

*A Guarda,
as paisaxes de Pousa*

CATÁLOGO DA EXPOSICIÓN

A Guarda, do 24 de xullo ao 21 de agosto de 2011

EXPOSICIÓN

Organización

Concello da Guarda

Coordinación

Fundación Xavier Pousa

Montaxe

Fundación Xavier Pousa

CATÁLOGO

Edición

Concello da Guarda

Coordinación

Fundación Xavier Pousa

Textos

Beatriz San Ildefonso Rodríguez

Fotografía

Fundación Xavier Pousa

Deseño e maquetación

Estudio Modesto Martínez

Impresión

Donauta Publicidad S.A.

Depósito legal

xxxxx

ISBN

xxxxx

A Guarda,
as paisaxes de Pousa

Casa dos Alonsos (novo concello) - A Guarda

Do 24 de xullo ao 21 de agosto de 2011

Principios dos oitenta. Mes de xuño. Colexio da Mata (O Rosal). Alí estaba eu de mestre e alí estaría de non estar agora de alcalde. O meu colexio xa tiña, malia ser moi novo, unha certa tradición de organizar, con motivo da festa de fin de curso, algunha exposición de sona. Un ano tocoulle a Xavier Pousa. Foi así como coñecín ó pintor e á súa obra.

Xa non lembro quen xestionou a exposición; é o de menos. O que si lembro é o salón de actos do centro cheo de vida, cheo de cor, cheo cos cadros de Pousa. Hai algún que, de telo diante novamente, podería dicir se estivo alí: unhas calas metidas nun xarrón, fermosas elas e el, pero aínda máis fermosa e viva a auga que contiña o xarrón. Descubrín que diante tiña o traballo dun gran pintor.

Meses despois Pousa foi convidado para que, diante dos alumnos e das alumnas da segunda etapa de EXB, pintara un cadro. Foi dúas ou tres sesións, non podo precisalo, e o cadro quedou inacabado. Hai uns anos apareceu, ordenando un almacén do colexio, o lenzo. Hoxe loce nun despacho principal. É unha vista do núcleo do Rosal, o que se coñece como o Calvario, dende o colexio da Mata.

Cando tocou determinar de quen podía ser a exposición deste ano, lembrei co concelleiro de cultura estas cousas e a suxerencia que

unha persoa que coñece moi ben a súa obra me fixera no pasado. Como ademais Xavier era un namorado da Guarda, das súas xentes, das súas paisaxes, só quedaba darlle forma. Diso encargáronse especialmente dúas persoas: a súa filla Zara e o concelleiro de cultura. O resultado é magnífico: A Guarda, as paisaxes de Pousa.

D. José Manuel Domínguez Freitas
Alcalde do Concello da Guarda

Fai tempo que planeaba, xunto co alcalde, facer unha exposición de Xavier Pousa na planta baixa do que será o novo concello, na casa dos Alonsos. Falábamnos da posibilidade de facer unha mostra de cadros sobre a Guarda, do interesante que podería resultar, sobre todo para a xente da Vila. Foi para nos unha alegría cando Zara Pousa, coordinadora da exposición, nos confirmou que isto era posible, que había obra suficiente.

Non foi casualidade que a felicitación de Nadal institucional do concello da Guarda do ano 2009 estivera ilustrada cunha fermosa vista da Robaleira pintada por Pousa. Agora penso que aquilo foi unha mostra da miña impaciencia.

Parece evidente que esta vila foi para Xavier Pousa unha fonte de inspiración en distintas etapas da súa creación artística. Algunhas das paisaxes que forman parte da exposición son estampas da Guarda xa desaparecidas que Xavier captou na súa esencia, como presentando a súa caducidade. Para moitos de nós deixarnos levar pola atmosfera destes cadros é unha viaxe a nosa infancia ou xuventude. Esta é a sensación que me produce o sol da tarde bañando a fachada da casa do Valladeiro, franqueando, xunto coa fonte da ribeira, o comezo da rúa da roda. Ese cadro chéirame a churruscos, cacahuetes e pimentón de granel.

A verdade é que levar adiante esta exposición coa complicidade e a implicación da familia Pousa, contar con Zara como coordinadora e coa colaboración da Fundación Xavier Pousa, fixo que todo resultara moi fácil. Dende a concellería de cultura estou moi agradecido por este estupendo traballo.

D. Antonio Lomba
Concelleiro de Cultura do Concello da Guarda

Pousa y el paisaje: A Guarda que pintó Pousa.

La selección de paisajes guardeses que forman esta exposición confirma la importancia de este género en la pintura de Pousa y pone de manifiesto que es en estas composiciones donde el artista se siente más libre. Al tener ahora la oportunidad de contemplarlos como una serie, podemos confirmar dos premisas claves de su pintura: la atracción que siempre sintió por la naturaleza, interés que supo extraer de su maestro Antonio Fernández, y su insistencia en no perder nunca el contacto con la realidad que lo llevó a apostar decididamente por la figuración, en la que recorre un largo camino que intentaremos descifrar a continuación.

Pousa pinta una y otra vez, a lo largo de su vida, tanto el casco urbano como los paisajes que rodean a esta villa marinera, cercana a su lugar de nacimiento, y como afirmó hace años Pérez Bellas: *Quizá el mayor acierto de Pousa venga a ser el redescubrimiento de la riqueza cromática del paisaje del Baixo Miño y de las zonas costeras o rurales que lindan con las Rías Baixas*¹.

Ese redescubrimiento, además de en el color y la luz, está también en el modo de mostrarnos el paisaje, pues su predilección por este tema explica que fuese en estas composiciones donde primero asimila la modernidad, desvinculándose de los planteamientos académicos y del naturalismo propio de su aprendizaje inicial junto a Antonio Fernández.

Durante su etapa de formación madrileña, entre 1949 y 1954², mientras estudia en el Círculo de Bellas Artes y en la Escuela de San Fernando, se introduce en el ambiente artístico de la capital y asume plenamente las nuevas formas del paisaje que propugnaba La Escuela de Madrid, surgida tras la exposición titulada *La joven escuela de Madrid* celebrada en 1945 en la galería madrileña Buchholz, y que agrupó a un conjunto de jóvenes pintores residentes en la capital, bautizados como escuela por el crítico Manuel Sánchez-Camargo. A pesar de que el término no es el más adecuado para denominar a este colectivo pues, ni provenían de un magisterio común, ni compartían un compromiso determinado, debemos reconocer que el conjunto de la obra allí expuesta respondía a una nueva pintura figurativa no académica que reinterpretaba la realidad desde las lecciones del surrealismo, los elementos constructivos del cubismo y el cromatismo *fauve*, bajo la influencia de Benjamín Palencia y su segunda escuela de Vallecas, centrada en el paisaje castellano, y las enseñanzas de Vázquez Díaz, defensor de las formas estructuradas y del dibujo riguroso ajeno a preciosismos.

Es lógico que a Pousa le atrajese aquella nueva manera de enfrentarse al paisaje, que eludía las referencias a elementos anecdóticos y tópicos, especialmente si la comparamos con el costumbrismo y el academicismo que dominaba

1 PÉREZ BELLAS. "Pinturas de Xavier Pousa". La Voz de Galicia. A Coruña: 10 – V- 1973. Transcripción incluida en: Mostra de pintura "Os Pousas de Pousa". Mondariz Balnerio: Concello de Mondariz, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, 2000, p. 61.

2 Etapa en la fue uno de los artistas pensionados por la Diputación de Pontevedra. Véase: DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ. B. "Las pensiones de arte de Diputación Provincial de Pontevedra (1940-1969)". En: VALLE PÉREZ, X. C. (Coord.). Os pensionados da Deputación de Pontevedra 1940-1969. Pontevedra: Diputación de Pontevedra, 2005. pp. 17- 112.

en la mayor parte del arte gallego, donde existía un clima de aislamiento artístico que Castro Arines denunciaba en 1948³. Es necesario hacer un ejercicio de revisión histórica e intentar visualizar aquel panorama del arte gallego, para poder entender tanto el impacto que las nuevas visiones del paisaje produjeron en el pintor, como la novedad que suponían obras como *A Robaleira* (1950) o *A marina da Guarda* (1957) donde destacan las formas simplificadas y estructuradas⁴. Unas composiciones muy estudiadas y dominadas por la racionalidad en las que, siguiendo la crítica que Ramón Faraldo⁵ le dedica a su exposición de 1956, no falta ni sobra nada.

