

VIBRA AÚN CRISTALINA SONORA

Alfonso de la Torre va escriure un text per al MAVA-Museo d'Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón, amb motiu de l'exposició «Pensar en el vidrio», comissariada per María Luisa Martínez, l'any 2016 (després itinerant al Museo de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, 2017). El text suposava una reflexió, nou per poc transitada, sobre la relació del vidre i l'art contemporani. L'autor hi observava com:

Amb la mística surrealista arribava una nova accepció de la 'bellesa', propulsora d'inquietuds i estesa inapel·lable cap a la creació del segle vint: una bellesa no exempta de païra i, per tant, colpidora. Una magnificència trèmula i plena de misteri. *Belleza convulsa*, o no seria, se sap que van proclamar els seguidors de Breton, amb el cristall coma a punt de trobada perfecte: un element de la naturalesa per incorporar-se a l'obra d'art.

L'escrit es titulava *Elogio del cristall (o) La maison que j'habite*, Des de les reflexions plantejades en aquell text, «Vibra encara cristal·lina sonora» és el títol de la conferència d'aquest teòric i crític d'art que, dins del context de l'exposició «L'eclosió del vidre contemporani. Recordant Vicointer 83'», al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias Gonzalez Martí, reflexionarà en la seua conferència magistral a la Universitat de València sobre el vidre en l'art contemporani, i especialment en el context artístic espanyol. El títol prové d'un poema de l'artista Pablo Palazuelo.

Partint de la poesia de Novalis i la fascinació dels surrealistes pel cristall, evocant aquelles fotografies de Brassai per a *L'amour fou* (1937), o les de Man Ray sobre Cadaqués, allà pels trenta, l'autor recorre transversament diversos relats de la història de l'art i enllaça amb aquells vidres fets melmelada, Duchamp *dixit*, quan fa referència al seu trencament durant el transport de *Le grand verre* (1915-1923).

Algunes imatges fotogràfiques, fotografia no objectiva, seran referides per l'autor: Arthur Siegel, Étienne Beothy o Raymond Hains (aquest últim autor d'una de les grans filmacions històriques *filovidristes*, la seua "Pénélope" (1950-1954)) o Josef Sudek. En el context espanyol, dos exemples: ressonen les campanes de Javier Pérez, "Lamentacions" (2007-2009); clamant la seua corona d'espines de vidre de la catedral d'Anvers; o bé els conjunts de quadres amb vidres resistents i insurrectes, en paraules de Jean-Jacques Lebel, de Carmen Calvo.

No serà un relat complet de les relacions de l'art contemporani i el vidre sinó, més aviat, un record de certs artistes que, respecte a aquest, han tingut una posició singular. Cruz-Deu o David Magán han reflexionat sobre la misteriosa presència del color en el cristall. Cal esmentar els participants en aquella capital de «Pensar en el vidrio» (Ouka Leele / Juan Ugalde / Esther Pizarro Manuel Bouzo / Ángeles San José / Anníbal Merlo Lois Patiño / Carmen Algara / Erick Miraval). A rajaploma, Alfonso de la Torre aportarà altres exemples de l'art espanyol i la seua relació amb el vidre, i mostrarà l'extraordinària vigència d'aquest material en la creació contemporània. Des d'ancestres com Elvira Alfageme o Eduardo Sanz; les bombolles de color de Lídia Benavides; els forats vitris de Jordi Alcaraz; "La custòdia del cubata" (2000-2007) de l'efímer equip en el qual participa Juan del Junco o el treball de Fernando Sinaga, que rememora la sèrie "Vidre i llum" (1928) d'Alexander Rodtxenko.

ALFONSO DE LA TORRE és teòric i crític d'art, especialista en art espanyol contemporani. Ha comissariat més d'un centenar d'exposicions, ha publicat assajos i poesia i ha impartit cursos a diverses universitats, museus i institucions: Centro Pompidou (Màlaga), MNCARS, Museu de Terol, Universitat de Los Andes, Universitat de Còrdova, Universitat de Granada, Universitat de Castella-la Manxa, UIMP-Universitat Internacional Menéndez Pelayo o Universitat de la Sorbonne. Pertany a la International Association of Art Critics (AICA).

