

RAFAEL CIDONCHA

INTERIORES

DE MADRID

MUSEOS

MADRID, 1999

GUILLERMO DE OSMA GALERÍA

RAFAEL CIDONCHA

RAFAEL CIDONCHA
INTERIORES

MUSEOS DE MADRID

CON UN TEXTO DE *Luis Antonio de Villena*

GUILLERMO DE OSMA GALERÍA • MADRID, 1999

Agradecimientos

LETICIA AZCUE	JOSÉ IBÁÑEZ ÁLVAREZ
ANTONIO BONET CORREA	CONCHA IGLESIAS
LUCCIA CASSOLS	TOMÀS LLORENS
FERNANDO CHECA CREMADES	BEATRIZ MONTERO DE ESPINOSA
MIGUEL ÀNGEL CORTÉS MARTÍN	MARÍA DOLORES MURUZÁBAL
ANTONIO GÓMEZ BARRERA	ARACELI PEREDA ALONSO
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ ALLER	RAFAEL SUÁREZ
JOSÉ GUIRAO	BEGOÑA TORRES GONZÁLEZ

Guillermo de Osma GALERÍA

del 12 de enero al 26 de febrero de 1999

CLAUDIO COELLO, 4. 28001 MADRID • TEL.: 91 435 59 36 • FAX: 91 431 31 75

© de este catálogo: Guillermo de Osma Galería • © de los textos: Luis Antonio de Villena y Guillermo de Osma

Coordinación: José Ignacio Abeijón • Tipógrafos: Andrés Trapiello y Alfonso Meléndez

Fotografía: Rafael Suárez

Impresión: Artegraf, S.A. (calle Sebastián Gómez, 5. Madrid)

Depósito Legal: M - 48.410 - 1998

Los cuadros o vistas de interiores es un género tradicional en la pintura como pueden serlo los paisajes, los bodegones o los retratos. Poco habitual en la pintura española, tuvo un gran desarrollo, especialmente desde el neoclasicismo hasta este siglo, en Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra o en los países escandinavos.

Siempre he sentido una gran atracción por este género. Hace años tuve la posibilidad de adquirir un precioso interior –que aún conservo– de Walter Gay (1856-1937), pintor americano que vivió y trabajó en Francia y, sin duda, uno de los mejores y más interesantes pintores de interiores del primer tercio de este siglo. Como escribió el propio Walter Gay, lo que a él le interesaba era “la búsqueda del espíritu de los interiores vacíos”. Aunque para sus fines utilizó – como hoy Rafael Cidoncha– una técnica clásica, la cualidad “metafísica” de los cuadros de interiores atrajo también a pintores de otros campos estéticos, como Giorgio de Chirico, los realistas mágicos alemanes e italianos o algunos surrealistas.

WALTER GAY, LA ENTRADA, BRÉAU

WILHELM HAMMERSHØI, INTERIOR CON FIGURA

Conocí a Rafael Cidoncha cuando estaba exponiendo su obra en el Instituto Español de Nueva York, el año 1982. La idea de esta exposición nació hace un año largo, después de admirar en su estudio madrileño una serie de doce magníficos interiores del Hôtel Lambert, casa llena de estupendas colecciones de los Rothschild en la isla de San Luis en París, realizados en 1995 por encargo de sus propietarios.

Después de una serie de encuentros e intercambio de ideas entre Rafael y yo, perfilamos esta exposición y decidimos una temática muy precisa: los interiores de museos de Madrid. Interiores sin personajes, donde lo que importa es el espacio y su relación con los objetos que allí se exponen, donde la luz y la atmósfera son los protagonistas esenciales.

Rafael ha realizado los retratos de estos interiores como si fueran los de una persona, reflejando la personalidad propia de cada uno. Y así cada museo le ha sugerido algo diferente, desde los interiores más domésticos y atmosféricos del Museo Romántico hasta los más austeros y arquitectónicos del Reina Sofía.

Pienso que estos espléndidos cuadros son mucho más que documentos o imágenes de bonitos lugares; están cargados de una poesía muy personal que infunde una dimensión metafísica a todos estos lugares, que en muchos casos nos son muy familiares, y que Rafael Cidoncha nos invita a ver de nuevo y quizá de otra manera.

MATERIA Y BELLEZA –SUEÑO Y ORDEN– EN LA PINTURA DE RAFAEL CIDONCHA

Luis Antonio de Villena

CONOCÍ fugazmente a Mario Praz a través de una amiga suya, la poetisa María Luisa Spaziani. Fue en diciembre de 1979, en Roma, y ella leía *La casa della vita*, que se acababa de publicar. El viejo –que presumía de *gaffe*– nos dejó entrever sus salones, advirtiéndome que como andaba mal de servicio, todo estaba algo descuidado y muchos muebles cubiertos de lienzos. Advertí el sabido ambiente neoclásico, y muchos cuadros de interiores, en general, con figuras. Recuerdo un salón cuya biblioteca blanca (no el resto) me recordó el magnífico decorado de la penúltima película de Visconti, *Ritratto di famiglia in un interno* (1974), que siempre oí decir estaba inspirada en la figura y la casa de Praz. Nunca volví a ver al exquisito profesor –que admiraba y admiro– de rostro triste y párpados caídos, cansados quizá. Le gustaba (entre otras muchas cosas, como el decadentismo o la literatura inglesa) el arte neoclásico –considerado tópicamente frío– y los cuadros que representan interiores, con o sin figuras. A fines de 1987, en Roma –Praz había muerto hacía ya cinco años– se exhibió parte de su colección de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, con el título *Le Stanze della memoria*, las habitaciones de la memoria. Muy suyo, por supuesto.

• • •

He comenzado con ese recuerdo/homenaje porque –a tenor de lo visto y sabido– los cuadros de Rafael Cidoncha habrían interesado o encantado a Mario Praz, aunque Cidoncha ha pasado (al pintar estancias de museos ilustres) de la memoria personal a la memoria colectiva.

La pintura de interiores, con o sin figuras (pero primeros con ellas), suele vincularse a la tradición flamenca. Y puedo pensar entonces en Vermeer o en Jan Steen –que pintan interiores burgueses o pobres–, pero también en David Teniers, que en cuadros como *La galería del archiduque Leopoldo* (1651) reproduce una colección de arte y un interior principescos. Esa línea elegante y docta la seguiría, entre muchos, Johann Zoffany, alemán, que pintó en Londres, a finales del XVIII, la biblioteca de Charles Towneley en Park Street, cuajada de esculturas neoclásicas, más que de libros.