Si en el paisaje urbano dominaba el dibujo riguroso y las formas estructuradas, derivadas de Vázquez Díaz, en las amplias panorámicas que rodean a la villa, Pousa opta por la fuerza del colorido *fauve* y las enseñanzas de Benjamín Palencia, que se centraba en la visión humanizada del paisaje castellano dejando ver las modificaciones que sobre él causa el hombre. Siguiendo estos parámetros y casi como un homenaje al pintor manchego, Pousa transfiere al paisaje gallego aquellos principios y pinta óleos como *Praia de Area Longa* (dec. 1960), donde el sentido esencial de la obra está en la compartimentación del terreno causada por la mano del hombre. Pero Pousa, en su empeño de interpretar el paisaje gallego bajo las nuevas visiones figurativas alejadas del pintoresquismo, se interesa también por el paisaje modificado

por las fuerzas de la naturaleza como sucede en *Esteiro do Miño* (1960).

El vínculo con la realidad que el pintor se propone en su itinerario pictórico lo lleva a rechazar intencionadamente el informalismo dominante en la vanguardia española de los años cincuenta contra el que, a comienzos de los sesenta, reaccionan tres corrientes neofigurativas: La nueva figuración expresionista y provocadora, la que mira hacia la tradición del realismo de la escuela española y el realismo crítico-social, siendo las dos últimas las que influyeron en su pintura.

La que mira hacia la tradición realista es consecuencia del realismo mágico, surgido en torno a la obra de Antonio López en el Madrid de los cincuenta, y del realismo intimista de la Escuela sevillana. Aunque, como he manifestado en otras ocasiones⁶, no fue en el paisaje donde Pousa hace más hincapié en esta visión del realismo, consistente en la dignificación de objetos sencillos que dotados de carga emocional ocupan el protagonismo, recurre a ella en ocasiones como *A Guarda* (1964) donde la bicicleta no es un elemento anecdótico ni accesorio sino un objeto de su entorno cotidiano, mostrado intencionadamente.

La opción del realismo crítico-social implica una apuesta personal del artista que en su caso va ligada a su vinculación con el grupo "7 Artistas Gallegos"⁷ y con "A Estampa popular Galega". El primero propugnó en sus exposiciones,

3 CASTRO ARINES, J. "La Exposición Nacional de Bellas Artes II y la Nacional y el arte en Galicia". Santiago de Compostela: La Noche, 8-VI-1948.

4 Entre las dos obras citadas es palpable la depuración estilística que se produce en su obra en estos años de intenso trabajo y de especial dedicación al paisaje, con el que obtuvo importantes logros. En 1955 obtenía la pensión de paisaje de El Paular, y los paisajes de Castilla que pintó aquel verano en Segovia formaron parte de la exposición de pensionados de El Paular y del XXVII Salón de Otoño de ese año. En 1956 recibía el "Premio Sésamo", por Plaza de Santo Domingo, y mostraba su primera exposición individual en la Sala Macarrón, de Madrid, formada íntegramente por paisajes.

5 FARALDO, R. "Exposiciones en Madrid. Pousa una pintura seria". Ya. Madrid: 29-V-1956.

entre 1965 y 1967, la ruptura con la tradición estética del arte gallego ligada al costumbrismo, la vinculación con movimientos Europeos, el compromiso político de oposición al franquismo y el uso del arte para cambiar la sociedad.

La “Estampa Popular” surgía en 1957, en Madrid, y reunía a un grupo de artistas que con la técnica del grabado pretendían denunciar situaciones de miseria, especialmente en las zonas rurales, pues en las urbanas el realismo crítico-social tenía un contenido político e ideológico puesto en evidencia por pintores como Canogar y Genovés. Como consecuencia surgieron en toda España grupos que mantienen este nombre común seguido del de la localidad; así en 1968⁸ Raimundo Patiño junto a Xavier Pousa fundan “A Estampa popular Galega”, que hasta 1969 expuso por los pueblos con bastantes dificultades por la censura, y cuyos objetivos eran la democratización del arte y la innovación del lenguaje plástico que hiciese resurgir una identidad gallega. Ésta preocupación por las cuestiones sociales explica el protagonismo de la figura humana, vinculada al mundo del trabajo, en varias de sus obras de la década de los sesenta y los setenta, en este caso son pescadores en sus tareas cotidianas, por ser el mar el medio de vida de los habitantes de esta población.

Es importante señalar que en este recorrido por la figuración la incorporación de nuevos estilos no implica la ruptura con lo anterior, sino que enriquece su pintura, por ello a lo largo de su vida recurre a unos u otros en función de cada

paisaje, siempre bajo la directriz de la figuración y la racionalidad. Fue precisamente esa insistencia en crear composiciones cuidadas, sin concesiones al azar, la que justifica su desinterés por el neoxpriesionismo de los ochenta, dominado por el gestualismo que caracterizó al movimiento de Atlántica. Pero no todos los participantes de aquel grupo siguieron esa directriz y, aunque casi como excepción, también hubo lugar para la abstracción geométrica⁹ de formas esquemáticas y monocromáticas. Una corriente estilística que hunde sus raíces en el constructivismo de los años cincuenta y en la pintura americana de “campos de color” de Rothko o de Clifford Still y que tiene continuidad en el post-Atlantismo, donde se vive una vuelta a posturas minimalistas y conceptuales. Es esta línea por la que Pousa muestra interés en algunas de sus composiciones de los noventa y, para no perder el vínculo con la realidad, busca la excusa de unas paredes que funcionan como bandas monocromas de color que flanquean un callejón, como sucede en *Rúa do Porto* (1995) o *Malteses* (1993).

La abstracción fue una tentación recurrente a la que nunca sucumbió, pero que explica tanto los paisajes protagonizados por las manchas de color, de lo que es un buen ejemplo *Sol-por* (1960), como el punto de vista alto de muchas de sus composiciones de los años noventa donde el protagonista es el amplio espacio dedicado al cielo.

Beatriz De San Ildefonso Rodríguez
Conservadora del Museo de Pontevedra

6 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B. Las claves de la pintura de Xavier Pousa., www.xavierpousa.org

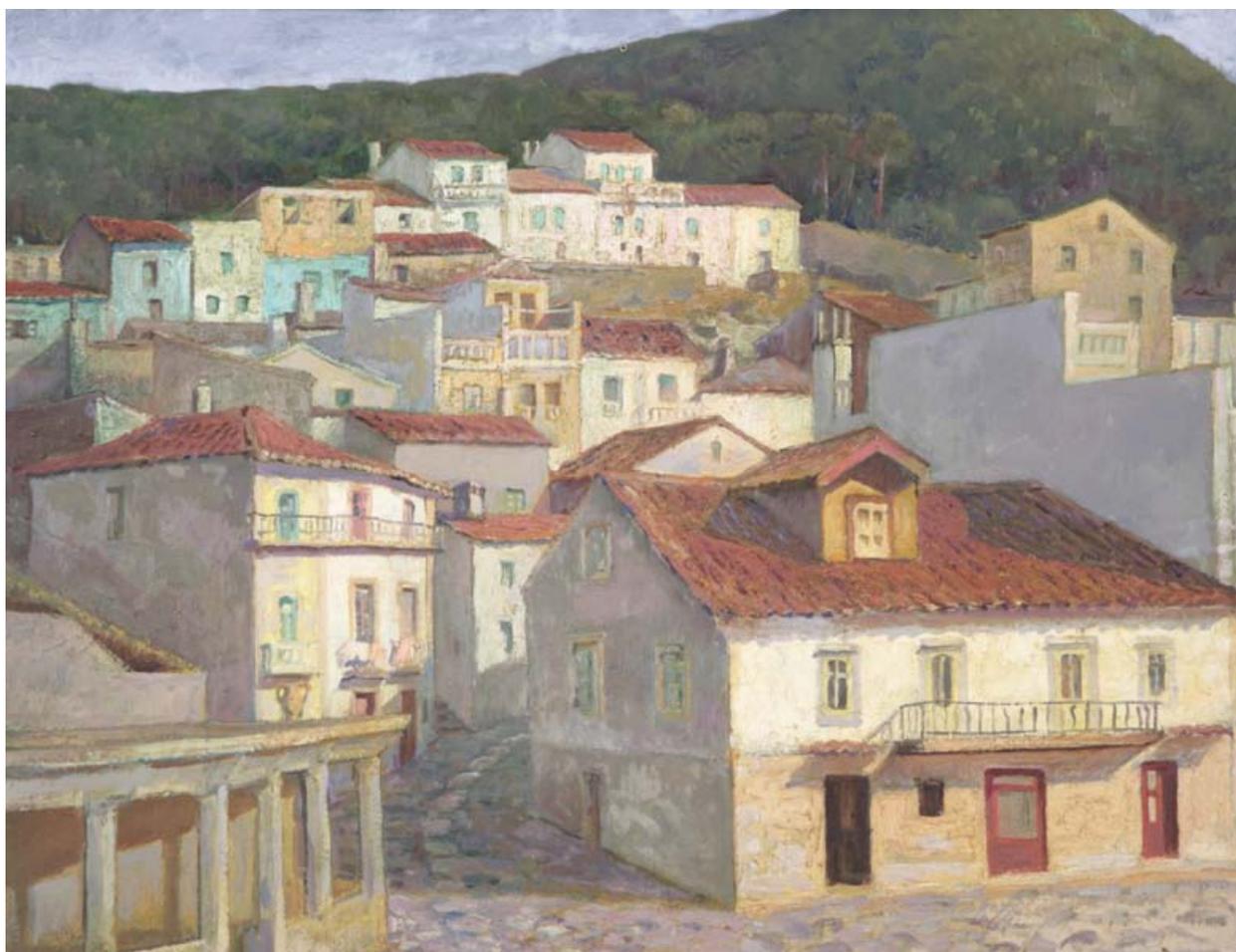
7 Colectivo que surge con la incorporación de Xavier Pousa, Baltar, Bucifios y Virgilio al grupo orensano Volter de 1963, formado por Xaime Quessada, Acisclo Manzano y José Luis de Dios.