Ha publicat, en diverses ocasions, compilacions entorn de la poesia de Pablo Palazuelo i ha escrit llibres de poesia, des de la publicació per la Fundació Ludwig de *Diez poemas de papel* (1999). *Ulular del espacio* (Vuela Pluma Ediciones, Madrid, 2013), *carmencalvilia* (2014) o *Los sueños vagos* (2017) són els més recents.

Reconegut especialista en l'obra de l'artista madrileny Gerardo Rueda, del qual va realitzar un capital estudi biogràfic (*Gerardo Rueda. Sensible y moderno*, Ediciones del Umbral, Madrid, 2006), és autor dels *Catálogos Razonados* de pintura dels artistes: *Manolo Millars* (MNCARS i Fundació Azcona, 2004); *Manuel Rivera* (Diputació de Granada i Fundació Azcona, 2009) i *Pablo Palazuelo* (MNCARS, MACBA, Fundació Palazuelo i Fundació Azcona). És imminent l'edició del *Catálogo Razonado de pinturas Fernando Zóbel* (Ayala Foundation, Fundació Azcona i Fundació Juan March). El 2012 va ser convidat per la Universitat de la Sorbonne al Col·loqui Internacional "Le travail du visible", que publicaria aquesta Universitat amb el títol *La heredad de los signos* (Hermann Éditions, Paris, 2014).

Entre el 2005 i el 2019 va comissariar un programa anual d'intervencions artístiques a l'espai públic durant la setmana d'ARCOmadrid, amb la col·laboració de la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid. Participa habitualment en els fòrums de debat d'ARCOmadrid i és responsable dels titulats: "Arte contemporáneo y patrocinio" (2012), "The new power of collectors" (2013), "¿Para qué sirve el arte en tiempos de crisis?" (2014), "En la intimidad del coleccionista" (2015); "Personal passions/Public visions" (2016), "Coleccionar escultura: una visión privada" (2017), "Avant-garde art in the 21st Century" (2018) i "Collecting before everyone" (2019).

És responsable d'un dels més complets estudis entorn del naixement i l'evolució del mercat de l'art a Espanya des de la postguerra fins als nostres dies (*La España del siglo XXI* (Fundació Sistema, Madrid, 2009)). Ha sigut assessor de nombroses col·leccions d'art contemporani, nacionals i internacionals, constituïdes en els últims anys.

Entre les exposicions comissariades entorn d'aquesta dècada: "La poética de Cuenca-El grupo de Cuenca" (1998-2004); "Manolo Millares: la destrucción y el amor" (2006); "La sombra de Oteiza" (Museo Oteiza i Ibercaja, 2009); "Pablo Palazuelo: 13, rue Saint-Jacques (1948-1968)" (Fundació Juan March i Museo Oteiza, 2010); "Manuel Rivera: de Granada a Nueva York" (Centro José Guerrero, 2012), "Karen Knorr" (Universidad de Córdoba, 2012) o "Carmen Calvo: lo que se ha sentido ha sido lo que se ha vivido" (Fundación Antonio Pérez, Conca, 2013) i "Carmen Calvo: Todas las sombras que el ojo acepta" (CEART, Centro de las Artes, Fuenlabrada, 2014). També aquell mateix 2014, a l'IAACC, va comissariar l'exposició "Salvador Victoria. Retorna un pintor"; "Carmen Calvo. Buscaba lo que se pierde" (CFC Bilbao) i "El trabajo de lo visible", una revisió sobre la geometria a Espanya. Altres treballs: "Tener visiones", "Interactive", "Lucidez", "Soto", "MADÍ" o "Teresa Gancedo" (Galería Odalys, Caracas-Madrid, 2014-2020) i "Ni captius ni desarmats", a la Universitat de València-Fundació Martínez Guerricabeitia (2016).