Pero si la obra de Cidoncha puede y debe relacionarse con el interiorismo y su tradición, también debe acercarse a la pintura de monu-

JOHANN BRETSCHNEIDER, LA COLECCIÓN DE
PINTURA EN EL CASTILLO DE PRAGA, 1702

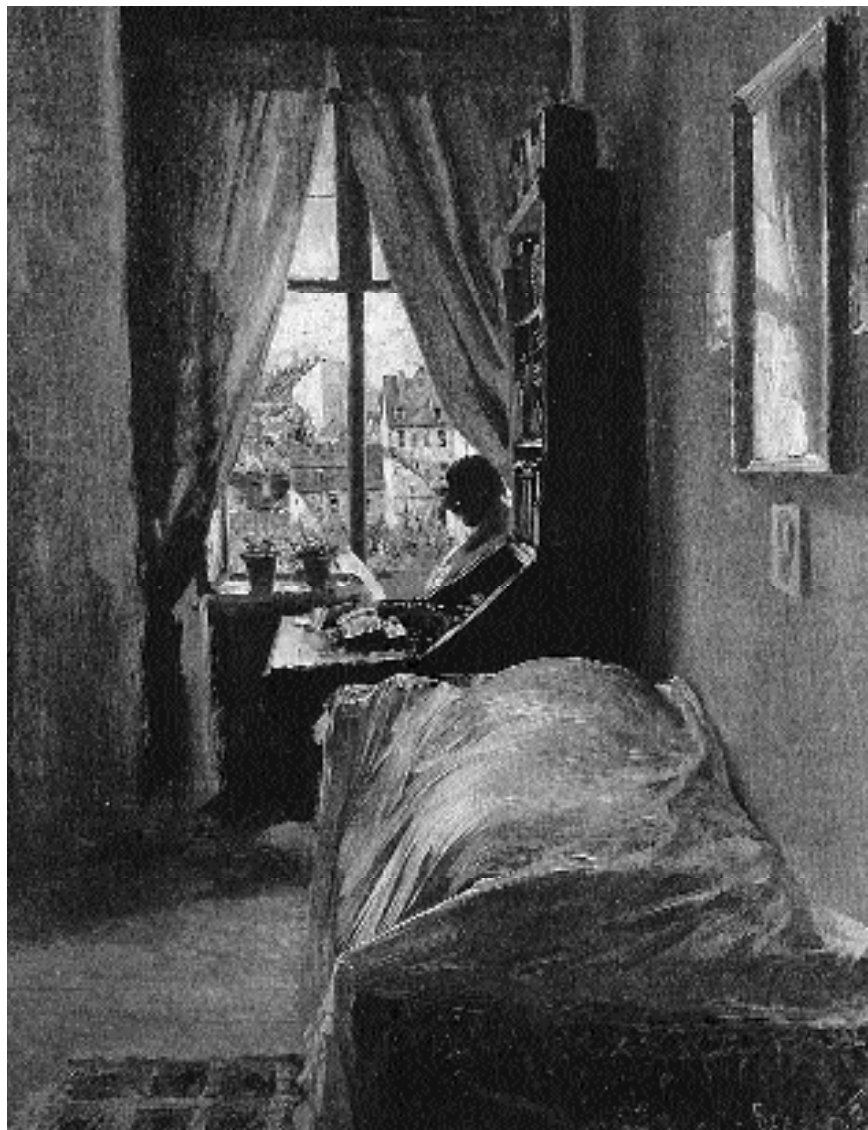
encuentran en la que fuera colección de Mario Praz. Pero, seducidos por esta belleza burguesa, no debiéramos tampoco olvidar (de otro lado, y más en el presente) los cuadros surrealistas de arquitecturas vacías, sin hombres, que trabajaron con alguna frecuencia –basando la irrealidad de lo soñado desde el más firme realismo aparente– muchas telas de Paul Delvaux o de Giorgio de Chirico.

• • •

Rafael Cidoncha –con precisión, con elegante *maniera*– ha pintado esta vez interiores de célebres museos españoles: El Prado, el Museo Romántico, el Reina Sofía o el Thyssen, entre otros. Como apunté ya el interior de un museo (aunque el Romántico, por su carácter de casa de época, coincida) es muy distinto –en la intención, al menos– al interior de una mansión privada. Lo que en ésta es intimidad y quizá memoria para unos pocos (sus dueños), en el interior museístico –que cualquiera puede visitar– es Historia, o sea, memoria colectiva, y nunca privacidad sino expresión de la belleza o del esplendor que esa Historia nos ha ido dejando a todos. Entre estos cuadros de Cidoncha prefiero, por ejemplo, el que retrata una espineta o clavicordio en el Museo Romántico –una intimidad abandonada– y muy especialmente esas estupendas vistas del Museo del Prado (vacío) que muestran las rotondas de escultura antigua –parte de esa colección perteneció, en Roma, a la reina Cristina de Suecia– o la otra rotonda, más celebre, la abovedada y con columnas jónicas, en cuyo centro se levanta el magnífico bronce del César Carlos, Renacimiento puro, obra de Pompeo Leoni. Salones, estatuas, mesas, galerías, cuadros, paredes ente-

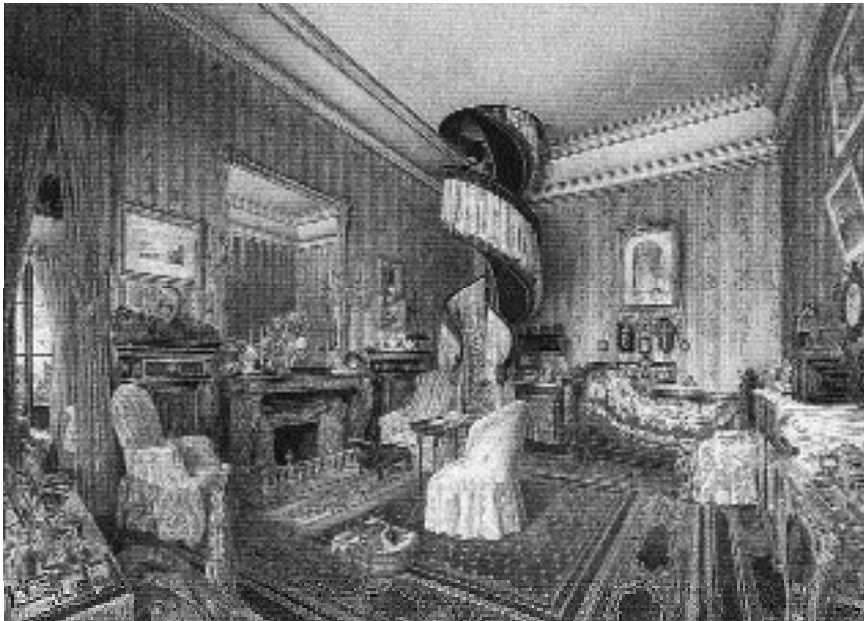
mentos, tal como aparece en Giovanni Paolo Pannini –*Capricho romano*, 1734–, casi sin figuras, o en ese espléndido cuadro de Juan Siberechts (otro flamenco), *Vista de Longleat*, de 1675, donde los figurantes apenas se ven para destacar –con frialdad sublime– la belleza de una célebre mansión isabelina.

En tal camino (y no quiero ser ni exhaustivo ni erudito, sino recal-

ADOLPH MENZEL, *DORMITORIO DEL ARTISTA*, 1847

car la fuerza de una tradición poco destacada para el público) Cidóncha habría estado cerca –en su anterior etapa, con interiores de grandes casas– del alemán William Dünkrel –mediados del xix– o de un francés, de la misma época, de probable origen español, Fernand Pérez de Córdoba que pintó –generalmente sin figuras– habitaciones privadas o salones del Segundo Imperio, entre la suntuosidad barroca y esa frialdad, ya aludida, de los interiores sin humanos. Ambos se

FERNANDO PÉREZ DE CÓRDOVA,
DORMITORIO, 1862

ADOLPH MENZEL, EL CUARTO DEL BALCÓN, 1845

ladas, gabinetes que fueron ¿qué quiere decir nuestro pintor con sus retratos –figurativamente conceptuales– de espacios suntuosos y vacíos?

¿Quizás pretende valorar una belleza –que según la teoría de los más esteticistas– se basta en su categoría a sí misma, *ars gratia artis*? O, yendo más lejos, pero sin negar lo anterior ¿pretende Cidoncha reflejar una pureza tan metafísica, una tal necesidad de allendidad, que hace innecesaria (y falsa) la figura del hombre? Este último sentir, lo emparentaría –desde otra orilla– con el surrealismo que (en vertiente figurativa) se emparentaba también con el simbolismo. Creo, en opinión sensitiva, que estos cuadros contienen todas esas opciones, no excluyentes: La hondura de lo bello que trasciende las categorías de la moral y aún de la política, y una necesidad de trascendencia que parece fría –porque la perfección no entendida lo es– y porque al igual que las historias prácticas del zen (los *koan*) parece hueco al que no sabe, lo que en realidad está metido, plenamente, en la cambiante verdad de la vida.