8 Año de su primera exposición en la galería compostelana “A Gaiola” donde participaron: Rivas Briones, Laxeiro, Tino Grandío, Beatriz Rey, Ángel Sevillano, Vicente Vázquez Diéguez, Pedro Agrelo, Xosé I. Pedrosa, Alfonso Gallego Vila, Xavier Pousa y Xulio Maside.

9 Representada por la obra de Francisco Mantecón.

A Guarda,
as paisaxes de Pousa

OBRA DA EXPOSICIÓN

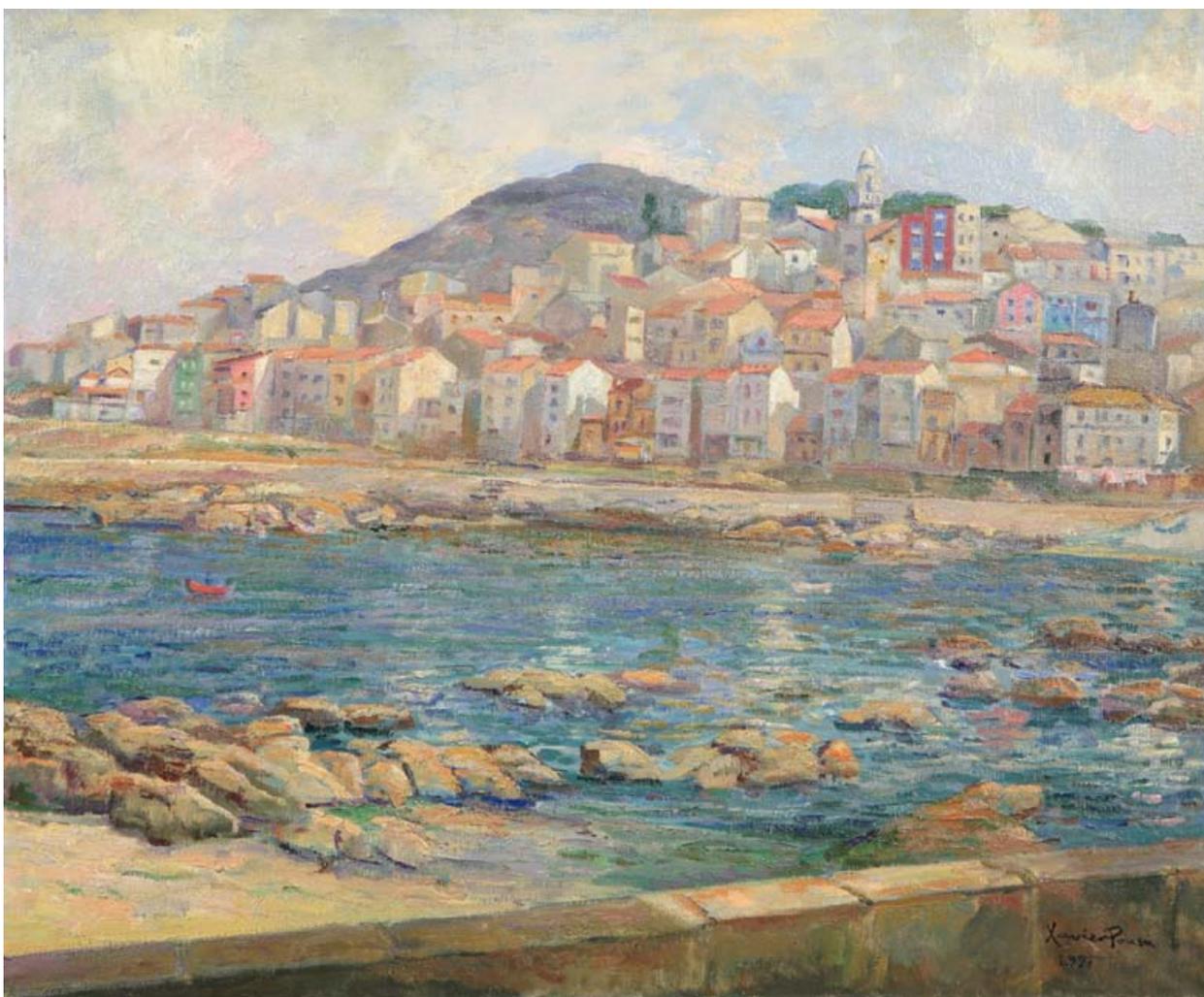
A Marina da Guarda
1957
Óleo / papel
50 x 65 cms.

A robaleira
Década 1950
Óleo / tela
53,5 x 81 cms.

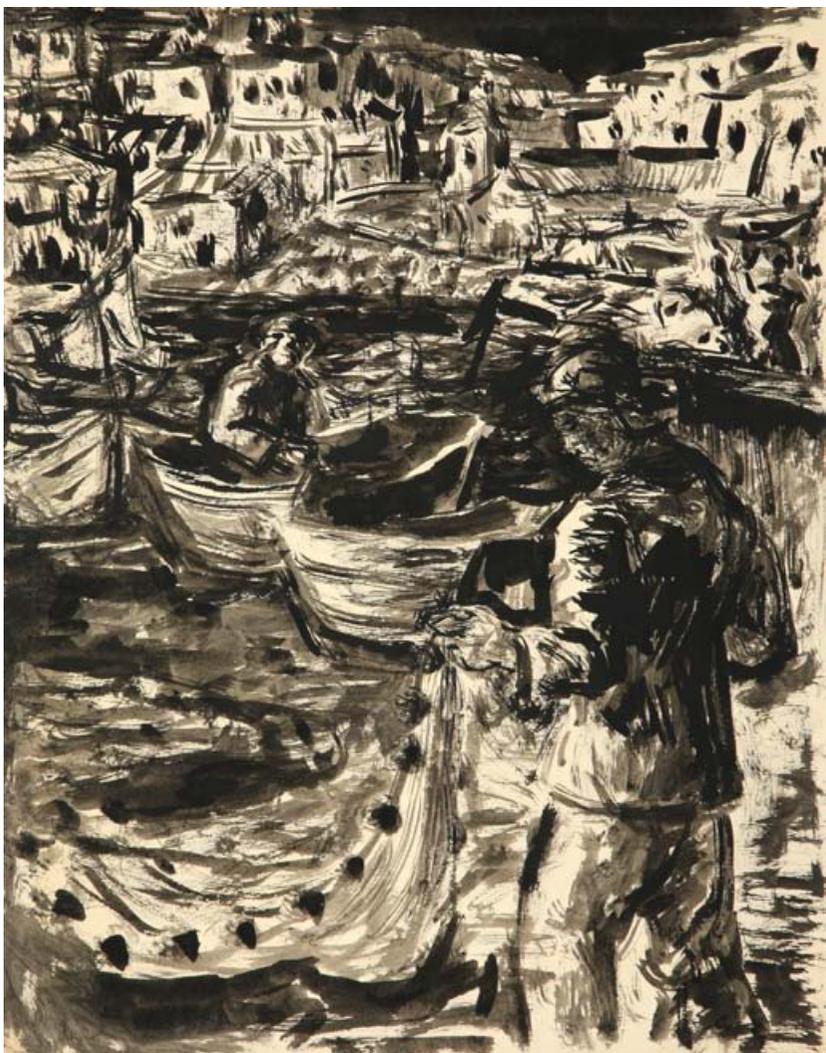
Marina da Guarda
1990
Óleo / tela
65 x 81 cms.

Porto da Guarda
1997
Óleo / tela
60 x 73 cms.

Pescadores da Guarda
Década 1960
Óleo / tela
92 x 73 cms.

Mariñeiro
Década 1960
Tinta / papel
66 x 52,5 cms.

Mariñeiros
1968
Gravado linóleo / papel
40 x 55 cms.

Obra pertencente a "Estampa Popular Galega"

Rúa da Guarda
Década 1960
Óleo / tablex
50 x 65,5 cms.