Temàtica freqüent de la seua investigació ha sigut l'obra de Pablo Palazuelo: *Pablo Palazuelo: la oración silenciosa [Silencio y escritura en Paris, circa los años cincuenta]* (MACA-Museu d'Art Contemporani d'Alacant i CEART, Madrid, 2013); "Arde la tierra en el agua oscura. En torno a unos poemas inéditos de Pablo Palazuelo" (*Revista Turia*, Teruel, 2012) o *Le chevalier de la solitude* (2016, Galería Fernández-Braso, Madrid), entre altres. Sobre aquest mateix assumpte va publicar, el 2016, una extensa antologia de la poesia de Pablo Palazuelo (Ediciones del Umbral, Madrid) i el 2020: *Calma, silencio, trabajo en paz. Pablo Palazuelo y Eduardo Chillida en Villaines-sous-bois, 1951* (Colección Invisible, Madrid).

Ha creat i dirigit la col·lecció d'assajos fotogràfics "El ojo que ves" (Universidad de Córdoba-La Fábrica), dedicada a autors visuals contemporanis, entre els quals: Vari Caramés, Félix Curto, Juan del Junco, Karen Knorr o Jorge Yeregui.

És vicepresident de la Fundació Pilar Citoler i ha sigut responsable des del 1999 de la col·lecció "Circa XX", integrada en la col·lecció del Govern d'Aragó. Actualment dirigeix la conservació de la Nueva Colección.

A més del citat *Catálogo Razonado de pinturas de Manolo Millares* (2004) i d'haver teoritzat sobre diversos assumptes vinculats a "El Paso", va ser comissari de l'última exposició antològica de Millares: "Manolo Millares, la destrucción y el amor" (2006). Entre altres textos sobre Millares, ha escrit: *Manolo Millares, vestigio y ceremonia. A far cry (sobre la presencia de la pintura de Millares en los Estados Unidos)* (Acquavella Galleries, New York, 2006) o *Millares hoy* (Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, 2013) i acaba de concloure el *Catálogo Razonado* de la seua obra gravada. Ha participat en el IV Encuentro sobre Arte y Pensamiento (2013), organitzat per la Fundació Cristino de Vera (La Laguna). L'editorial universitària "Genuine ediciones" va publicar el 2016: *Manolo Millares: la atracción del horror*.

El Ministeri d'Educació i Cultura el va designar el 2014 i el 2017 jurat del Premio Nacional de Artes Plásticas. El Centro Pompidou de Màlaga el va convidar al cicle "Bifurcaciones: La levedad y el peso: Brancusi-Calder" (2016).

A final de 2016 va comissariar l'exposició "Carmen Calvo: todo procede de la sinrazón", per a la sala Alcalá 31 de la Comunitat de Madrid. Sobre aquesta artista va comissariar també "Carmen Calvo: matar al sueño", el 2019 (Kubo-Kursaal, Sant Sebastià).

El 2017 va impartir una classe de màster per a la Universitat Nebrija (Madrid), i va comissariar a la galeria Mayoral de Barcelona: "Manolo Millares: building bridges, not walls" i "Zóbel-Chillida: caminos cruzados" (2019).

Ha comissariat al CEART (Fuenlabrada): "Rafael Canogar: Ayer Hoy" (2017) i "Yturralde. Cosmos-Caos" (2019).

"Descubrimientos Millares, 1959-1972", exposició comissariada sobre l'obra gravada de Manolo Millares (2018-2020) amb ocasió del seu *Catálogo Razonado* de la obra gràfica, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella), Museo de Arte Abstracto Español (Conca) i Museu Fundació Juan March (Palma). Tambien per a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) i el Museo Salvador Victoria (Rubielos de Mora), l'exposició "Salvador Victoria: Espacios detenidos". Acaba de publicar una monografia sobre Francisco Sobrino per a Éditions Dilecta (París), mentre que prepara el primer volum, dedicado a les *Reinas Negras*, de l'*Enciclopedia Martín Chirino*. Sorgit d'un encàrrec de la Fundació Juan March acaba d'aparèixer la monografia *Paul Klee y España. Los irredentos kleeianos*, publicada pel grup universitari Genuine Ediciones.

