

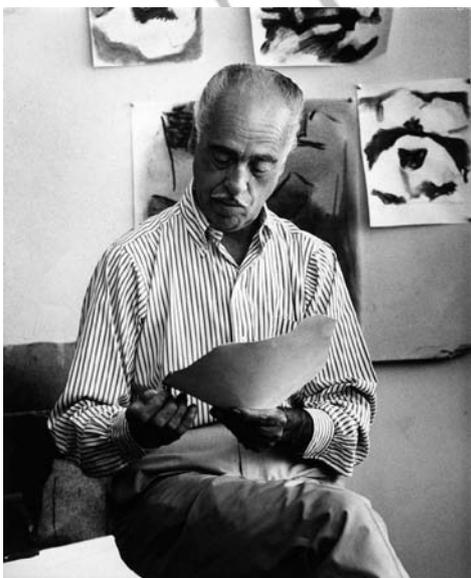
INFORMES USA

Nº4. Julio, 2013

El pintor Esteban Vicente: Razones para un estudio

Dr. Alfonso Palacio

1. Esteban Vicente, pintor español y nacionalizado estadounidense

Esteban Vicente (Turégano 1903 - Long Island, 2001) describió una de las trayectorias más intensas, interesantes y, en cierto sentido, heterodoxas de la pintura española del siglo XX.

Su marcha a Estados Unidos en 1936¹, durante los primeros compases de la Guerra Civil, y su vinculación, años más tarde, con el grupo de artistas norteamericanos que integraron las filas del **expresionismo abstracto**, han hecho de él un artista singular y difícil a veces de encasillar dentro de los ya tradicionales parámetros por los que ha transitado la historia e historiografía del arte español del siglo pasado.

Esta última se ha fijado sobre todo, en cuanto al desarrollo de las artes plásticas se refiere, en lo que ocurrió en el interior de nuestro país a lo largo de esa centuria, o en lo que pudieron hacer los artistas españoles que, por diferentes razones, y también en diferentes

¹ El pintor segoviano formó parte del no muy numeroso contingente de artistas españoles que, por unas razones u otras, y durante la guerra civil española, o en los años inmediatamente posteriores a la contienda, acabaron por instalarse de manera momentánea o permanente en Estados Unidos. Entre esos creadores cabe destacar los nombres de **Luis Quintanilla, Federico Castellón, Julio de Diego, Esteban Francés, José Guerrero, Eugenio Granell, Joan Junyer y Luis Buñuel.**

momentos de su vida, decidieron abandonar su patria para hacer de París, así como de diversos países de Latinoamérica (México y Argentina principalmente), los destinos habituales de sus viajes y estancias. En este sentido, Esteban Vicente siempre ha aparecido a ojos de los estudiosos de nuestro arte como una excepción dentro de esos flujos migratorios más habituales y, por lo tanto, como una especie de *outsider* que hubo de esperar su tiempo para ser recuperado, aparte también de como un artista que, a la hora de ser estudiado, había que apreciarlo más propiamente desde esas dinámicas surgidas en un momento dado al otro lado del Atlántico, antes que desde cualquier otro punto de vista.

Esteban Vicente era una especie de outsider que hubo de esperar su tiempo para ser recuperado

Ahora bien, sin estar este planteamiento del todo errado, es evidente que a medida que pasan los años la figura de este artista se agranda notablemente. Habiendo empezado sólo en la actualidad a atisbar su riqueza de matices y verdadera complejidad, la cual nos debe preparar para desbordar las visiones de carácter reduccionista que muchas veces se han dado sobre su persona. Es más, en este mismo sentido de aproximación a su figura, podemos asegurar que a pesar de contar con algunos estudios en libros y en artículos aparecidos en revistas especializadas, así como de habersele dedicado diversas exposiciones individuales y colectivas tanto en vida como después de su muerte, acompañadas de sus correspondientes catálogos; **todavía se constata una insuficiencia en el conocimiento de la vida y de la obra del pintor Esteban Vicente**. La ausencia de una sólida investigación hasta la fecha, más allá de algunas aportaciones puntuales realmente meritorias², ha hecho que sean varios los errores acerca de determinados acontecimientos de su existencia, significado de su obra y catalogación de la misma que siguen repitiéndose en las diferentes publicaciones que se le dedican. También este es el motivo de que sean numerosos los episodios tanto de su