Casas da Guarda
Década 1960
Óleo / papel
65 x 50 cms.

Malteses
1993
Óleo / tela
33 x 24 cms.

Rúa do porto
1995
Óleo / tela
65 x 54 cms.

A Guarda. Rúa da Guía
1964
Óleo / papel
50 x 65 cms.

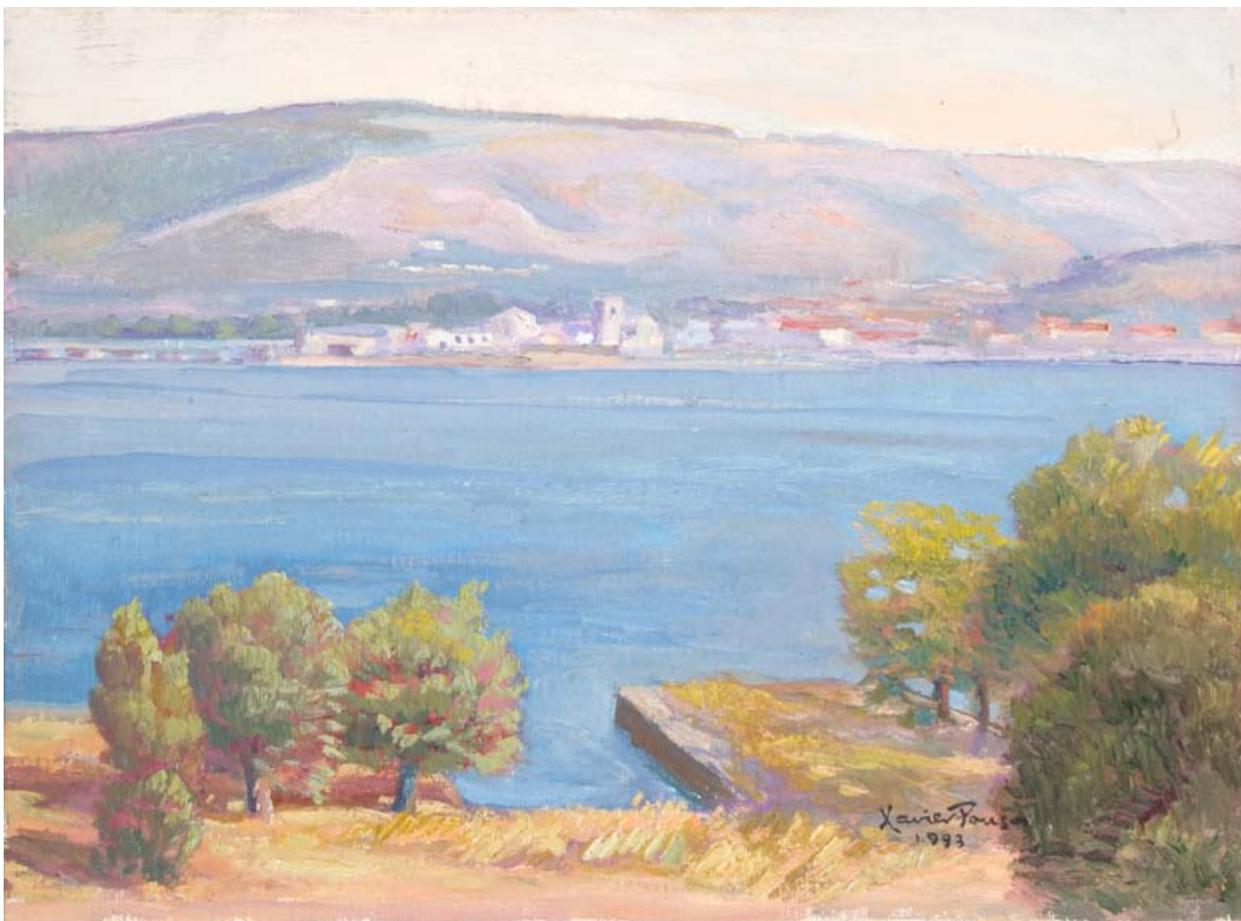
No Pasaxe
1990
Óleo / tela
60 x 73 cms.

Río Miño desde Camposancos
1997
Óleo / tela
60 x 81 cms.

Camiña
1990
Óleo / tela
65 x 81 cms.

Camposancos
1993
Óleo / tela
24 x 33 cms.

Néboa no Miño
1999
Óleo / tablex
24 x 24 cms.

Camiña
1991
Óleo / tela
65 x 81 cms.

Chimenea de Camposancos
1991
Óleo / tela
60 x 73 cms.

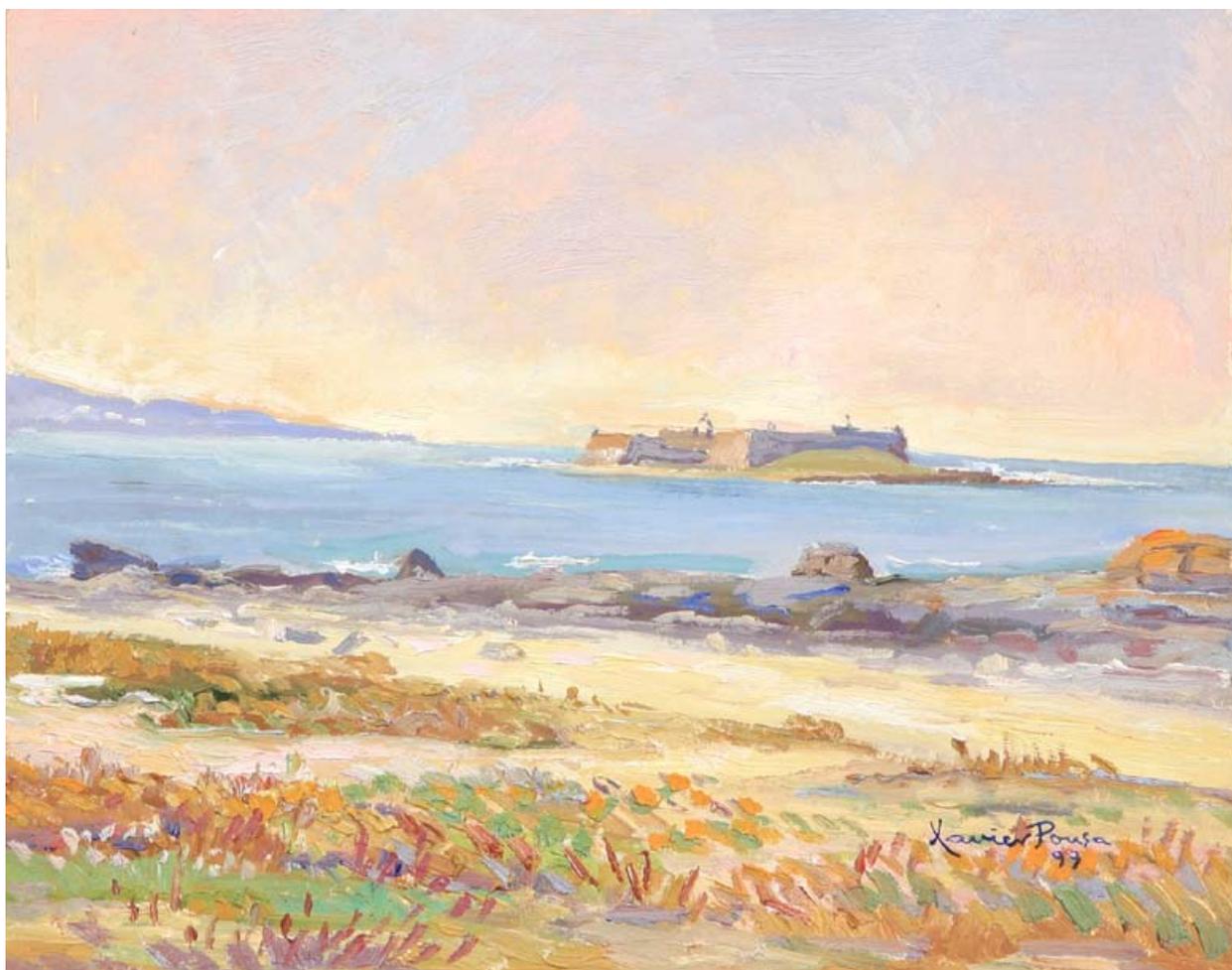
Asteleiro
Década 1990
Óleo / tela
54 x 65 cms.

Piñeiral da Lamiña
1999
Óleo / tela
33 x 41 cms.

A Insúa
1991
Óleo / tela
73 x 92 cms.

A Insúa
1999
Óleo / cartón
27 x 34,5 cms.