VIBRA AÚN CRISTALINA SONORA

Alfonso de la Torre escribió un texto para el MAVA-Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón, con ocasión de la exposición: “Pensar en el vidrio”, comisariada por María Luis Martínez, el año 2016 (luego itinerante al Museo de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, 2017). El texto suponía una reflexión, novedosa po poco transitada, sobre la relación del vidrio y el arte contemporáneo. En el mismo observaba cómo:

Con la mística surreal llegaba una nueva acepción de la ‘belleza’, propulsora de inquietudes y extendida inapelable hacia la creación del siglo veinte: una belleza no exenta de pavor y, por ende, sobrecogedora. Una magnificencia trémula y plena de misterio. *Belleza convulsa*, o no sería, es sabido proclamaron los seguidores de Breton, siendo el cristal punto de encuentro perfecto: un elemento de la naturaleza para incorporarse a la obra de arte.

El escrito se titulaba *Elogio del cristal (o) La maison que j'habite, ma vie*. Desde las reflexiones planteadas en aquel texto, *Vibra aún cristalina sonora*, es el título de la conferencia de este teórico y crítico de arte, en la que en el contexto de la exposición «La eclosión del vidrio contemporáneo. Recordando Vicointer 83'», en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “Gonzalez Martí”, reflexionará en su conferencia magistral en la Universitat de Valencia torno al vidrio en el arte contemporáneo, y en especial en el contexto artístico español. El título proviene de un poema del artista Pablo Palazuelo.

Partiendo de la poesía de Novalis y la fascinación de los surrealistas por el cristal, evocando aquellas fotografías de Brassai para “L’Amour fou” (1937), o las de Man Ray sobre Cadaqués, allá por los treinta, el autor recorre transversalmente diversos relatos de la historia del arte, enlazando con aquellos vidrios hechos mermelada, dixit Duchamp, refiriéndose a su rotura a favor en el transporte del “Le grand verre” (1915-1923).

Algunas imágenes fotográficas, fotografía no objetiva, serán referidas por el autor: Arthur Siegel, Étienne Beothy o Raymond Hains (este último autor de una de las grandes filmaciones históricas *filovidristas*, su “Pénélope” (1950-1954)) o Josef Sudek. En el contexto español, sirvan dos ejemplos: resuenan las campanas de Javier Pérez, “Lamentaciones” (2007-2009); clamante su corona de espinas de vidrio en la catedral de Anvers. O bien los conjuntos de cuadros con vidrios resistentes e insurrectos, en palabras de Jean-Jacques Lebel, de Carmen Calvo.

No será un relato completo de las relaciones del arte contemporáneo y el vidrio sino más bien, un recuerdo de ciertos artistas que, respecto a éste, han tenido una posición singular. Cruz-Diez o David Magán han reflexionado sobre la misteriosa presencia del color en el cristal. Deben mencionarse a los participantes en aquella capital “Pensar en el vidrio” (Ouka Leele / Juan Ugalde / Esther Pizarro Manuel Bouzo / Ángeles San José / Aníbal Merlo Lois Patiño / Carmen Algara / Erick Miraval). A vuela pluma Alfonso de la Torre aportará otros ejemplos del arte español, y su relación con el vidrio, mostrando la extraordinaria vigencia de este material para la creación contemporánea. Desde ancestros como Elvira Alfageme o Eduardo Sanz: las burbujas de color de Lidia Benavides; los agujeros vítreos de Jordi Alcaraz; “La custodia del cubata” (2000-2007) del efímero equipo en el que participara Juan del Junco o el trabajo de Fernando Sinaga, que rememora la serie “Vidrio y luz” (1928) de Alexander Rodchenko.

ALFONSO DE LA TORRE es teórico y crítico de arte, especialista en arte español contemporáneo. Ha comisariado más de un centenar de exposiciones, habiendo publicado ensayos y poesía e impartido cursos en diversas Universidades, museos e instituciones: Centro Pompidou (Málaga), MNCARS, Museo de Teruel, Universidad de los Andes, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Castilla-La Mancha, UIMP-Universidad Internacional Menéndez Pelayo o Université de La Sorbonne. Pertenece a la International Association of Art Critics (AICA).