Rafael Cidoncha pinta fastos, con el lirismo exacto de los grandes poetas parnasianos. Sus cuadros son a la pintura lo que los sonetos del cubano-francés José-Maria de Heredia a la poesía.

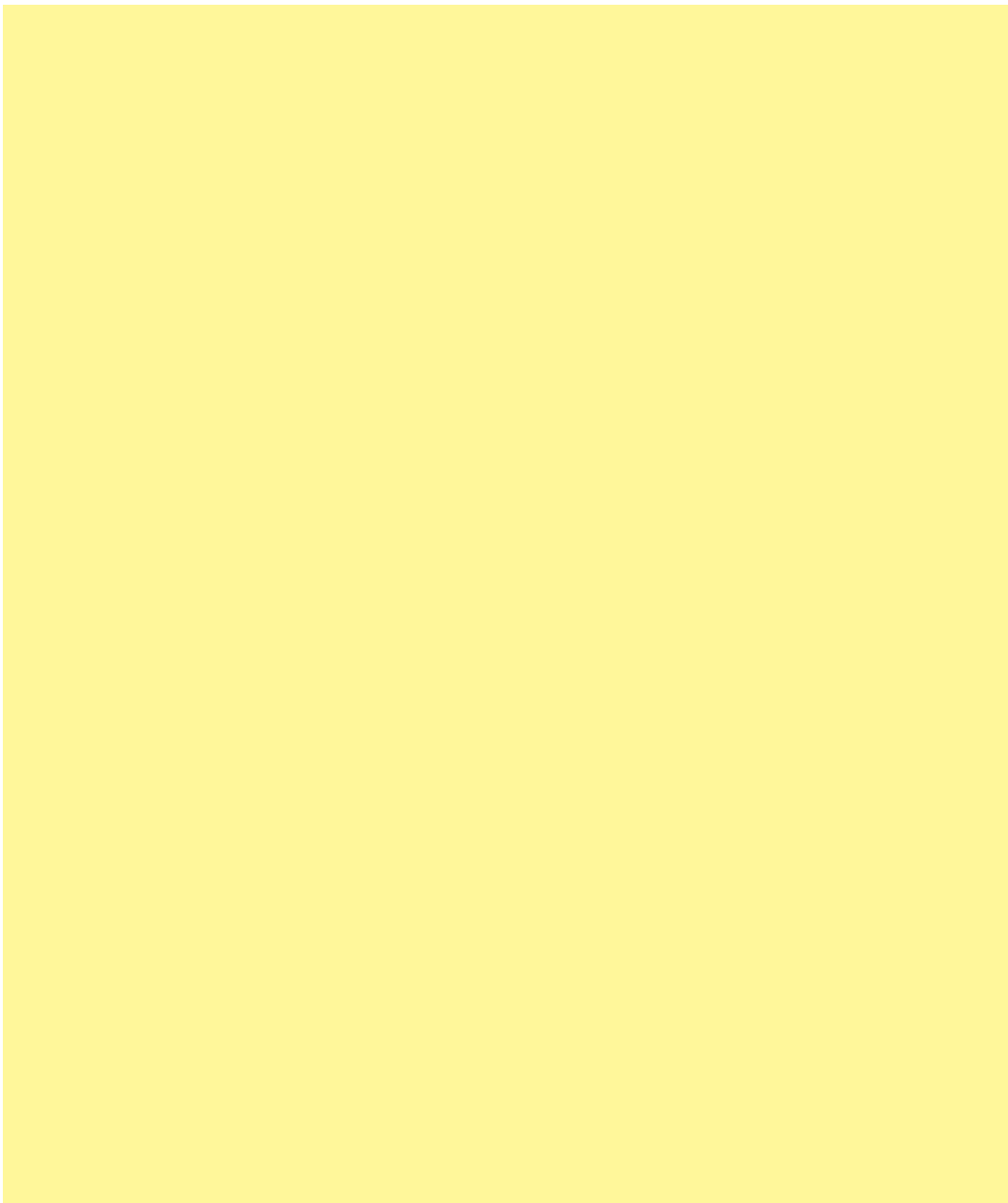
Pero, ello sí, con mística negativa además, mística alemana. Y nostalgia/presencia de la Belleza sin tiempo. Pintura del alma y a la par obsesiva pintura de la materia perfecta.

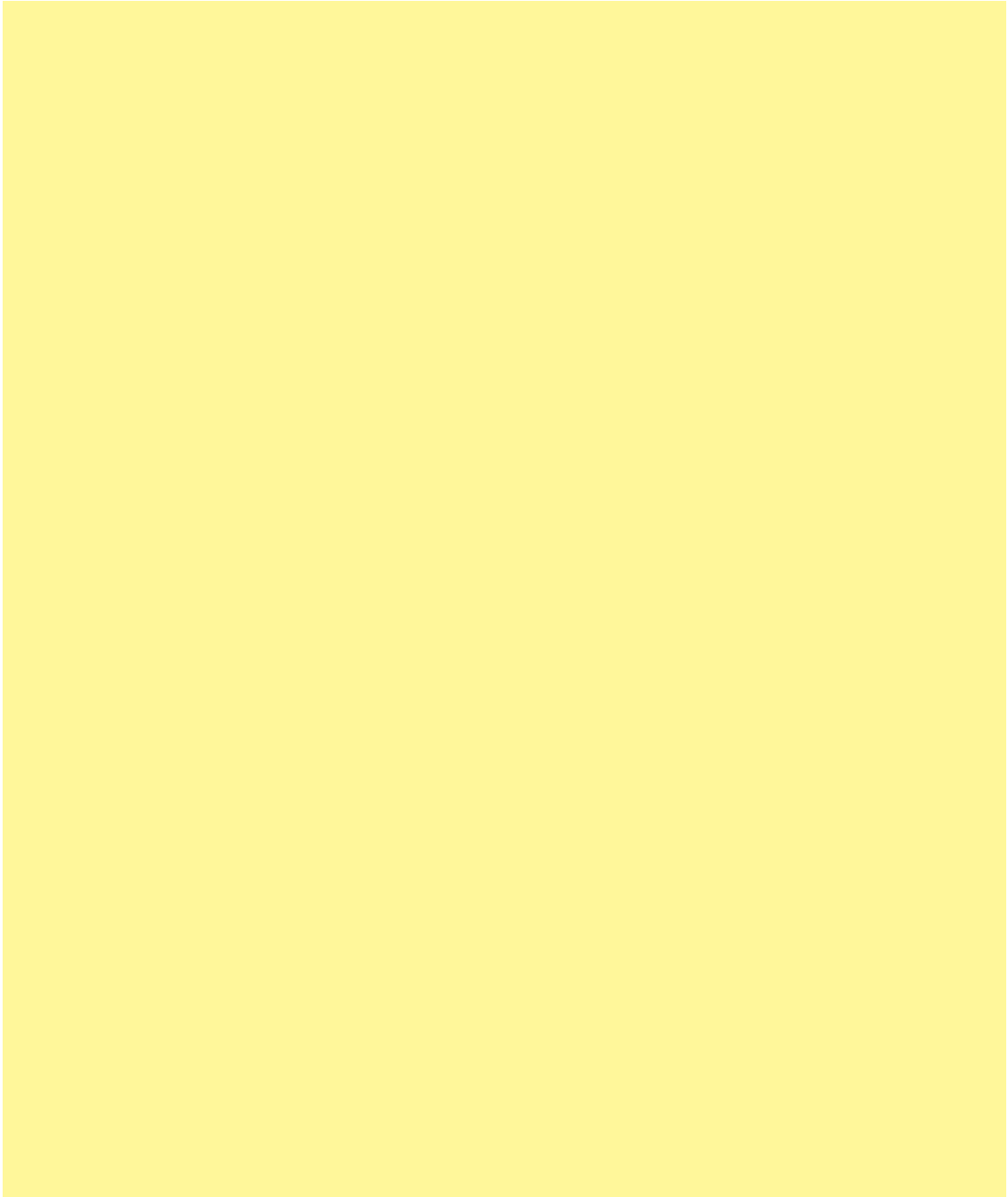
RAFAEL CIDONCHA, BIBLIOTECA
DEL HÔTEL LAMBERT, 1995

Diciembre de 1998

CATÁLOGO

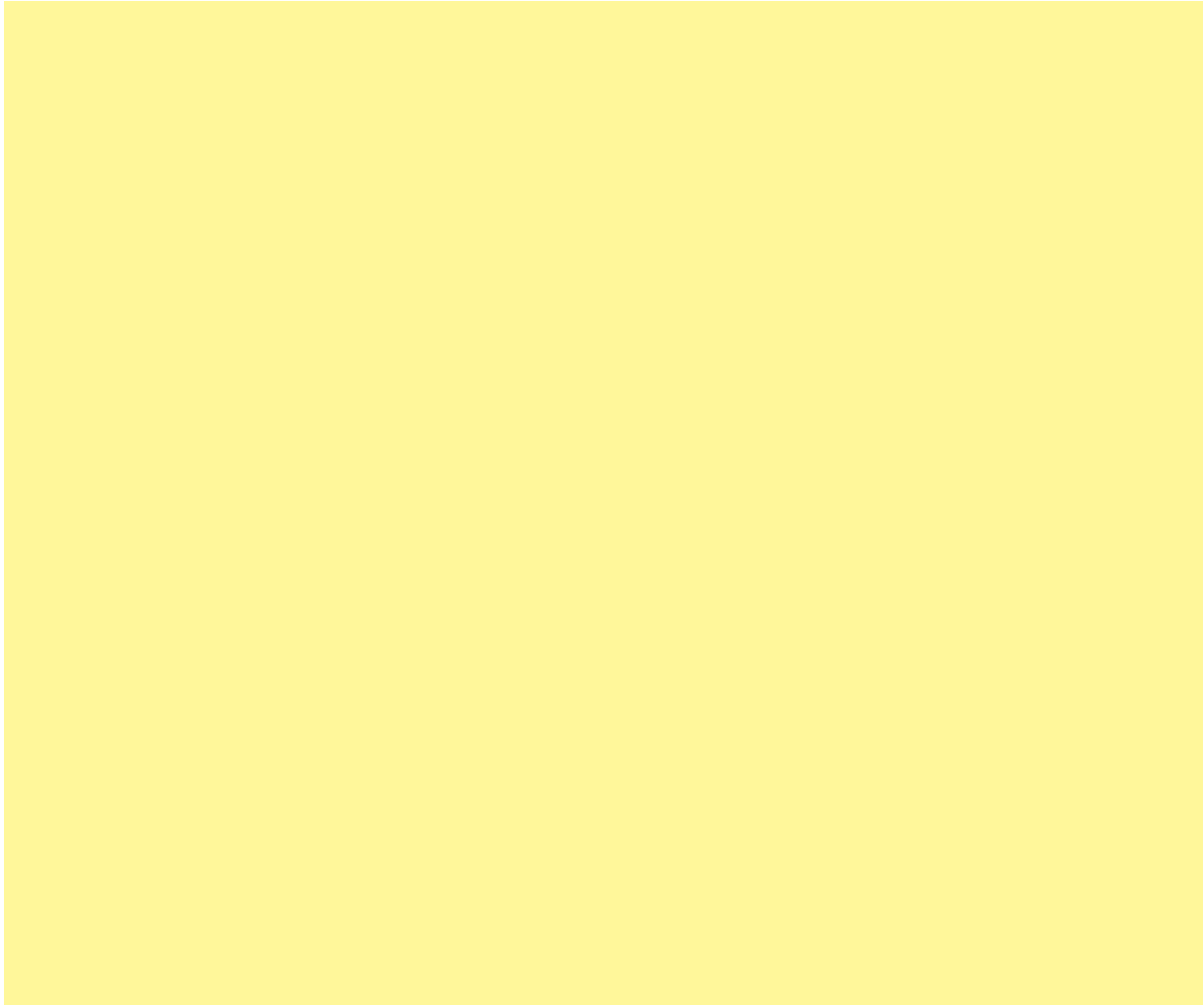

1
ROTONDA. MUSEO DEL PRADO, 1998

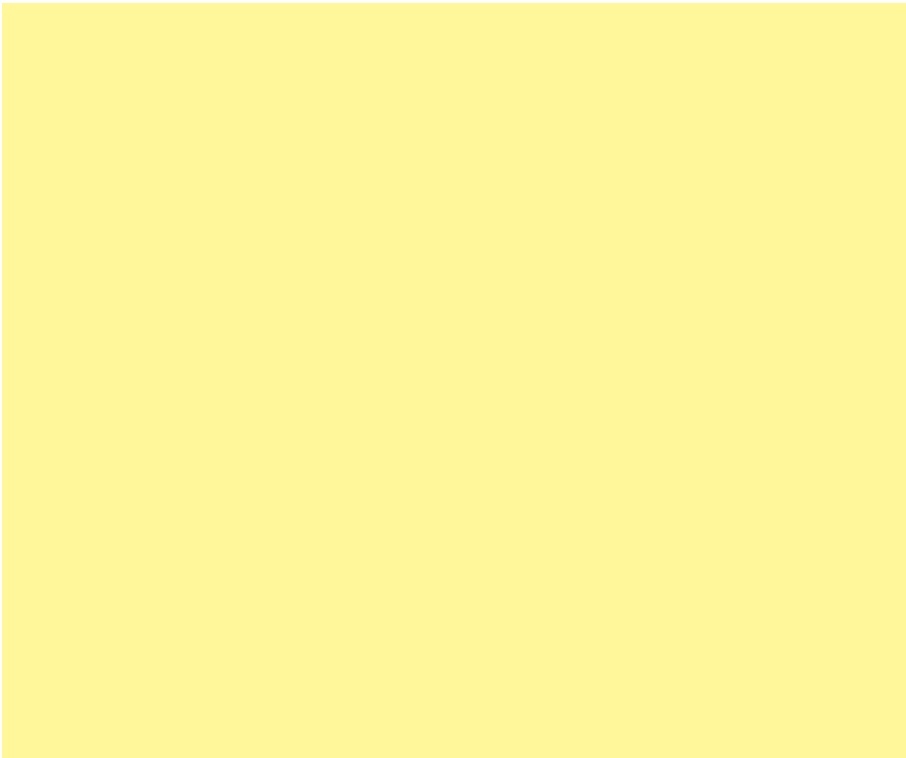

2

GALERÍA CENTRAL. MUSEO DEL PRADO, 1998

3
LAS MENINAS. MUSEO DEL PRADO, 1998

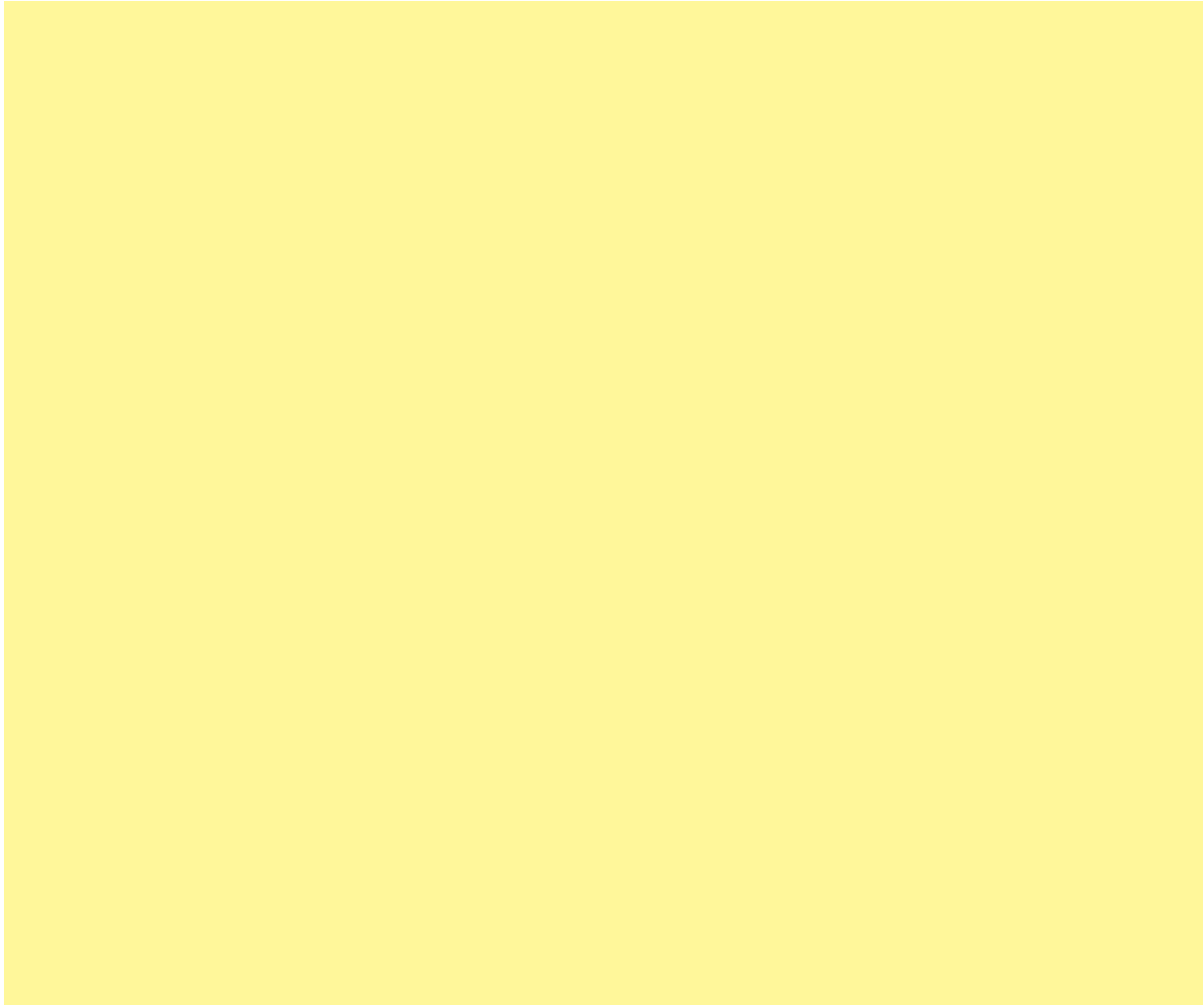

4
SALA ARIADNA. MUSEO
DEL PRADO, 1998

5
SALA ESCULTURAS.
MUSEO DEL PRADO, 1998

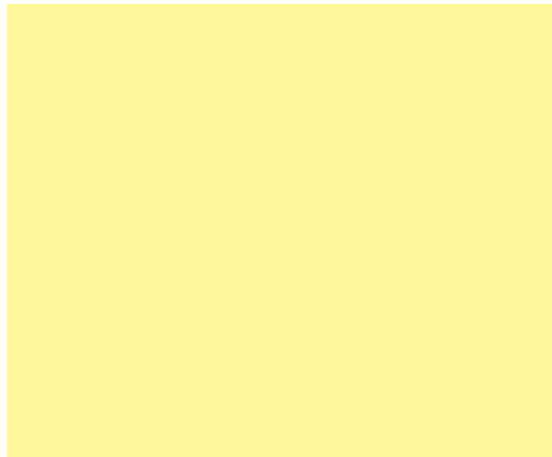

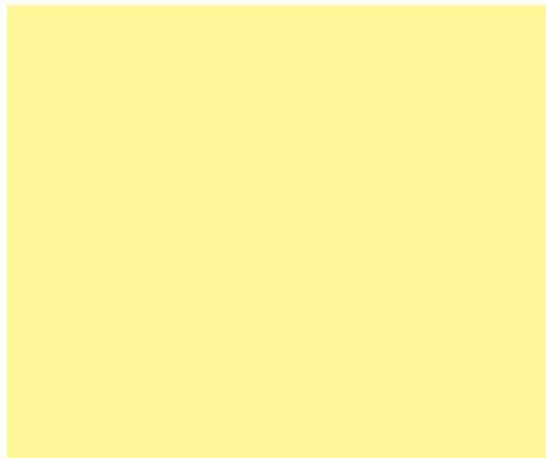
6
ESCALERA MUGURUZA. MUSEO DEL PRADO, 1998

7
PINTURA EUROPEA
DEL SIGLO XVIII, I.
MUSEO DEL PRADO, 1998

8
PINTURA EUROPEA
DEL SIGLO XVIII, II.
MUSEO DEL PRADO, 1998

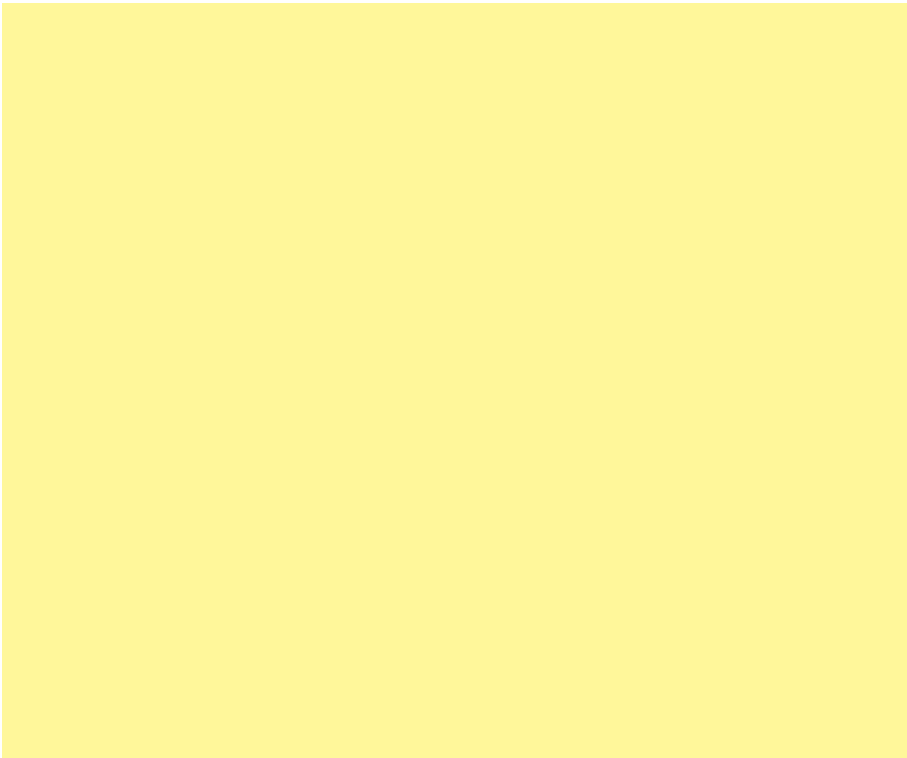
11
VISTA DE LA GRAN GALERÍA.
MUSEO DEL PRADO, 1998

10
ENTRADA PUERTA VELÁZ-
QUEZ.
MUSEO DEL PRADO, 1998

9
PINTURA EUROPEA
DEL SIGLO XVIII, III.
MUSEO DEL PRADO, 1998

12

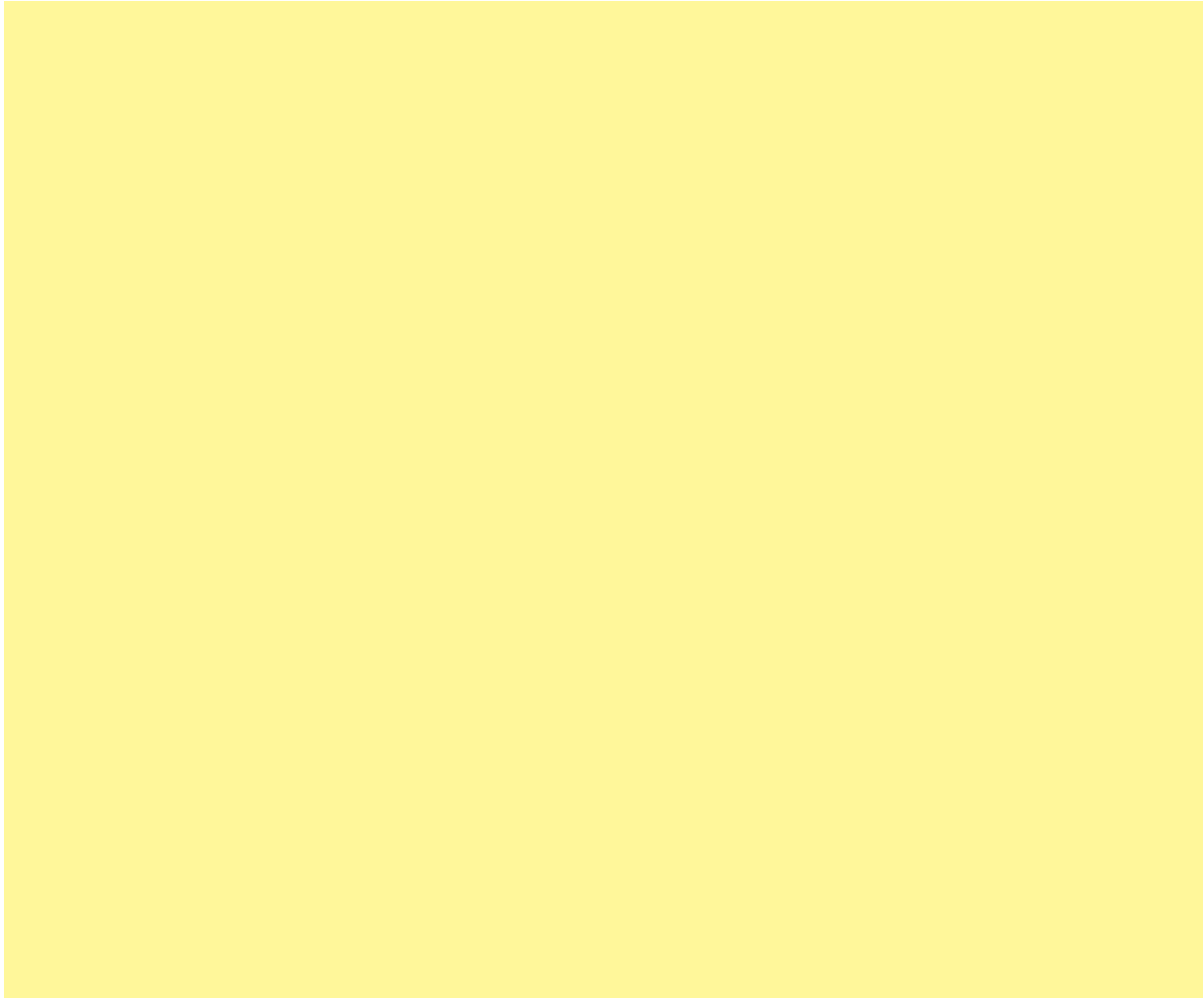
CARLOS III. REAL
ACADEMIA DE BB. AA. DE
SAN FERNANDO, 1998

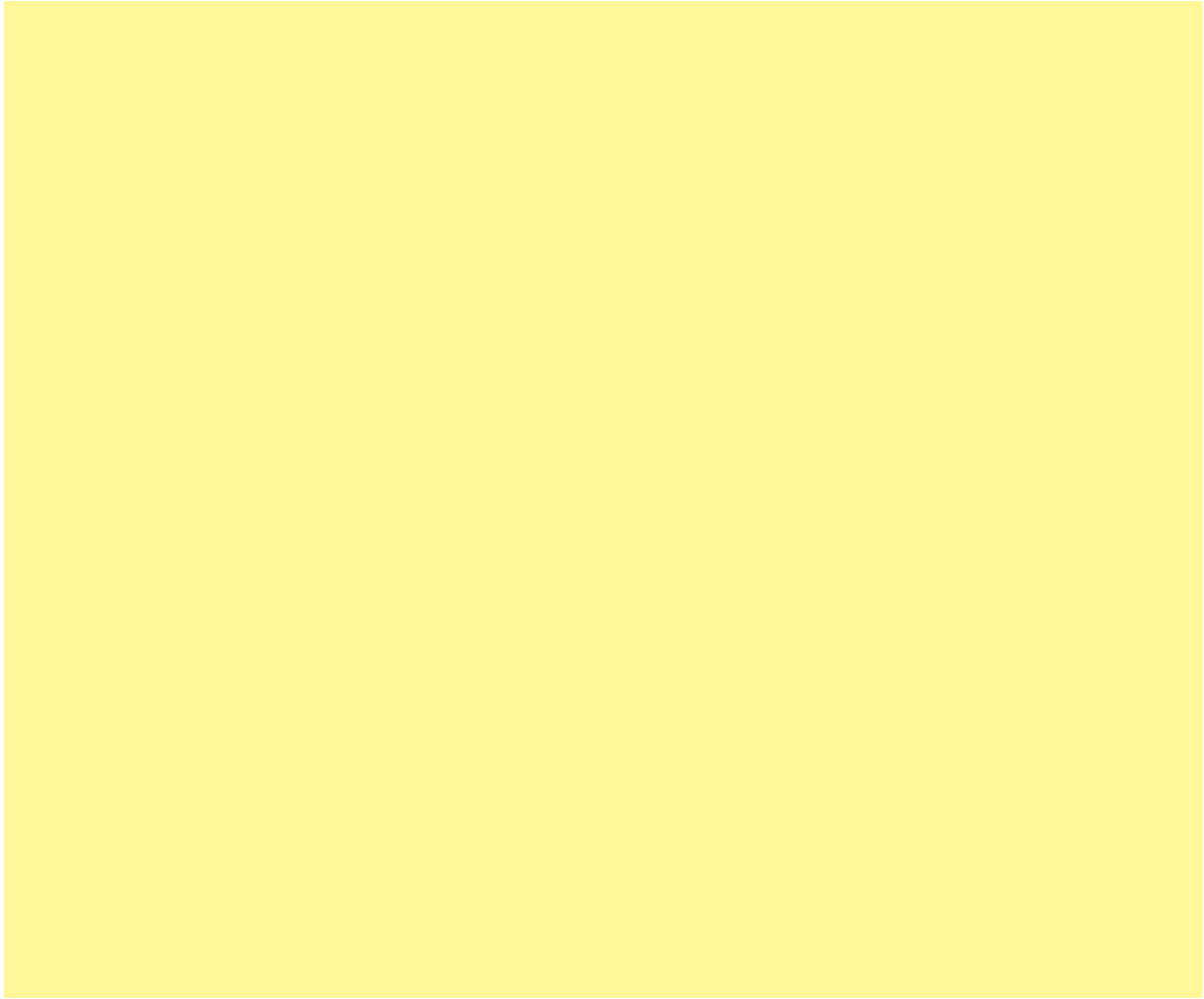
13

REAL ACADEMIA
DE BB. AA.
DE SAN FERNANDO, 1998

20

14
SALÓN DE ACTOS. REAL ACADEMIA DE BB. AA. DE SAN FERNANDO, 1998

15
SALA GOYA. MUSEO LÁZARO GALDIANO, 1998

22

16
DOÑA INÉS DE ZÚÑIGA.
MUSEO LÁZARO
GALDIANO, 1998

17
SALA XVIII. MUSEO
LÁZARO GALDIANO, 1998

18

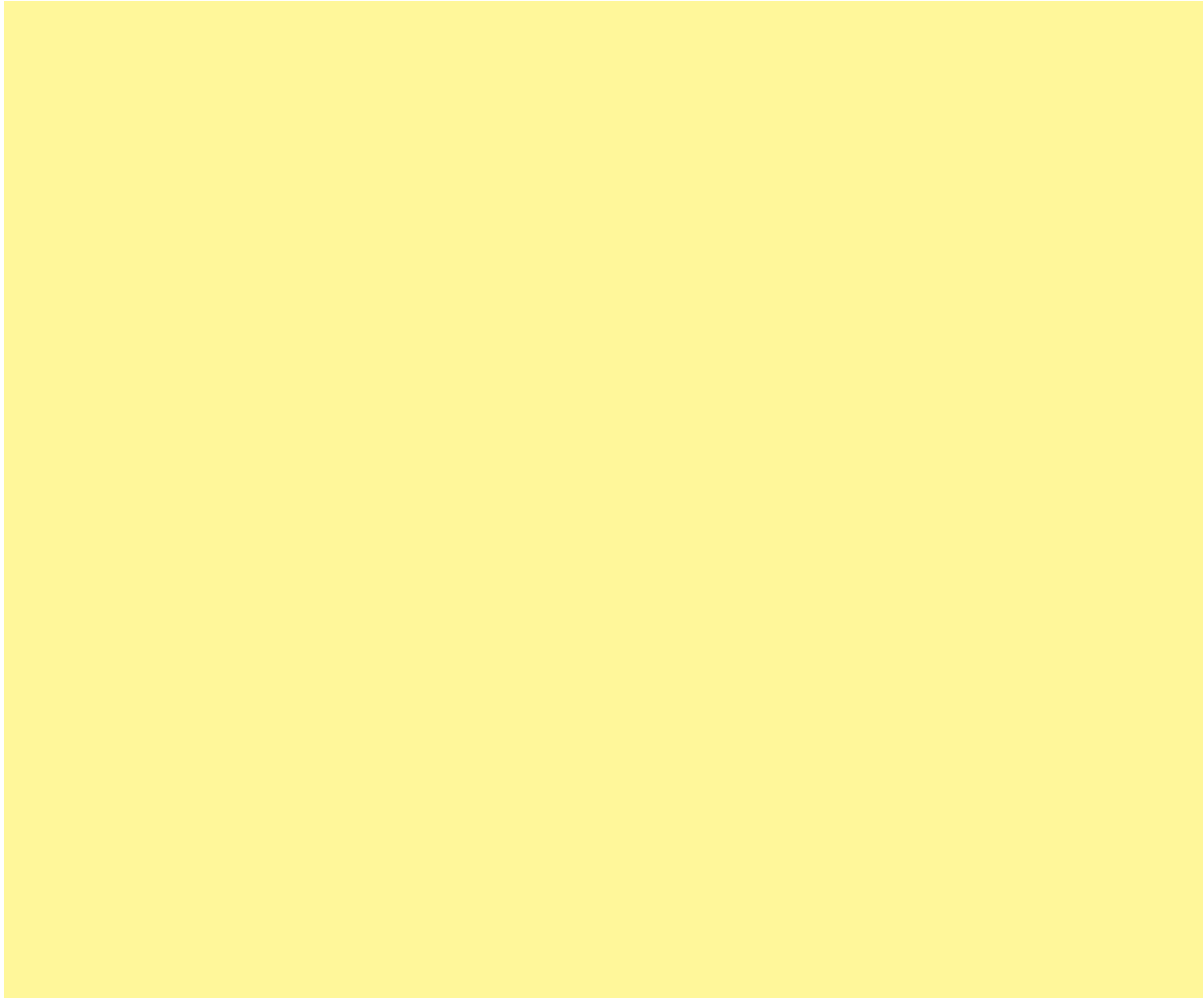
SALA PRIM. MUSEO
ROMÁNTICO, 1998

19
VICENTE LÓPEZ. MUSEO
ROMÁNTICO, 1998

24

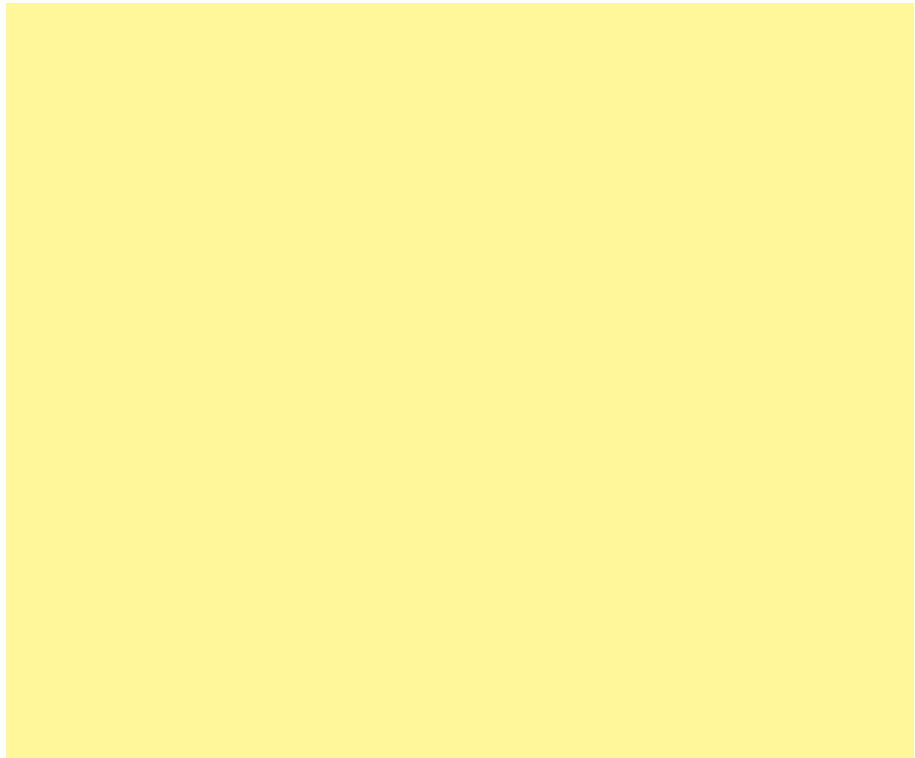

20
SALÓN DE BAILE. MUSEO ROMÁNTICO, 1998

21

SALAS XII A XVIII.
MUSEO THYSSEN
BORNEMISZA, 1998

26

24

SALAS XXII A XXVI
(FLAMENCOS).
MUSEO THYSSEN
BORNEMISZA, 1998

23

SALA XII (BERNINI).
MUSEO THYSSEN
BORNEMISZA, 1998

22

SALA VII (CARPACCIO). MUSEO THYSSEN
BORNEMISZA, 1998

25
ESCALERA. MUSEO
NACIONAL DE ARTE
REINA SOFÍA, 1998

26
MUSEO NACIONAL DE
ARTE REINA SOFÍA.
TERCERA PLANTA, 1998

28

CRONOLOGÍA Y CATÁLOGO DE OBRA EXPUESTA

RAFAEL CIDONCHA

VERANO DE 1964 EN GUITIRIZ (Foto: padre del pintor)

- 1952** Nace en Vigo.
- 1952** Vive en la Coruña.
- 1968** Acaba el bachillerato superior y estudia en la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña y pinta en estudio con otros pintores.
- 1969** Se traslada a Madrid donde se prepara para ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes y pinta en el curso de pintura libre de la escuela con Roca.

1969 Año de ingreso en la Escuela de Bellas Artes, acabando en 1976.

1973 Expone por primera vez dibujos en la Galería Internacional de Arte con una poesía dedicada por Rafael Alberti como prólogo. Primer viaje a Italia.

1974 Primer viaje cultural a París. Forma parte de la Galería Vandrés. Pinta con Alberto Porta Zush en diferentes momentos del año en Ibiza.

1975 Viaje a Londres. Exposición individual en Vandrés: óleos y dibujos. Conoce a Claudio Bravo. Pinta con Zush en Nueva York.

1975 Pinta en verano con Claudio Bravo que lo invita a su estudio en Tánger. Las visitas se repiten en sucesivos veranos.

1975 Comienza a pasar temporadas en Nueva York donde pinta con Zush y conoce a los coleccionistas Blake-Purnell. Conoce a Paul Bowles, mantiene contacto con él hasta la fecha y le dibuja en 1984.

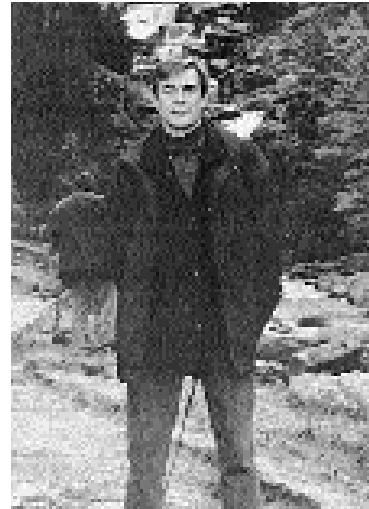
1978 Se traslada a Nueva York, donde pinta en un *loft* en Soho, conociendo a Hiroshi Sugimoto que lo fotografía en su estudio. Conoce a David Hockney, que le hace dibujos.

1979 Servicio militar en Sevilla donde pinta para el capitán general de la plaza y comienzan los contactos con la ciudad.

VERANO DE 1998, EN EL JARDÍN DEL ESTUDIO DE RUBENS (Foto: Antonio Barrera)

- 1980** Primer viaje a India. Conoce a Marie-Helène y Guy de Rothschild y comienzan una serie de frecuentes viajes a París, donde trabaja a menudo durante todos estos años.
- 1982** Primer viaje a Egipto.
- 1982** Conoce en Nueva York a Avigdor Arikha, con el que mantiene amistad.
- 1982** Exposición en el Spanish Institute de Nueva York. Segundo viaje a India.
- 1986** Expone paisajes en la Galería Oliva Arauna.
- 1986** Expone en Sevilla, en la Galería Rafael Ortiz.
- 1988** Viaje a Colombia. Exposición en la Galería Alfred Wild.
- 1989** Viaje a Los Ángeles y Washington para realizar los retratos de los Rolling Stones en medallones de Bronce. Retrato de los Reyes de España en medalla de bronce, regalo de Estado a Isabel II en su primera visita oficial a España.
- 1991** Exposición en la Galería Estampa de Madrid.
- 1991** Exposición en la Galería Ignacio Várez, Madrid.
- 1994** Comienza a Pintar los interiores del Hôtel Lambert, París.