A Barra do Miño

1992

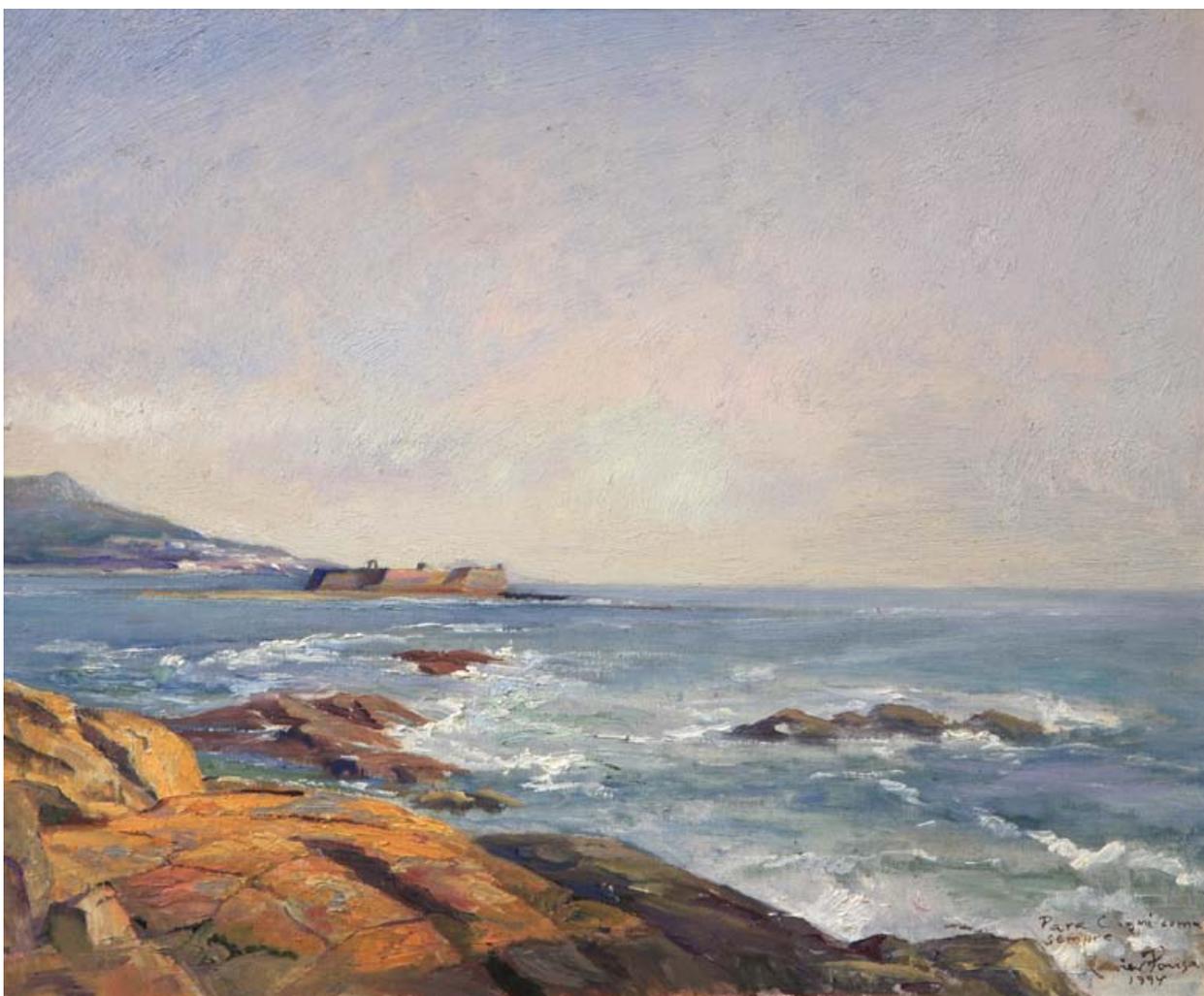
Óleo / tela

89 x 116 cms.

