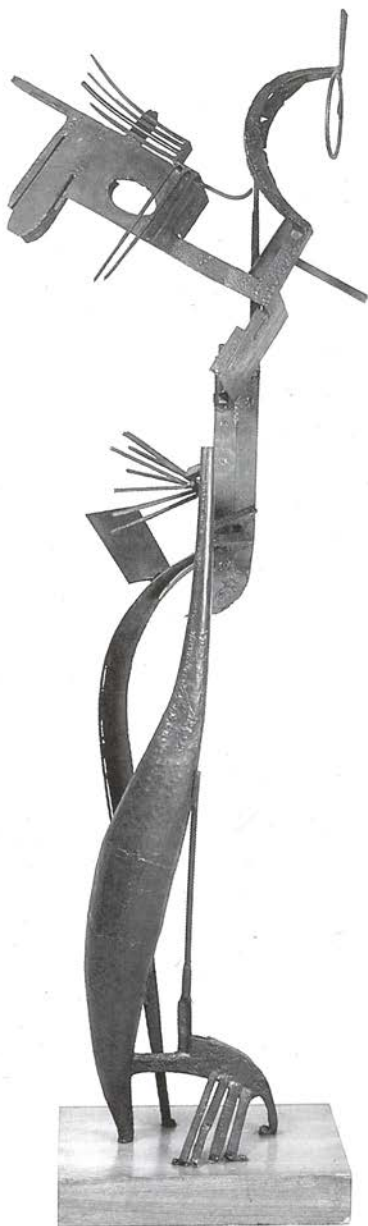
1935

Exposición individual en la Galerie des Cahiers d'Art, de París.

1936

Exposición colectiva en la Galerie des Cahiers d'Art, de París, con Picasso, Miró y Luis Fernández (del 26 de junio al 20 de julio).

Expone dos esculturas en *Cubism and Abstract Art* en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, (del 2 de marzo al 19 de abril); el Museo compra 1: «Cap, La Serp».

Mujer ante el espejo, 1936-37

Cuando ofrecen a Picasso la dirección del Museo del Prado, Sabartés propone a González como secretario. (Carta echada el 21 de septiembre de 1936 a su hija Roberta). Archivo del Legado de Estado González de París).

Octubre-Noviembre: la familia se traslada a una casa nueva en Arcueil.

1937

Se casa con Marie-Thérèse Roux, su compañera durante muchos años.

Exposición individual de pinturas en la Galerie Pierre, de París.

Expone *La Montserrat* en el pabellón español de la *Exposition internationale des arts et techniques* (inaugurada el 12 de julio).

1938

Deja una parte del estudio al pintor alemán Hans Hartung.

1939

Verano: Hartung se casa con Roberta (el matrimonio acabará en divorcio en 1957).

1940

Enero: Con la ocupación alemana de Francia la familia se traslada a Lot. Imposibilidad de trabajar como escultor durante este período. Se dedica a dibujar mucho.

1941

Noviembre: vuelve con Marie Thérèse a Arcueil para continuar trabajando allí. Comienza a utilizar el yeso en una versión grande de *La petite Montserrat esglaiada*.

1942

El 27 de marzo muere en su casa de Arcueil de un ataque al corazón. En el acompañamiento figuran Fernández y Picasso.