- 1996** Exposición en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de México D.F. Rueda en Cuernavaca la película *El día y la noche*, de Bernard Hery-Lery. Pinta el retrato de la coleccionista Natascha Gelman.
- 1996** Pinta los interiores del Castillo de Wideville en Versalles.
- 1998** Realiza el retrato de S.M. el Rey para el Ayuntamiento de Sevilla. La colección Blake se expone en el museo Guggemgein de Bilbao con obra del artista.

OTOÑO DE 1998, EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA (Foto: Celia Tornel)

VERANO DE 1964 EN GUITIRIZ (Foto: padre del pintor)

CATÁLOGO DE OBRA EXPUESTA

- 1**
Rotonda. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 55 x 46 cm
- 2**
Galería Central. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 3**
Las Meninas. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 4**
Sala Ariadna. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 5**
Sala Esculturas. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 6**
Escalera Muguruza. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 7**
Pintura europea del siglo XVIII, I. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 8**
Pintura europea del siglo XVIII, II. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 9**
Pintura europea del siglo XVIII, III. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 10**
Entrada Puerta Velázquez. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 11**
Vista de la Gran Galería. Museo del Prado, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 12**
Carlos III. Real Academia de BB. AA. de San Fernando, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 13**
Real Academia de BB. AA. de San Fernando, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 14**
Salón de Actos. Real Academia de BB. AA. de San Fernando, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 15**
Sala Goya. Museo Lázaro Galdiano, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 16**
Doña Inés de Zúñiga. Museo Lázaro Galdiano, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 17**
Sala XVIII. Museo Lázaro Galdiano, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 18**
Sala Prim. Museo Romántico, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 19**
Vicente López. Museo Romántico, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 20**
Salón de Baile. Museo Romántico, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 21**
Salas XII a XVIII. Museo Thyssen Bornemisza, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 22**
Sala VII (Carpaccio). Museo Thyssen Bornemisza, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 23**
Sala XII (Bernini). Museo Thyssen Bornemisza, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 24**
Salas XXII a XXVI (Flamencos). Museo Thyssen Bornemisza, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 25**
Escalera. Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 26**
Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Tercera Planta, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 27**
Sala de los Reyes de Austria. Museo Naval, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm
- 28**
Sala de los Descubrimientos. Museo Naval, 1998
Óleo sobre lienzo; 46 x 55 cm

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE CATÁLOGO DE

RAFAEL CIDONCHA

EL DÍA 5 DE ENERO DE 1999

DEL 12 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 1999

Guillermo de Osma GALERÍA

CLAUDIO COELLO, 4, 1º IZQ.

28001 MADRID

HORARIOS: MAÑANAS DE 10 A 2; TARDES DE 4,30 A 8,30; SÁBADOS, DE 12 A 2. TEL.: 91 435 59 36 • FAX: 91 431 31 75