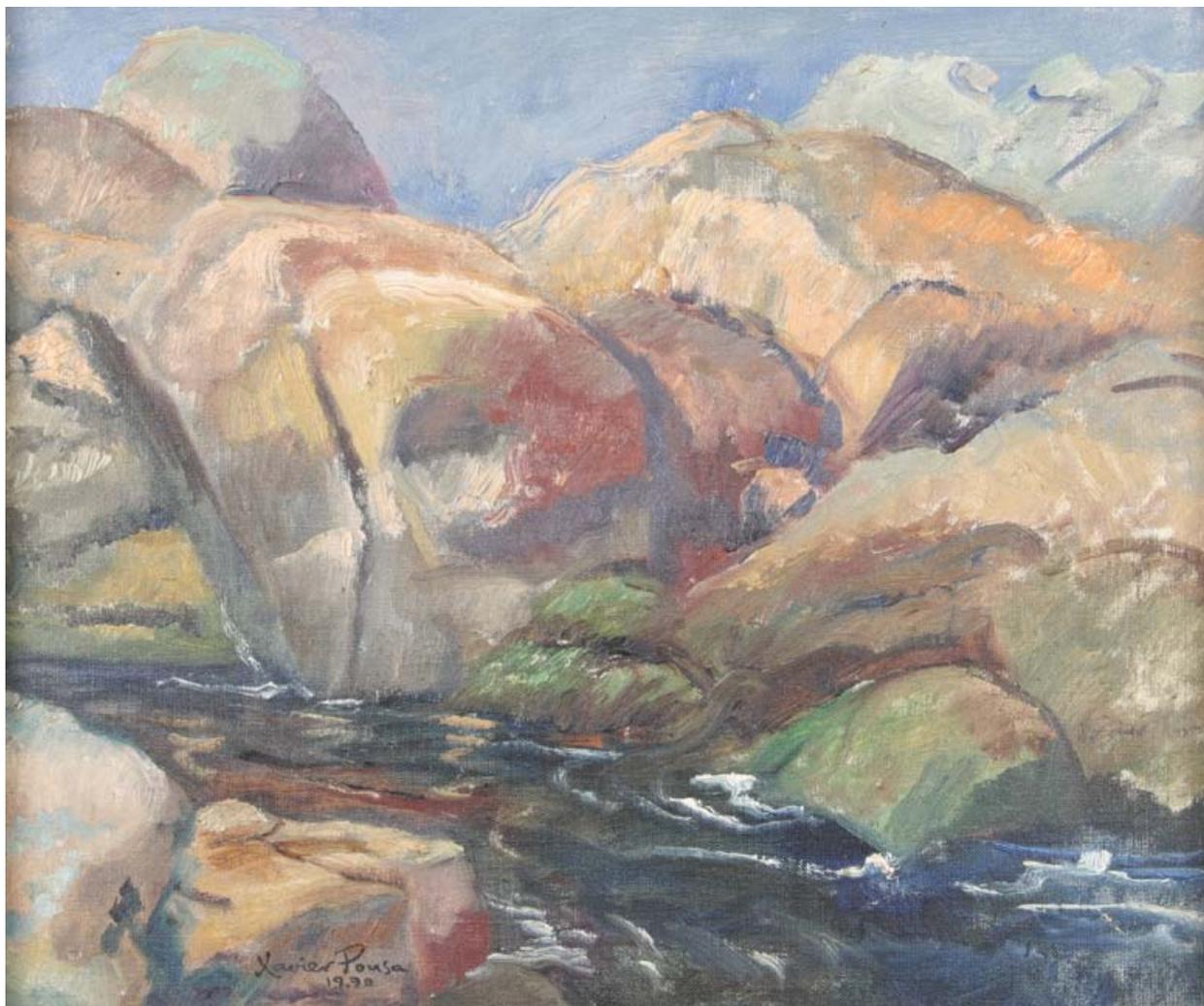
Colección Xunta de Galicia

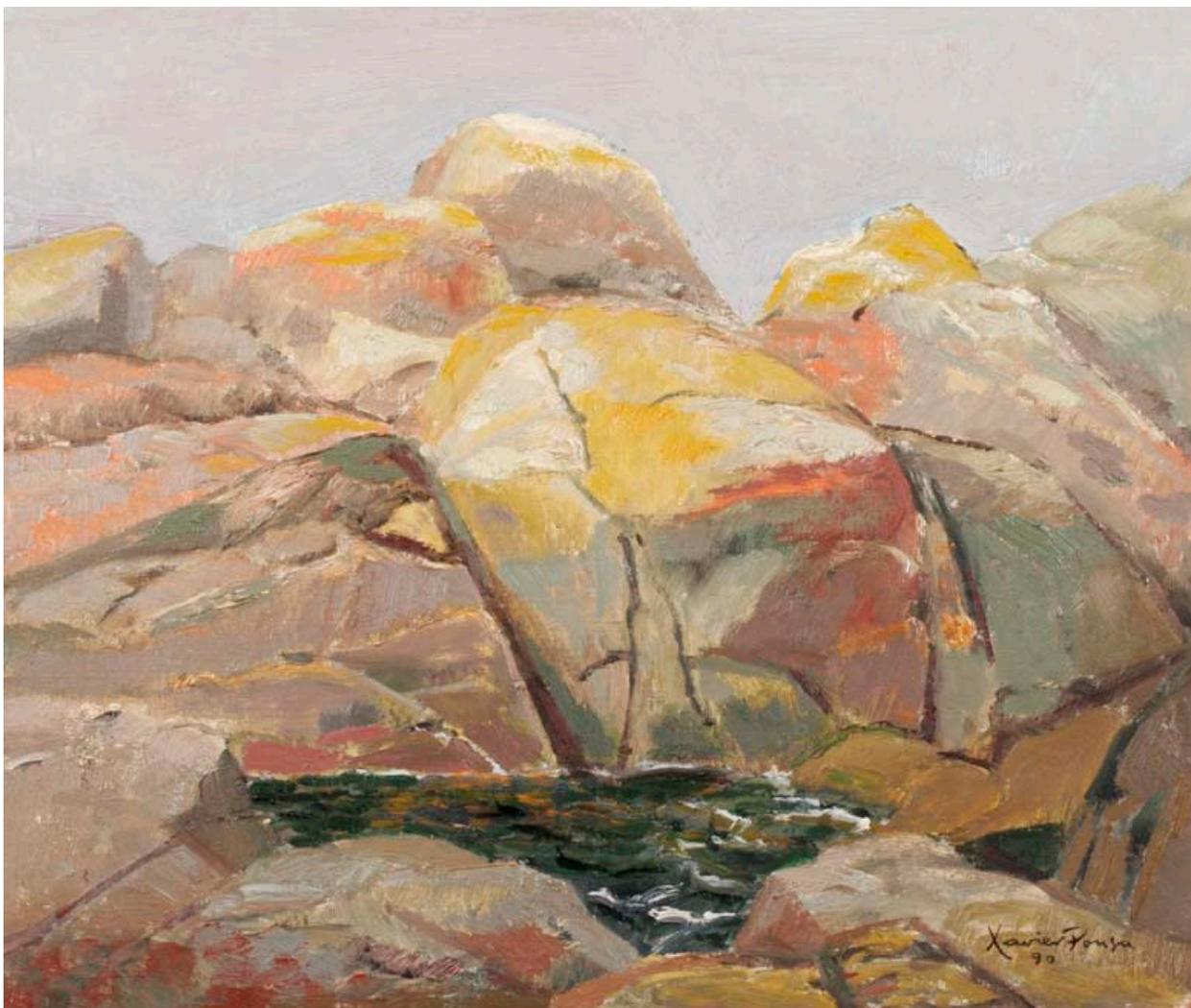
A Barra do Miño
1991
Óleo / tela
60 x 73 cms.

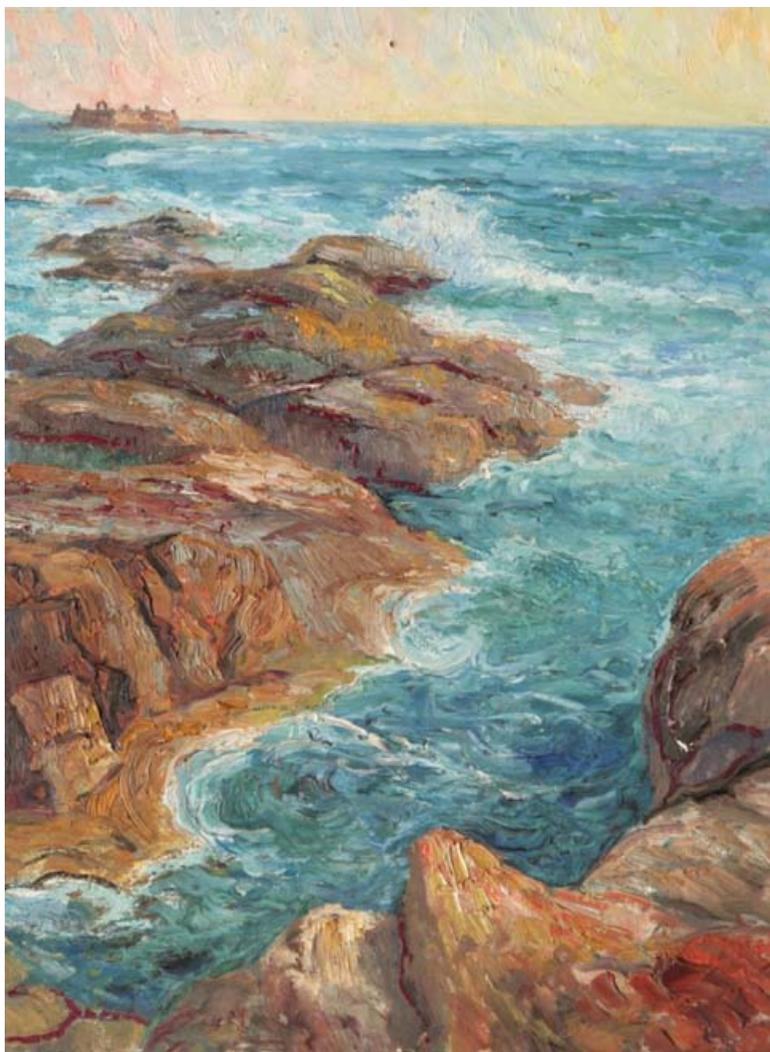
A Insúa
1994
Óleo / tela
50 x 61 cms.

Rocas de Camposancos
Década 1990
Óleo / tela
38 x 46 cms.

Rocas de Camposancos
Década 1990
Óleo / tela
46 x 55 cms.

Rocas do Puntal
Década 1970
Óleo / tablex
55 x 46 cms.

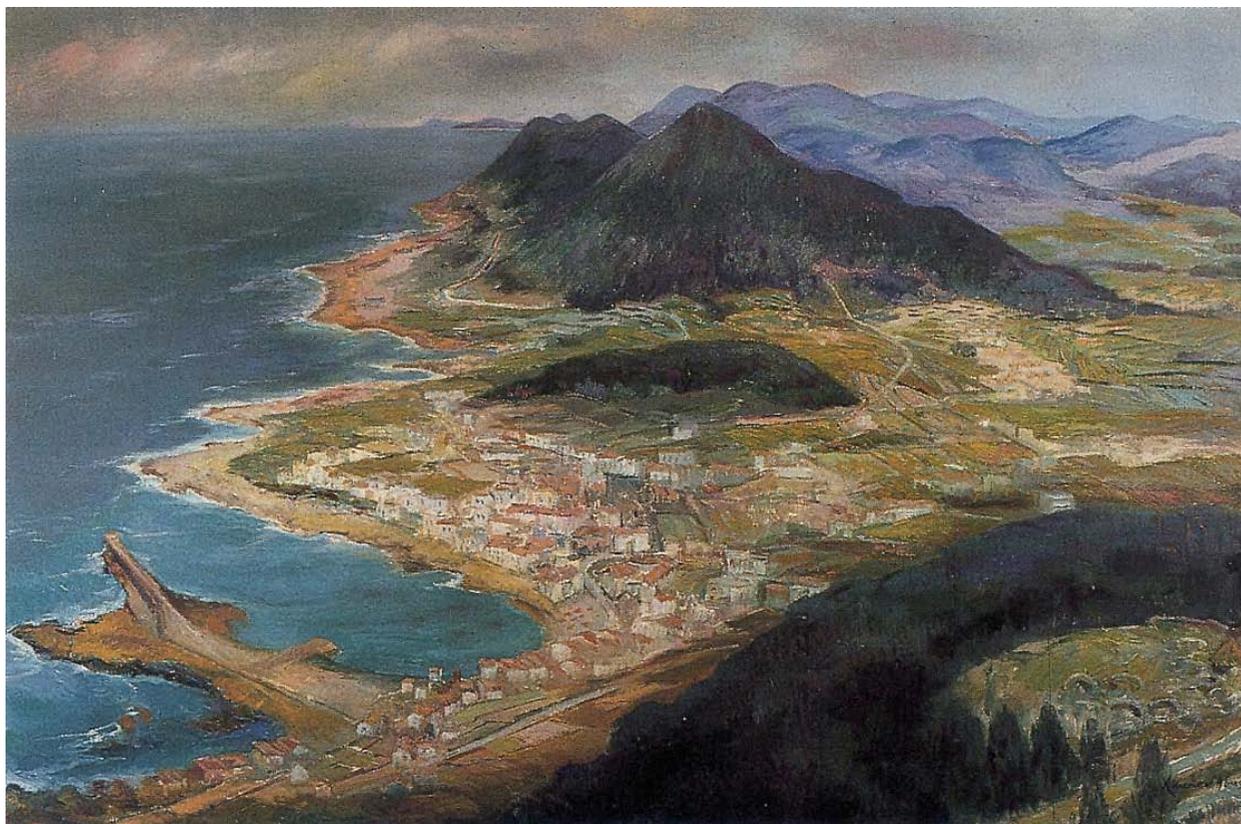
Esteiro do Miño

1960

Óleo / tela

97 x 130 cms.