Ha publicado, en diversas ocasiones, compilaciones en torno a la poesía de Pablo Palazuelo y ha escrito libros de poesía, desde la publicación por la Fundación Ludwig de **“Diez poemas de papel”** (1999). **“Ulular del espacio”** (Vuela Pluma Ediciones, Madrid, 2013), **“carmencalvilla”** (2014) o **“Los sueños vagos”** (2017) son los más recientes.

Reconocido especialista en la obra del artista madrileño Gerardo Rueda, del que realizó un capital estudio biográfico (**“Gerardo Rueda. Sensible y moderno”**, Ediciones del Umbral, Madrid, 2006), es autor de los **Catálogos Razonados** de pintura de los artistas: **Manolo Millares** (MNCARS y Fundación Azcona, 2004); **Manuel Rivera** (Diputación de Granada y Fundación Azcona, 2009) y **Pablo Palazuelo** (MNCARS, MACBA, Fundación Palazuelo y Fundación Azcona). Es inminente la edición del **Catálogo Razonado de pinturas Fernando Zóbel** (Ayala Foundation, Fundación Azcona y Fundación Juan March).

En 2012 fue invitado por la Université de la Sorbonne al Coloquio Internacional **“Le travail du visible”**, que publicaría dicha Universidad, con el título **“La heredad de los signos”** (Hermann Éditeurs, Paris, 2014).

Entre 2005 y 2019 comisarió un programa anual de intervenciones artísticas en el espacio público durante la semana de ARCOMadrid, con la colaboración de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Participa habitualmente en los foros de debate de ARCOMadrid, siendo responsable de los titulados: **“Arte contemporáneo y patrocinio”** (2012); **“The new power of collectors”** (2013); **“¿Para qué sirve el arte en tiempos de crisis?”** (2014); **“En la intimidad del coleccionista”** (2015); **“Personal passions/Public visions”** (2016); **“Coleccionar escultura: una visión privada”** (2017); **“Avant-garde art in the 21st Century”** (2018) y **“Collecting before everyone”** (2019).

Es responsable de uno de los más completos estudios en torno al nacimiento y evolución del mercado del arte en España desde la postguerra hasta nuestros días (**“La España del Siglo XXI”** (Fundación Sistema, Madrid, 2009)). Ha sido asesor de numerosas colecciones de arte contemporáneo, nacionales e internacionales, constituidas en los últimos años

Entre las exposiciones comisariadas en torno a esta década: **“La poética de Cuenca-El grupo de Cuenca”** (1998-2004); **“Manolo Millares: la destrucción y el amor”** (2006); **“La sombra de Oteiza”** (Museo Oteiza e Ibercaja, 2009); **“Pablo Palazuelo: 13, rue Saint-Jacques (1948-1968)”** (Fundación Juan March y Museo Oteiza, 2010); **“Manuel Rivera: de Granada a Nueva York”** (Centro José Guerrero, 2012), **“Karen Knorr”** (Universidad de Córdoba, 2012) o **“Carmen Calvo: lo que se ha sentido ha sido lo que se ha vivido”** (Fundación Antonio Pérez, Cuenca, 2013) y **“Carmen Calvo: Todas las sombras que el ojo acepta”** (CEART, Centro de las Artes, Fuenlabrada, 2014). También ese mismo 2014, en el IAACC, comisarió la exposición **“Salvador Victoria. Retorna un pintor”**; **“Carmen Calvo. Buscaba lo que se pierde”** (CFC Bilbao) y **“El trabajo de lo visible”**, una revisión sobre la geometría en España. Otros trabajos: **“Tener visiones”**, **“Interactive”**, **“Lucidez”**, **“Soto”**, **“MADÍ”** o **“Teresa Gancedo”** (Galería Odalys, Caracas-Madrid, 2014-2020) y **“Ni cautivos ni desarmados”**, en la Universidad de Valencia-Fundación Martínez Guerricabeitia (2016).

Temática frecuente de su investigación ha sido la obra de Pablo Palazuelo: **“Pablo Palazuelo: la oración silenciosa [Silencio y escritura en Paris, circa los años cincuenta]”** (MACA-Museo de Arte Contemporáneo de Alicante y CEART, Madrid, 2013); **“Arde la tierra en el agua oscura. En torno a unos poemas inéditos de Pablo Palazuelo”** (Revista “Turia”, Teruel, 2012) o **“Le chevalier de la solitude”** (2016, Galería Fernández-Braso, Madrid), entre otros. Sobre este mismo asunto publicó, en 2016, una extensa antología de la poesía de Pablo Palazuelo (Ediciones del Umbral, Madrid) y en 2020: **“Calma, silencio, trabajo en paz. Pablo Palazuelo y Eduardo Chillida en Villaines-sous-bois, 1951”** (Colección Invisible, Madrid).

Ha creado y dirigido la colección de ensayos fotográficos **“El ojo que ves”** (Universidad de Córdoba-La Fábrica), dedicada a autores visuales contemporáneos. Entre otros: Vari Caramés, Félix Curto, Juan del Junco, Karen Knorr o Jorge Yeregui.

Es Vicepresidente de la **Fundación Pilar Citoler**, habiendo sido responsable desde 1999 de la Colección Circa XX, integrada en la colección del Gobierno de Aragón y actualmente dirige la conservación de la Nueva Colección de aquella.

Además del citado **“Catálogo Razonado de Pinturas de Manolo Millares”** (2004), y haber teorizado sobre diversos asuntos vinculados a “El Paso”, fue comisario de la última exposición antológica de Millares: ***Manolo Millares, la destrucción y el amor*** (2006). Entre otros textos sobre Millares, ha escrito **“Manolo Millares, vestigio y ceremonia. A far cry (sobre la presencia de la pintura de Millares en los Estados Unidos)”** (Acquavella Galleries, New York, 2006) o **“Millares hoy”** (Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, 2013) y acaba de concluir el Catálogo Razonado de su obra grabada. Ha participado en el **“IV Encuentro sobre Arte y Pensamiento”** (2013), organizado por la Fundación Cristino de Vera (La Laguna). La editorial universitaria “Genuève ediciones” publicó en 2016: **“Manolo Millares: la atracción del horror”**. .

El Ministerio de Educación y Cultura le designó en 2014 y 2017 jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas. El Centro Pompidou de Málaga le invitó al ciclo “Bifurcaciones”: **“La levedad y el peso: Brancusi-Calder”** (2016).

A finales de 2016 comisarió la exposición **“Carmen Calvo: todo procede de la sinrazón”**, para la sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid. Sobre esta artista comisarió también **“Carmen Calvo: matar al sueño”**, en 2019 (Kubo-Kursaal, San Sebastián).

En 2017 impartió una clase de Master para la Universidad Nebrija (Madrid), comisariando en la galería Mayoral de Barcelona: **“Manolo Millares: building bridges, not walls”** y **“Zóbel-Chillida: caminos cruzados”** (2019).

Ha comisariado en el CEART (Fuenlabrada), **“Rafael Canogar: Ayer Hoy”** (2017) e **“Yturralde. Cosmos-Caos”** (2019).

“Descubrimientos Millares, 1959-1972”, exposición comisariada sobre la obra grabada de Manolo Millares (2018-2020) con ocasión de su Catálogo Razonado de la obra gráfica, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid); Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella); Museo de Arte Abstracto Español (Cuenca) y Museu Fundación Juan March (Palma). También para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y el Museo Salvador Victoria (Rubielos de Mora), la exposición “Salvador Victoria: Espacios detenidos”. Acaba de publicar una monografía sobre Francisco Sobrino para Éditions Dilecta (París), en tanto prepara el primer volumen, dedicado a las Reinas Negras, de la Enciclopedia Martín Chirino. Surgido desde un encargo de la Fundación Juan March acaba de aparecer la monografía: “Paul Klee y España. Los irredentos kleeianos”, publicada por el grupo universitario Genuève Ediciones.