

ANTONIO SAURA

Antonio Saura Atarés, nace en 1930 en la ciudad de Huesca, hijo de un funcionario de Hacienda y una pianista profesional. Pasa allí su primera infancia pero la guerra civil sorprende a la familia en Madrid haciendo imposible su regreso.

La familia se ve obligada a un continuo éxodo siguiendo los avatares de la Administración Republicana de forma que Saura pasará aquellos años en Madrid, Valencia y Barcelona sucesivamente. Al acabar la contienda (1939) la familia fija su residencia en Madrid sin embargo, habida cuenta las incertidumbres de la posguerra, envían a sus hijos a Huesca con la familia materna. Allí permanecerá Antonio durante un año al cabo del cual se traslada a la casa familiar de Madrid.

En 1943, con tan solo trece años, padece una Tuberculosis ósea por la que debe ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones y que le mantiene prácticamente inmovilizado durante cinco años. Es en este largo periodo proclive a la reflexión y, obviamente también al aburrimiento cuando, comienza su afición a escribir y, sobre todo, a pintar de forma que en 1947 inicia su dedicación autodidacta a la pintura. Su primera exposición tiene lugar en 1950 en la librería “Libros” de Zaragoza incluyendo un conjunto diverso de obras de carácter experimental. Al año siguiente con motivo de su primera exposición en Madrid publica el manifiesto poético-pictórico “*Programio*” de inspiración surrealista.

En 1952, hastiado por la atmósfera que vive Madrid en la posguerra, se traslada a París donde residirá hasta 1955 y donde entra en contacto con la vanguardia de la época. Allí, su inicial surrealismo (corriente que plasma los sueños ó el subconsciente) va a evolucionar a la estética informalista que, dentro del arte abstracto, utiliza un lenguaje no geométrico en el que los materiales y las técnicas desempeñan un decisivo papel en relación con la personalidad del artista.

Las dificultades económicas lo devuelven a Madrid y , ya de vuelta, funda en 1957 junto con otros artistas españoles el grupo El Paso que habrá de ejercer en el futuro una gran influencia en la pintura española de vanguardia de las décadas 50 y 60. Saura dirigirá el grupo hasta su desaparición en los años 60 convirtiéndose así en el principal teórico del Informalismo español.

Aunque realiza su primera exposición en París y participa en la Bienal de Venecia, sin embargo la internacionalización de su obra se produce tras la invitación a participar en la segunda edición de la Exposición de Arte Moderno “*Documenta*” en Kassel (Alemania) en 1959 y su reconocimiento internacional sobreviene tras serle otorgado el premio Guggenheim en 1960. Al año siguiente expone por primera vez en Nueva York en la Galería Matisse.

Su actitud comprometida lo involucra en una actividad política que continuará hasta el final del franquismo.

Tras la creación en las Casas Colgadas de Cuenca del Museo de Arte Abstracto Español por el pintor y mecenas Fernando Zobel favorablemente impresionado por la pintura del movimiento Informalista español, se genera un ambiente creativo en la ciudad que determina que una pléyade de pintores, entre ellos Saura, se establezcan o realicen numerosas estancias en la misma.

En 1967 se instala definitivamente en París aunque pasa largas temporadas, especialmente los veranos, en Cuenca. En 1977 llega a ser propuesta por las Autoridades su expulsión de Francia por algunas de sus declaraciones políticas, medida

que no llegó a ejecutarse por las numerosas protestas y manifestaciones que suscitó. Ni siquiera él mismo escapa a su propio nivel de exigencia, solo así se explica la destrucción masiva de sus lienzos en más de una ocasión.

Durante su etapa de madurez artística, Saura realizó exposiciones en las Galerías más exigentes de las más importantes ciudades del mundo; Madrid, París, Roma, Nueva York, Bruselas, Berlín, Londres, Munich, Tokio, La Haya, Colonia, Barcelona... vieron expuestos sus cuadros. En varias ocasiones expuso Saura en su ciudad natal. La más trascendente sin duda la exposición antológica realizada en 1991 en la que se encontraban representadas las series más representativas del artista oscense, así como los bocetos de “*Elegía*” la mayor y una de sus obras más singulares que se encuentra en la bóveda del zaguán del palacio de la Diputación Provincial de Huesca.

Durante todos estos años, Saura cultiva con igual éxito que la pintura, otras disciplinas relacionadas con las artes gráficas - grabados, aguafuertes y litografías - y la ilustración. Pero además de su obra plástica, Saura no dejó de escribir desde los años cincuenta preferentemente ensayos y numerosos artículos sobre pintura, alguno de los cuales – “*Contra el Guernica*” (1982) – escandalizó al mundo artístico.

Finalmente, tras cincuenta años de intensa actividad artística, Antonio Saura fallece afectado por una leucemia en 1998 en Cuenca, ciudad en la que residió los últimos años de su vida.

Obras:

Agrupando su obra pictórica en numerosas Series de las que podríamos destacar por contener alguna de sus creaciones más emblemáticas la Serie Crucifixiones en la que destaca sobremanera el tríptico de la “*Gran Crucifixión*” y la Serie Retratos Imaginarios en la que llama la atención el “*Retrato Imaginario de Felipe II*”.

La Pintura de Saura que presentó inicialmente una tendencia al bicromatismo en blanco y negro al servicio de su acendrado dramatismo, se transformó en la obra más reciente adoptando una llamativa riqueza de colorido y un gran formato como se aprecia en “*Elegía*” (1987) y la serie “*Las delicias del Jardín*” (1988-1990).

Se incluyen además:

OTRAS OBRAS

- Serie de las Constelaciones (1948-1950).
- Serie de los Rayogramas (1948-1950).
- Obras oníricas y surrealistas (1952).
- Serie de los Grattages (1954-1955).
- Serie Autorretratos (inicio en 1956).
- Serie Damas (inicio en 1956).
- Serie Mujeres con silla de brazos.
- Serie **Crucifixiones** (inicio en 1957).
- Serie **Multitudes** (inicio 1959)
- Serie **Retratos imaginarios** (inicio en 1960).
- Serie Perros de Goya (inicio 1967).
- Serie Superposiciones (1972-1973).
- **Elegía** (1987).
- Serie las Delicias del Jardín (1988- 1990).
- .../

Premios y Honores

Premio Guggenheim (Nueva York 1960).

Premio Carnegie (Pittsburgh 1964).

Premio de la Bienal Gráfica Europea (Heildelberg 1979).

Nombrado por el Gobierno Francés “Chevalier de l'ordre des Arts e des Lettres” (1981).

Medalla de Oro de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España (1982).

Medalla de Oro de la Ciudad de Huesca (1982).

Nombrado por el Gobierno Francés “ Officier de l'ordre des Arts e des Lettres” (1990).

Premio Aragón de las Artes (1994).

Gran Premio de la Ciudad de París (1995).

Premio Liberté (Sarajevo 1995).

Premio Aragón Goya (1996).

Impacto

Antonio Saura es, sin duda, el oscense que más ha influido en la historia del Arte Universal.

Todavía después de muerto siguen inaugurándose exposiciones de su trabajo en ciudades como Zúrich (año 2000), Basilea, Linz y Estrasburgo (2002), Cracovia (2003), Ámsterdam (2004) y Nueva York, Roma, Berlín y Madrid (2005).

Pero además, por si ello no fuese suficiente, sus cuadros se cuelgan en los más importantes Museos Contemporáneos del mundo. El Museo de Arte Moderno y The Museum Guggenheim de Nueva York, el Centro Nacional d' Art et de Culture Georges Pompidou de París, el British Museum de Londres , el Carnegie Institute de Pittsburg y el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, son algunos botones de muestra de esta realidad.

Bibliografía:

1. Alvira F. Antonio Saura. El pintor universal. En: Los cien oscenses del siglo XX. Bellosta JA. Ed. Rev. 4Esquinas. Huesca. 2004.
2. Antonio Saura.The oficial website. <http://www.antoniosaura.org> (Consulta 03-03-2006).
3. Arte contemporáneo del siglo XX. En: http://html.rincondelvago.com/arte-contemporaneo-del-siglo-xx_2.html (Consulta 16-07-2006).
4. Itinerarios de Antonio Saura.. En: <http://www.liceus.com/cgi-bin/gui/03/3157.asp> (Consulta 16-07-2006).
5. Cuarenta años en el laberinto abstracto. En <http://cuencanews.blogspot.com/2006/06/cuarenta-aos-en-el-laberinto-abstracto.html> (Consulta 16-07-2006).
6. Informalismo. En: http://www.masdearte.com/item_movimientos.cfm?noticiaid=51 (Consulta 14-07-2006).
7. El arte abstracto. En: <http://www.monografias.com/trabajos14/arte-abstracto/arte-abstracto.shtml> (Consulta 16-07-2006).