Colección Paradores de Turismo. Tui

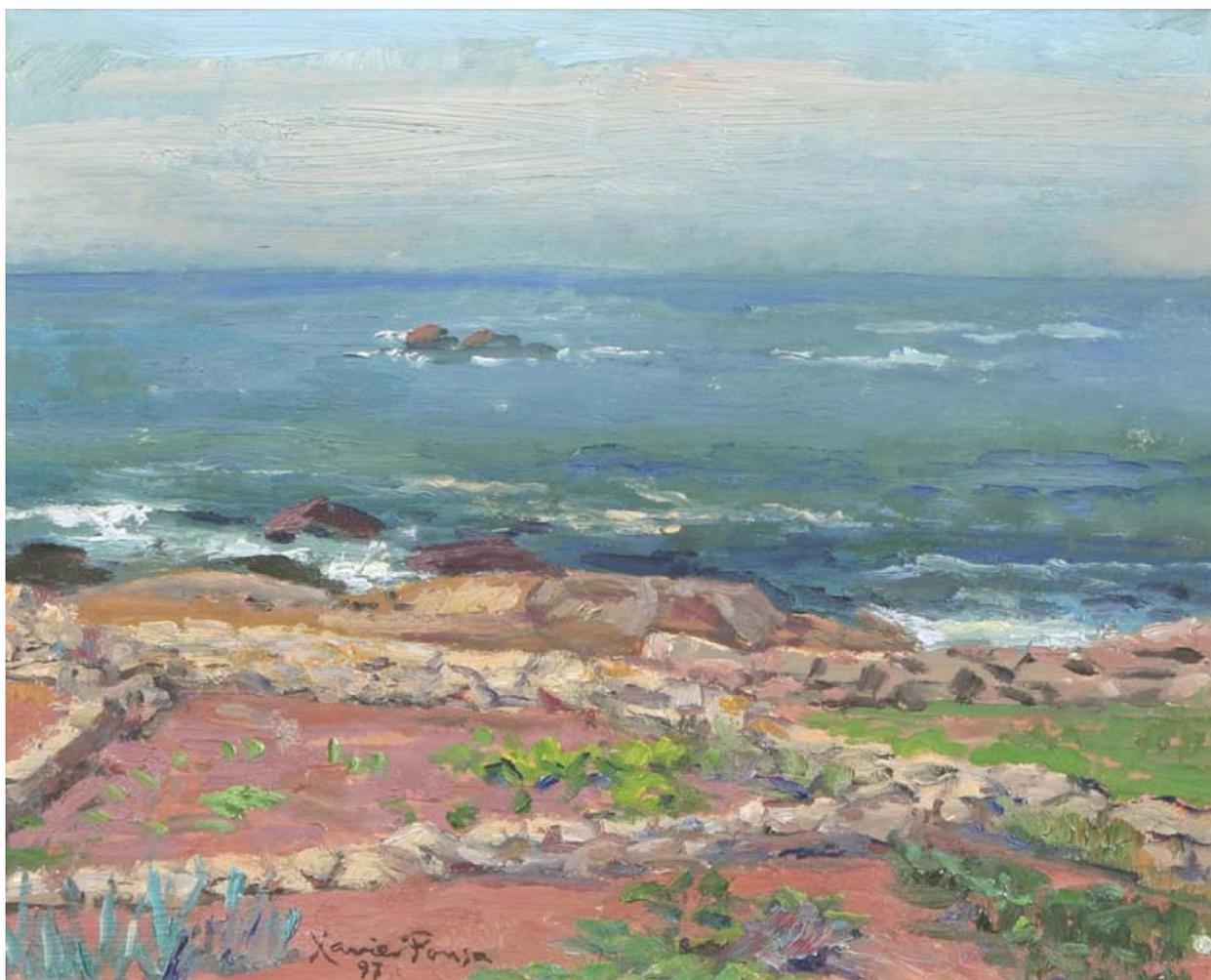

A Guarda
1980
Óleo / tela
97 x 145 cms.

Colección Novacaixagalicia

Esteiro do Miño
1960
Óleo / tela
81 x 130 cms.

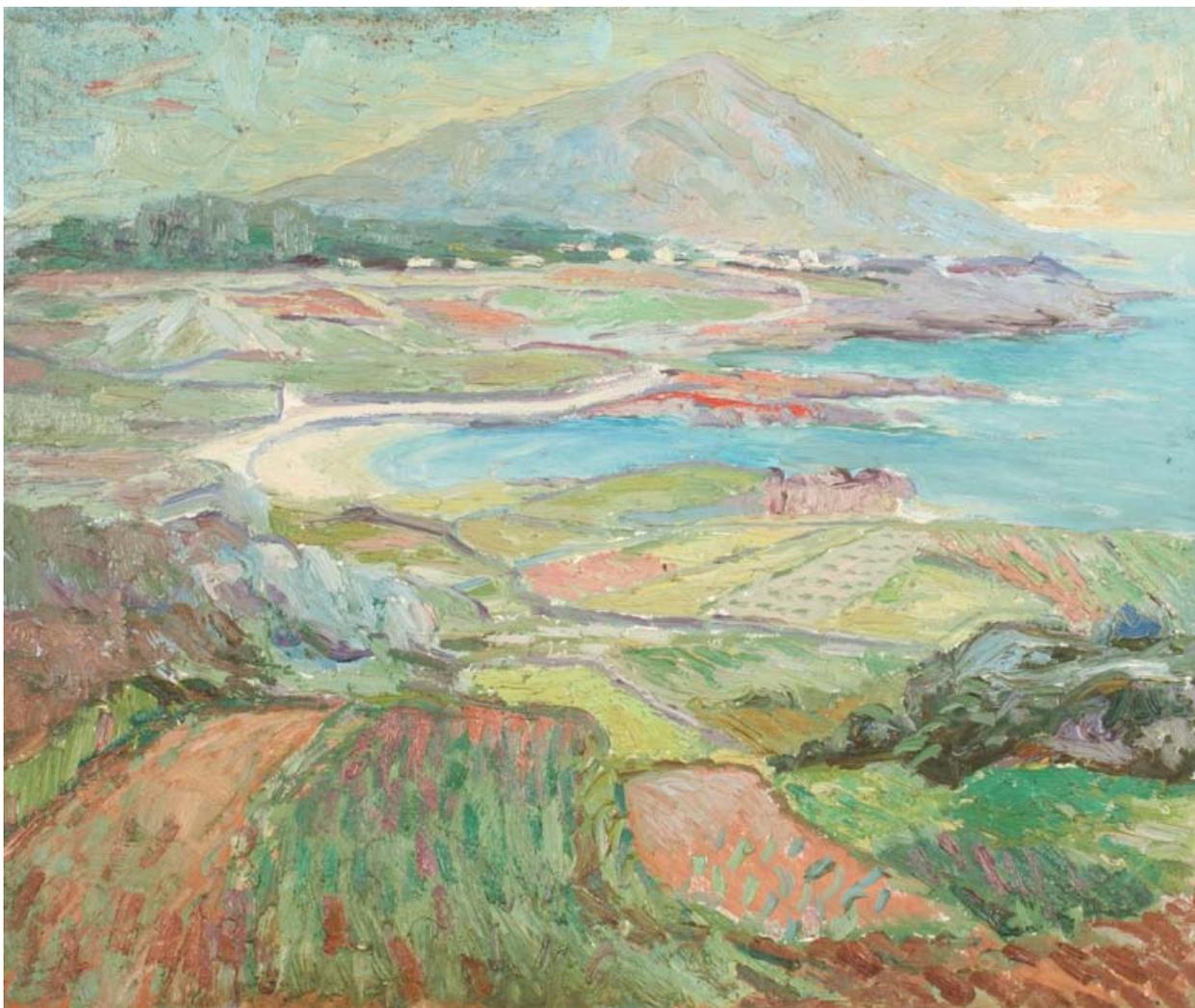
O noso mar
1997
Óleo / táboa
19 x 24 cms.

Sol-por
1965
Óleo / tela
54 x 81 cms.

Paisaxe
Década 1970
Óleo / papel
70 x 100 cms.

Praia de Area Grande
Década 1960
Óleo / táboa
54 x 65 cms.