---

² Merece la pena citar el catálogo realizado para la exposición organizada por la Fundación Banco Exterior de España en 1987, el libro monográfico escrito por Elizabeth Frank en 1995, los catálogos de la exposiciones organizadas en el Instituto Valenciano de Arte Moderno en 1995 y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1998, el estudio de Valeriano Bozal firmado en 1998 para la inauguración del Museo de Segovia, así como el conjunto de exposiciones, con sus correspondientes publicaciones, organizadas y editadas por el museo dedicado al pintor español abierto en Segovia en 1998 y que, desde el momento de su inauguración, se ha convertido en el principal referente para la difusión y promoción de su obra. Finalmente, también cabe destacar el hecho de que en 2011 el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente editara, junto con la editorial Síntesis, el libro titulado *El paisaje interior. Escritos y entrevistas*, recopilación de textos y declaraciones del pintor segoviano, muchos de los cuales ya habían sido presentados con motivo de la citada exposición *El color es la luz*.

trayectoria vital como profesional que todavía están por desvelar o en los que es necesario profundizar.

2. Esteban Vicente, ejemplo destacado de relaciones trasatlánticas en el arte contemporáneo

La primera pregunta a la que tendríamos que intentar dar una respuesta a través de estas líneas es qué es lo que hace que pueda considerarse a este artista como uno de los creadores españoles más importantes del siglo XX, ejemplo destacado de relaciones trasatlánticas en el arte contemporáneo. Lejos de poder dar una contestación única a este interrogante, son varios los factores que habremos de considerar.

En primer lugar, no cabe duda de que aquello que debe marcar la fortuna crítica de un creador, la razón por la que debe ser más o menos valorado, es, antes que cualquier otra cosa, **la calidad de su producción**, el nivel de su trabajo. En este sentido, Esteban Vicente dejó, a lo largo de sus casi cien años de vida, un conjunto importante de pinturas, collages, acuarelas, dibujos, grabados y esculturas, de enorme interés tanto para el crítico como para el historiador del arte, los cuales pueden organizarse en una serie de etapas con algunos momentos realmente estelares, y en los que aspectos como la calidad, la coherencia, el rigor y el compromiso con el oficio de artista, así como la entrega absoluta al trabajo, destacan con especial fuerza. Además, se trata de una producción que exige para su completa apreciación ser volcada en un catálogo razonado, el cual no ha sido editado hasta la fecha.

Vicente entró en contacto con el arte de vanguardia internacional

Esa producción arrancó con fuerza en los años veinte y treinta del siglo XX, tras completar sus estudios el artista en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. A partir de ese momento comenzó una etapa en la que gracias a distintas amistades y a diferentes estancias en lugares como Murcia, París, Londres, Barcelona e Ibiza, Vicente entró en contacto con algunos de los aspectos más destacados del denominado arte nuevo en España, así como del arte de vanguardia internacional. En cuanto al primero, **cabe destacar su asimilación de las enseñanzas cézannianas de corte postcubista, muy presentes en algunas obras de mediados de la década de 1920 que tocan el género de la naturaleza muerta, como ocurre con Bodegón del Crapouillot, y del retrato, como sucede con el de su hermana Sagrario.**

Junto con ellas, destaca igualmente la adscripción de algunos de sus primeros trabajos a una especie de poética a mitad de camino entre el surrealismo y la metafísica, que estuvo muy en boga en el contexto del arte español de los primeros años de la década de 1930. También en este mismo sentido cabe ensalzar la enorme calidad de sus acuarelas realizadas hacia 1926-1928 en el levante español, atentas a captar de una manera ágil y certera, mediante leves manchas y sin apenas trazo, la luminosidad de aquel ambiente y una suerte de *joie de vivre* muy propia de la corriente mediterránea del primer tercio del siglo XX. Lo mismo cabe decir de sus soleados y marinos paisajes de Ibiza, así como de sus pobladas vistas de las ramblas barcelonesas, evocadoras de una ciudad moderna, que parece tomar el pulso a la actualidad. Por otro lado, ese mismo universo de cafés, tertulias y *boulevards* es el que Vicente plasmó a través de toda una serie de magníficos apuntes durante sus estancias parisinas. Es más, muchas de esas obras pudieron verse en las primeras exposiciones, tanto colectivas como individuales, que el artista fue celebrando con importante éxito de crítica y público en diferentes galerías y museos de las ciudades por las que fue pasando desde finales de la década de 1920 y hasta 1936³.

En la década de 1950 se vincula su obra al expresionismo abstracto norteamericano

La Guerra Civil marcó una ruptura con respecto a lo que venía realizando el pintor español hasta esa fecha. Su marcha a Estados Unidos recién iniciado el conflicto sumió al creador en un periodo, desde el punto de vista propiamente artístico, de cambios y dudas, los cuales comenzaron a despejarse a mediados de la década de 1940, fecha en que Vicente volvió a abrazar con calidad y con fuerza el lenguaje del postcubismo, antesala de su llegada a la abstracción. Esta se produjo a comienzos de la siguiente década, vinculándose su obra a partir de ese momento con la del resto de artistas asociados al expresionismo abstracto norteamericano. **El juego con los medios plásticos, y en particular con el color, así como, en ocasiones, también con el trazo, se convirtió a partir de aquel momento en la base de una obra por momentos exuberante y jugosa, aunque también, en otros casos, concentrada y honda.** Esta capacidad para pulsar diferentes registros a partir de la manipulación de unos medios plásticos tan reducidos puede considerarse otro de los grandes méritos de este creador. De igual modo, el progresivo grado de decantación, despojamiento y depuración que fueron alcanzando sus últimos trabajos, evocadores de paisajes muy leves y esencializados, aunque siempre dentro de esos márgenes abstractos, da buena muestra de la

---

³ Cat. exp. *Luz entera. Esteban Vicente y sus contemporáneos*, Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 9 de abril-13 de julio de 2003.

gran maestría y profunda sabiduría alcanzada por un pintor que hizo de su oficio un continuo camino de aprendizaje y perfección, alcanzando su máxima expresión al final de sus días⁴.

Los collages constituyen una parte esencial de su trabajo

Esta misma actitud de continua autoexigencia y búsqueda de la verdad también se aprecia en sus collages⁵, que constituyen una parte central de su trabajo, y que sin duda merecen una consideración particular, así como en sus dibujos⁶, grabados y esculturas, bautizados por el propio artista con el nombre de *toyso* “divertimentos”, y en las que **Vicente desplegó, a partir de la utilización de la técnica del *assamblage*, una gran capacidad para la construcción y el juego con elementos de lo más variado**, así como una inclinación hacia la vertiente más lúdica e imaginativa de la creación⁷. Si además a todo ello se añaden sus trabajos como escenógrafo de representaciones teatrales, sus ilustraciones para libros, así como

la realización de tapices, no cabe duda de que nos encontramos ante uno de los creadores más completos y destacados de todo el arte español del siglo XX.

⁴ Cat. exp. *El color es la luz. Esteban Vicente, 1999-2000*, Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 2001.

⁵ Cat. exp. *Esteban Vicente. Improvisaciones concretas: collages y esculturas*, Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 27 de septiembre de 2011-8 de enero de 2012.

⁶ Cat. exp. *Esteban Vicente. Dibujos. 1920-2000*, Segovia, Museo Esteban Vicente de Arte Contemporáneo, marzo-septiembre de 2010.

⁷ Cat. exp. *Juegos en el espacio. Esteban Vicente. Esculturas, 1968-1998*, Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 29 de enero-5 de mayo de 2002.

3. Influencias y personalidades próximas al artista

La dimensión trascendental se refuerza, más allá de la propia calidad de su creación, con el conjunto de personalidades a las que Esteban Vicente trató en vida, las cuales hablan de su situación central dentro de los ambientes artísticos y culturales que le tocó experimentar. Durante su etapa española propiamente dicha, Vicente frecuentó la compañía y amistad de insignes personajes, adscritos muchos de ellos a la denominada **Generación del 27**, y de la que él mismo podría haber formado parte, muchos de los cuales habrían dejado una huella importante en su trabajo. Nos estamos refiriendo a **creadores como Cristóbal Hall, Wladyslaw Jahl, Frédéric Macé, Ramón Gaya, Juan Bonafé y Salvador Dalí, cineastas como Luis Buñuel y escritores tan relevantes como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas y Jorge Guillén.**

Por otro lado, esta proximidad a la poesía, tan beneficiosa para su propia obra, el pintor segoviano la mantendría a lo largo de toda su vida tanto a través de sus lecturas de los clásicos españoles, como del contacto, ya en Norteamérica, con alguno de los poetas anteriores, igualmente exiliados, así como con otros de la talla de Peter Viereck, con quien colaboró ilustrando alguno de sus escritos, y John Ashbery, quien le dedicó una reseña con motivo de una de sus exposiciones neoyorkinas. Su segundo matrimonio con otra escritora y también profesora, la puertorriqueña María Teresa Babin, no cabe duda que afianza esta inclinación del pintor español hacia el mundo de la literatura y su fusión con el arte.

Ya en París, Esteban Vicente entró en contacto con el grupo de pintores y escultores españoles que llegaron principalmente a Francia durante el periodo de entreguerras, practicando muchos de ellos durante esos años de finales de la década de 1920 y mediados de la siguiente una especie de figuración lírica, en donde **las huellas del fauvismo, del surrealismo y del postcubismo se hicieron especialmente presentes.** Así, a la figura tutelar de Pablo Picasso, habría que añadir su relación de amistad y sus contactos con artistas tan destacados como Pedro Flores, Francisco Bores y Hernando Viñes, o la proximidad a figuras que luego serían claves en su etapa estadounidense, como sucedió con Michael Sonnabend, joven aficionado al arte por aquella época, quien se convirtió años más tarde en uno de sus marchantes en Nueva York. En este sentido, también hay que recordar que durante su juventud Esteban Vicente ya había frecuentado la compañía de otros personajes vinculados al mundo del arte de origen estadounidense, como el escultor James Gilbert. Además, el hecho de que contrajera matrimonio en 1935 con Esther Cherniakofsky, joven estudiante norteamericana a la que conoció en París, refuerza esta vinculación.

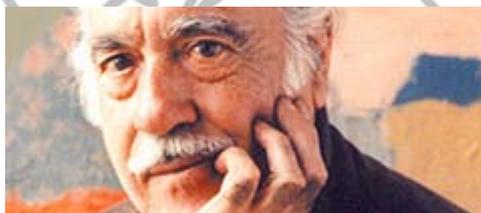
Esos encuentros y amistades continuaron alimentándose con la llegada del artista a Estados Unidos. De entre todas ellas destacan las que Esteban Vicente tejió con motivo de su aproximación al grupo de los pintores vinculados al ya citado expresionismo abstracto, uno de los más decisivos que han atravesado el arte de la segunda mitad del siglo XX, y en especial **los contactos que mantuvo con creadores de la talla de William de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Kline, Barnett Newman, Philip Guston, etc. Otros nombres, como los pintores Joseph Stella, Milton Avery, Rockwell Kent, Stuart Davis, Ilya Bolotowsky, Giorgio Cavallon, Balcomb Greene, Aristodemus Kladis, el propio Ad Reinhardt o los escultores David Hare, Ibram Lassaw, Philip Pavia y George Spaventa formaron parte igualmente de su círculo más íntimo.** También fue importante, en el contexto de su adscripción a este grupo, su vinculación con críticos e historiadores del arte que a día de hoy resultan imprescindibles para entender los caminos de la creación artística de la segunda mitad del siglo XX, como son Clement Greenberg, Harold Rosenberg, Meyer Schapiro y Thomas B. Hess, con los que Vicente también se relacionó, o con galeristas que acogieron muchas de sus exposiciones individuales y colectivas a lo largo de este periodo, como sucedió con Leo Castelli, Charles Egan, Rose Fried y André Emmerich.

Ahora bien, la talla de un artista, y la de Esteban Vicente está fuera de toda duda, no viene marcada únicamente por esa asociación de texto (en este caso obra) y contexto. A ello habría que incorporar otra serie de aspectos que hicieron de la trayectoria de este creador una de las más interesantes de la pasada centuria. Uno de ellos fue su labor en el consulado de la República en Filadelfia entre los años 1937 y 1939, bajo la supervisión del embajador de España en Estados Unidos, Fernando de los Ríos, agilizando el papeleo de los españoles que allí llegaban expulsados de su país por la guerra civil y facilitando los pasaportes, algunos de ellos falsos, para norteamericanos que decidían alistarse en las Brigadas Internacionales. En este sentido, la decisión de Esteban Vicente de involucrarse en los avatares políticos y sociales de su tiempo hace de este creador, independientemente del signo, un artista comprometido con el momento que le tocó vivir.

Profesor en Black Mountain College y New York University, también pasó por otras universidades como la de Los Ángeles, Yale, Princeton, Columbia.

También fue muy importante, en este mismo aspecto de ahondar en otros aspectos de su personalidad, el trabajo llevado a cabo por Esteban Vicente como pedagogo y profesor de arte en el contexto de algunas de las academias e instituciones artísticas más importantes de

Norteamérica. El mismo tuvo un momento especialmente destacado en 1953, con su actividad como profesor en el prestigioso Black Mountain College, en donde coincidió con personalidades de la talla de John Cage y Merce Cunningham, y continuó en 1959 en la New York University, pasando a lo largo de su vida por distintas universidades en las que el pintor dejó claras muestras de su gran magisterio, como la de Los Ángeles, Yale, Princeton, Columbia, etc. Artistas como Tony Berlant, Chuck Close, Susan Crile, Janet Fish, Harry Kramer, Brice Marden, Todd Granzow y Dorothea Rockburne se encuentran entre sus más destacados discípulos. Además, en 1964, el pintor español también participó en la fundación de la célebre New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture, junto con Mercedes Matter, Charles Cajori y Georges Spaventa.

Finalmente, y conectado con esta **vocación didáctica del pintor**, hay otro aspecto que resulta fundamental a la hora de valorar la verdadera talla de este creador. Se trata de todo lo relacionado con sus consideraciones acerca del oficio de pintor, del significado y origen de la pintura, de los caminos por los que ésta debe transitar, de la práctica de algunas de sus técnicas, de varias de las claves asociadas a la historia del arte universal, de la consideración que le merecen determinadas figuras tutelares de la misma como Zurbarán o Juan Gris⁸, o determinados movimientos, como el cubismo. Todas esas reflexiones el pintor las vertió a través de escritos publicados en diferentes revistas y catálogos a lo largo de su vida, o a través de las respuestas que procuró en entrevistas concedidas a destacados especialistas en la pintura estadounidense del tercer cuarto del siglo XX, como pudieron ser Irving Sandler y Barbara Schwartz. Además, las mismas aparecen, sin lugar a dudas, como una fuente indispensable para el mejor conocimiento de la manera que tuvo de aproximarse al fenómeno de la creación artística Esteban Vicente, quien se revela a través de ellas como un pintor intuitivo, al mismo tiempo que, cuando corresponde, muy culto y reflexivo⁹. De esto último da buena muestra la muy nutrida biblioteca que el artista fue reuniendo a lo largo de su vida, muy

⁸ Cat. exp. Zurbarán, Juan Gris, Esteban Vicente. *Una tradición española de la modernidad*, Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 28 de enero-23 de marzo de 2003.

⁹ Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente y Editorial Síntesis (ed.), *Esteban Vicente. El paisaje interior. Escritos y entrevistas*, Segovia, 2011.

rica en cuestiones relacionadas con el arte, la literatura, la historia, los viajes, el mundo oriental, etc., y cuyo estudio se convierte en clave para la mejor consideración de este pintor¹⁰.

En esa biblioteca está concentrada buena parte de la personalidad de este artista, uno de los más importantes de la centuria pasada, el cual no cabe duda que merece un estudio integrador de toda su vida y su obra. Este es el que ahora se inicia y con el que se pretende fijar, de una vez por todas, la senda de una trayectoria que se nos antoja mítica.

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos "Benjamin Franklin"

Universidad de Alcalá

www.institutofranklin.net

---

¹⁰Buena parte de esta biblioteca, que debe ser estudiada en profundidad, se encuentra conservada en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, el cual se ha convertido desde su inauguración en 1998, con sus exposiciones y actividades, en una especie de heredero espiritual de la memoria del pintor.