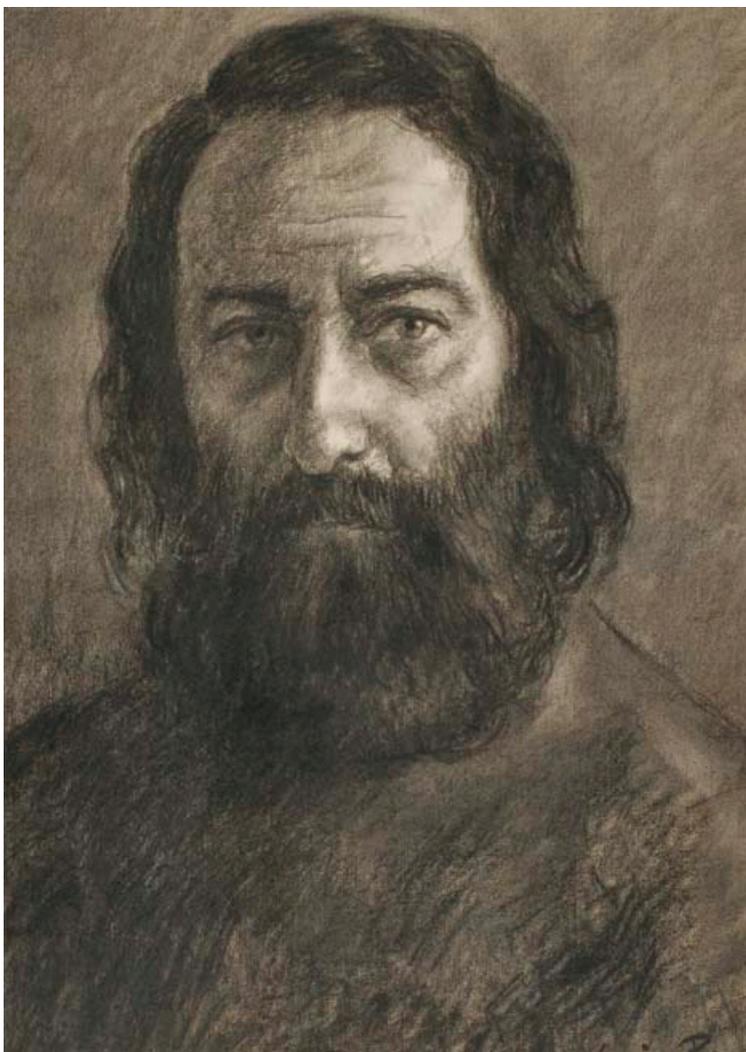
Ponte de Camiña

2000

Óleo / táboa

35 x 27 cms.

Derradeiras pinceladas (obra inacabada)

Autoretrato
1975
Carbón / papel
55 x 40 cms.

Biografía artística

- Naceu en Goián - Tomiño o 13 de abril de 1931.
- Comezou a súa formación artística en 1944, co pintor goianés Antonio Fernández.
- En 1950 asistiu a clases de debuxo no Círculo de Bellas Artes de Madrid.
- En 1951 ingresou na Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando sendo pensionado pola Deputación de Pontevedra e o Concello de Tomiño.
- 1955. Beca de paisaxe de El Paular (Segovia) e Premio de Estado Carmen del Río da Academia de San Fernando.
- En 1956 rematou os seus estudos, obtivo o premio “Sésamo de pintura” e trasladouse a Munich para cursar estudos de pintura na Academia de Belas Artes.
- Desde o ano 1951 Pousa realiza exposicións nas principais cidades españolas, en Canadá, México, Portugal e Venezuela.
- Dende 1952, cando realiza a primeira viaxe a Europa para coñecer a pintura impresionista e outras vangardas, Pousa desprázase por todo o mundo para ver de cerca a obra dos grandes maestros.
- Morreu en Vigo, o 8 de decembro de 2000.

As súas obras figuran en coleccións privadas de Alemania, Bélxica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Puerto Rico e Venezuela e nas principais institucións públicas e privadas: Banco Pastor, Banco Urquijo, CPI Manuel Suárez de O Rosal, Círculo de Bellas Artes de Lugo, Concello de Mondariz-Balneario, Mos, O Rosal, O Porriño, Ourense, Tomiño, Vigo,

Confederación de Empresarios de Pontevedra, Consorcio da Zona Franca de Vigo, Deputación de Pontevedra, El Corte Inglés, Fenosa, Museo Bello Piñeiro de Ferrol, Museo Carlos Maside de Sada, Museo de Belas Artes de A Coruña, Museo Municipal de Lugo, Museo Municipal de Ourense, Museo Provincial de Pontevedra, Museo Quiñones de León de Vigo, Novacaixagalicia, Paradores de Turismo, Parlamento de Galicia, Sociedad Artística Cultural A Troya de Ourense, Universidade de Santiago de Compostela e Xunta de Galicia.

Xavier Pousa participou activamente na vida cultural galega e foi membro de diversas institucións:

- Real Academia Galega de Belas Artes “Nuestra Señora del Rosario”.
- Padroado do Museo Quiñones de León de Vigo.
- Comité Asesor Artístico da Caixa de Aforros de Vigo, hoxe Novacaixagalicia.
- Padroado da Fundación Pedrón de Ouro.
- Padroado Fundación Mondariz-Balneario.
- Padroado Fundación Xoan Piñeiro.

Foi o director da Beca de Paisaxe da Fundación Mondariz-Balneario, hoxe denominada “Encontro entre pintores Xavier Pousa”, impulsor das exposicións da Praza da Princesa en Vigo, cofundador da “Estampa Popular Galega” e formou parte do grupo que Vicente Risco denominou “Os Artistiñas” xurdido nos anos 1960 en Ourense xunto con Xaime Quesada, Acisclo, Xose Luis de Dios, Bucifios, Virxilio e Baltar.

Bibliografía

www.xavierpousa.org

Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Nº 11. Ed. Forum Artis S.A.

Enciclopedia Galega Universal. Ed. Ir Indo.

Gran Enciclopedia Gallega. Ed. Silverio Cañada.

Gran Enciclopedia Galega. Nº 39. Ed. Silverio Cañada. Edición galego.

Gallegos. Ed. El Correo Gallego.

- Memoria da Cor. Xavier Pousa. Paisaxes 1997-2000. Ed. Fundación Mondariz-Balneario. 2007
- Os pensionados da Deputación de Pontevedra, 1940-1969. Ed. Deputación de Pontevedra. 2004.
- A pintura en Galicia. Francisco Pablos. Ed. Nigratea. 2003.
- A Mares. O espello do mar na arte galega dos séculos XIX e XX. Ed. Consorcio Zona Franca de Vigo. 2003.
- Homenaxe a Xavier Pousa. Ed. Fundación Xoan Piñeiro en colaboración con Caixanova e Concello de Vigo. 2002.
- O Mar na Pintura e na Poesía Galega. Francisco Pablos. Ed. Deputación de Pontevedra. 2002.
- Artistas Galegos, Pintores (realismos). Ed. Nova Galicia Edicións. 2001.
- Os Pousas de Pousa. Ed. Concello de Mondariz-Balneario. 2000.
- Otros desnudos. El arte gallego entre dos generaciones 1920-1950. Ed. Fundación Caixa Galicia. 1996.
- Colección de Arte da Xunta de Galicia . Ed. Xunta de Galicia. 1995. • Colección Caixavigo, pintura-escultura-dibujo. Tomo 2. Ed. Caixavigo. 1995.
- Colección de Arte Galega, Museo Quiñóns de León. Ed. Concello de Vigo. 1995.
- Galicia instante eterno. Ed. Ediciones y producciones Ferramulin. 1995.
- Colección de Arte da Xunta de Galicia 1986-1993. Ed. Xunta de Galicia.
- Xavier Pousa pinturas e Buciños esculturas. Casa da Parra, Santiago de Compostela. Ed. Xunta de Galicia. 1993.
- Colección de Arte Adriano Marques de Magallanes. Ed. Concello de Vigo. 1992.
- Arte Galega, colección de Arte da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Compostela. Ed. Xunta de Galicia. 1991.
- Arte en Galicia. La década del “boom” 1970-1980. Gabriel Placa Molina. Ed. Edicións do Castro. 1991.
- Colección Arte Galega. Ed. Xunta de Galicia. 1989.
- Pintura Contemporánea en Galicia. Ed. Caixa Galicia. 1987.
- Antonio Fernández. Eliseo Alonso. pax 136-137. Ed. Xunta de Galicia. 1985.
- Plástica Gallega. Ed. Caja de Ahorros Municipal de Vigo. 1981.
- Personaxes vigueses. Ed. Circulo Ourensán Vigués. 1981.

AGRADECEMENTOS

A todos os coleccionistas privados e institucións que cederon as súas obras para a realización desta mostra e aos que permitiron acceder a elas para a súa selección.

Organiza:

Colabora:

