

Gabriel Celaya

Obra pictórica, 1928 - 1935

GABRIEL CELAYA

OBRA PICTÓRICA
[1928-1935]

Del 14 de marzo al 28 de abril de 2000

MADRID • GUILLERMO DE OSMA GALERÍA

Claudio Coello, 4 - 1º izd. Tel.: 91 435 59 36 Fax: 91 431 31 75
Mañanas de 10 a 2. Tardes de 4,30 a 8,30 y Sábados de 12 a 2.

M A D R I D

AGRADECIMIENTOS

AMPARO GASTÓN,
Viuda de Gabriel Celaya, MADRID

JUAN PÉREZ DE AYALA,
MADRID

JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD,
MADRID

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ LANDATXE,
DIRECTOR DEL KOLDO MITXELENA KULTURUNEA,
SAN SEBASTIÁN

MARÍA JESÚS ARANBURU ORBEGOZO,
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA, DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA

PEDRO ZUBIRÍA,
MADRID

Coordinación:

José Ignacio Abeijón e Isabel García

Fotografía:

Joaquín Cortés y Jaime Gorospe

Diseño de cubierta:

Juan Pérez de Ayala

Impresión:

ARTEGRAF, S.A.
Sebastián Gómez, 5 · 28026 Madrid

© DE ESTE CATÁLOGO: GUILLERMO DE OSMA GALERIA

© DEL TEXTO: JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD Y FRANCISCO JAVIER SAN MARTÍN

Depósito Legal: M. 11.178-2000

Gabriel Celaya, nombre por el que todos conocemos al célebre poeta, es el segundo nombre y el segundo apellido de Rafael Múgica (Hernani, Guipúzcoa, 1911 - Madrid 1991). Toda la obra expuesta fue pintada entre 1927 y 1935, años en que estudia Ingeniería Industrial en la Residencia de Estudiantes y en los que utiliza su nombre de pila y su primer apellido. Por esta razón todas las obras están firmadas Rafael o Rafael Múgica.

Conocí a Amparo Gastón, la viuda de Gabriel Celaya, gracias a Juan Pérez de Ayala que estaba entonces ultimando la preciosa exposición *Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya* para la Residencia de Estudiantes en Madrid y el Koldo Mitxelena en San Sebastián.

También gracias a Juan, Amparo me enseñó todos los fondos que conservaba de dibujos, gouaches y óleos de Gabriel y me pidió que me ocupara de exponerlos y venderlos. La exposición de la Residencia —en la que el poeta se mostraba como un pintor de una gran capacidad creativa— me había gustado muchísimo, así que fue muy fácil aceptar la propuesta. Lo primero era catalogar y restaurar las obras. Todos los lienzos habían sido recortados de sus bastidores y llevaban en carpetas más de 50 años. Todos han sido puestos en bastidor, se han limpiado, restaurado las pérdidas, fijado el color, barnizado y enmarcado.

La primera vez que se pusieron a la venta fue en la FIAC en París de 1997 con un éxito y un interés que nos sorprendió a todos. Otros se han ido vendiendo aquí. Hoy mostramos esta exposición de obra casi toda inédita y que quisiéramos dedicar a Amparo, quien guardó celosamente todo este material para poder compartirlo con todos nosotros.

Quisiera agradecer a José Manuel Caballero Bonald de parte de Amparixu y la mía su texto de presentación a este catálogo y, obviamente, la fundamental iniciativa, apoyo y colaboración de Juan Pérez de Ayala, sin el que esta exposición no se hubiera hecho nunca.

GUILLERMO DE OSMA

Gabriel Celaya, h. 1931.

José Manuel Caballero Bonald
Las artes de Celaya

Se ha dicho más de una vez, pero conviene repetirlo. La personalidad de Gabriel Celaya como poeta, como adalid de la poesía social, entorpeció en cierto modo la difusión de otros sectores de su obra especialmente significativos. Sin duda que lo más notorio a este respecto fue su tarea como ensayista, como experto en la auscultación de la poesía de los otros. Y parece evidente que en la evocación de la obra de Celaya apenas se ha atendido, en términos generales, al recuento de esa literaria capacidad analítica del autor de *Lo demás es silencio*, pero también de *Inquisición de la poesía*.

En ciertos recodos de la experiencia literaria de Celaya comparece una extraordinaria sensibilidad cultural. Buen conocedor de los clásicos castellanos y provisto de una especial agudeza para la indagación teórica en el fenómeno poético, Celaya nos dejó algunos inolvidables estudios sobre la poesía de San Juan de la Cruz, de Fernando de Herrera, de Bécquer... Si lo recuerdo ahora es porque yo creo que esa curiosidad, esa avidez interpretativa, propició también ciertas incursiones del poeta por otras encrucijadas del arte.

Tengo entendido que Celaya vivió en la Residencia de Estudiantes mientras cursó la carrera de Ingeniería Industrial, entre 1927 y 1935. Mantuvo en aquellos años una relación amistosa o, al menos, de buena vecindad con algunos destacados residentes: Moreno Villa, García Lorca, Prados, Dalí, Buñuel. Bastante más joven que el más joven de todos ellos, quien aún se llamaba escuetamente Rafael Múgica compartió las aventuras estéticas propias de aquella asamblea de renovadores de las artes. El todavía inédito poeta acusa así el influjo de las vanguardias que llegaban a Europa. Y aborda sus primeras tentativas en el terreno del dibujo. Muchos de los óleos, ceras, guaches de Rafael Múgica datan de esos años en que el autor no se había convertido aún en el poeta Gabriel Celaya.

Insisto en que la obra de dibujante de Rafael Múgica viene a ser como una consecuencia más de esa sensibilidad cultural a que antes me refería. Algunos de los compañeros o visitantes asiduos de la Residencia –Moreno Villa, Lorca, Alberti, y por supuesto Dalí– le traspasaron sin duda a Celaya la índole de sus hallazgos en el intrincado territorio de los ismos. Resulta de veras sugerente redescubrir ahora, más de dos tercios de siglo después, este copioso muestrario de dibujos y óleos. Las coincidencias expresivas con Moreno Villa, Lorca o Alberti son en este sentido naturalmente previsibles. El surrealismo, las caligrafías líricas, las bifurcaciones cubistas o futuristas, nutren el contenido de un trabajo creador que, en cierto modo, complementa la obra general de Celaya como poeta y explorador de la poesía.

CATÁLOGO DE OBRAS

1.

Autorretrato

Collage, gouache sobre papel, 33 x 25 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 1, reproducido en color pág. 49.

2.

Autoretrato

Óleo sobre lienzo, fechado 1930, 44 x 31,5 cm.

[Fechado ángulo inferior derecho, "X.I.I/ VII-1930"]

3.

Escultura

Óleo sobre lienzo, firmado, 38 x 30 cm.

[Firmado ángulo inferior izquierdo: "Rafael"]

4.

Abstracción geométrica

Óleo sobre lienzo, firmado, 31 x 30 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 8, reproducido en color pág. 54.

5.

Composición con cabezas

Óleo sobre lienzo, 34 x 28,5 cm.

BIBLIOGRAFÍA:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 2, reproducido en color pág. 50.

6.

Guitarra

Óleo sobre lienzo, 40 x 31 cm.

7.

Pez

Óleo sobre lienzo, 38 x 35 cm.

8.

Forma

Óleo sobre lienzo, firmado y fechado 1930, 14,2 x 21,5 cm.

[Fechado ángulo inferior derecho: "X.I./abril-30"]

Escrito abajo: "He encontrado una forma muy bella en una /campiña casi tan cursi como los ojos de mi / borrica"]

9.

Escultura

Gouache sobre papel, firmado, 32,5 x 25 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Vanguardia sobre papel (1900-1950), Guillermo de Osma Galería, Madrid, junio-julio de 1999, pág. 9.

BIBLIOGRAFÍA:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, reproducido pág. 27.

10.

Mujer

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 23,7 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

Pintado al dorso, un paisaje con estatuas inacabado]

11.

Mujeres

Gouache sobre papel, 31,5 x 23,7 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

12.

Composición caligráfica I

Tinta sobre papel, 33,5 x 23 cm.

13.

Composición caligráfica II

Tinta sobre papel, 33,5 x 23 cm.

14.

Composicion en amarillo

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 23,7 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Vanguardia sobre papel (1900-1950), Guillermo de Osma Galería, Madrid, junio-julio de 1999, pág. 9.

15.

Estatua y nube

Óleo sobre lienzo, 33 x 30 cm.

16.

Dos cabezas

Óleo sobre lienzo, 36,5 x 35 cm.

EXPOSICIONES:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 4, reproducido en color pág. 51.

17.

Cabeza de joven

Óleo sobre lienzo, firmado, 38 x 28,5 cm.

[Firmado ángulo inferior izquierdo: "Rafael"]

BIBLIOGRAFÍA:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, reproducido pág. 42.

18.

Tres mujeres y dos cabezas

Óleo sobre lienzo, firmado, 35,5 x 28 cm.

[Firmado ángulo inferior izquierdo: "Rafael"]

19.

Arquitectura

Gouache sobre papel, firmado, 29 x 25 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

Al dorso:

Sin título

Gouache sobre papel, 29 x 25 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

BIBLIOGRAFÍA:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, reproducido pág. 23.

20.

Toro con columna

Óleo sobre lienzo, firmado, 28,7 x 31 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

21.

Mujer y escultura

Tinta y lápiz sobre papel, firmado, 33,5 x 23 cm.

22.

Cabeza

Óleo sobre lienzo, 26 x 23 cm.

23.

Figura en el mar

Óleo sobre lienzo, firmado, 33,5 x 22,7 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

24.

Composición surrealista

Óleo sobre lienzo, firmado y fechado 1932, 34 x 24 cm.

[Firmado y fechado ángulo inferior derecho: "Rafael / X. 32"]

25.

Tres figuras

Óleo sobre lienzo, 34,5 x 23,5 cm.

26.

Figura surrealista

Óleo sobre lienzo, firmado, 35 x 23,5 cm.

[Firmado ángulo inferior izquierdo: "Rafael"]

27.

Esculturas

Tinta y gouache sobre papel, firmado, 33,5 x 23 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 47, reproducido en color pág. 77.

28.

Paisaje y esculturas

Tinta y gouache sobre papel, firmado, 33,5 x 23 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 46, reproducido en color pág. 76.

29.

Composición

Tintas color sobre papel, firmado, 23 x 33,5 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

30.

Paisaje metafísico

Óleo sobre lienzo, firmado y fechado 1932, 23 x 34 cm.

[Firmado y fechado ángulo inferior derecho: "Rafael / X. 32"]

31.

Construcción

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 24 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael".

Al dorso: dibujos a lápiz]

32.

Construcción sobre fondo negro

Gouache sobre papel, firmado, 32,7 x 25 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

33.

Composición abstracta

Óleo sobre cartón, 36 x 37,5 cm.

34.

Sonámbulo

Óleo sobre lienzo, firmado y fechado 1932, 45,5 x 33,5 cm.

[Firmado y fechado ángulo inferior derecho: "Rafael / MX 32"

Escrito abajo en el centro: "Sonámbulo velando el / misterio de la luna"]

35.

Caballo

Gouache sobre papel, firmado y fechado 1932, 31,5 x 23,5 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael / VI.32"]

Al dorso:

Paisaje marino, c.1932

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 23,5 cm

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

36.

Escena trágica

Gouache sobre cartulina negra, firmado, 32,5 x 25,5 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

37.

Composición geométrica

Tinta de color sobre papel, 33,5 x 23 cm.

38.

Mujer

Tinta y lápiz sobre papel, 33,5 x 23 cm.

39.

Sin título

Ceras sobre papel, firmado, 19 x 28,5 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

Al dorso:

Paisaje

Ceras sobre papel, 19 x 28,5 cm.

40.

Mujeres con brazos levantados

Ceras sobre papel, firmado, 28,5 x 25,5 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

41.

Cabeza

Gouache sobre papel, 33 x 25 cm.

[Firmado ángulo inferior derecho: "Rafael"]

EXPOSICIONES:

Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya, Residencia de Estudiantes de Madrid, octubre-diciembre de 1996 y Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, enero-marzo de 1997, número de catálogo 3, reproducido en color pág. 50.

1.

Autorretrato

Collage y gouache sobre papel, firmado, 33 x 25 cm.

2.

Autorretrato

Óleo sobre lienzo,
fechado "X.II/ VII-1930", 44 x 31,5 cm.

3.

Escultura

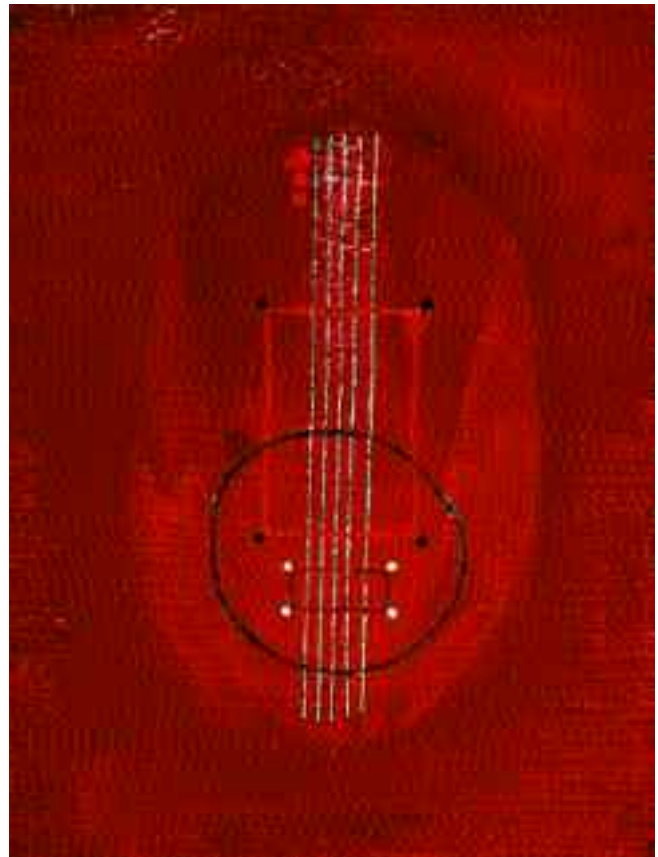
Óleo sobre lienzo, firmado, 38 x 30 cm.

4. Abstracción geométrica
Óleo sobre lienzo, firmado, 31 x 30 cm.

5. Composición con cabezas
Óleo sobre lienzo, 34 x 28,5 cm.

6.
Guitarra
Óleo sobre lienzo, 40 x 31 cm.

7.
Pez
Óleo sobre lienzo, 38 x 35 cm.

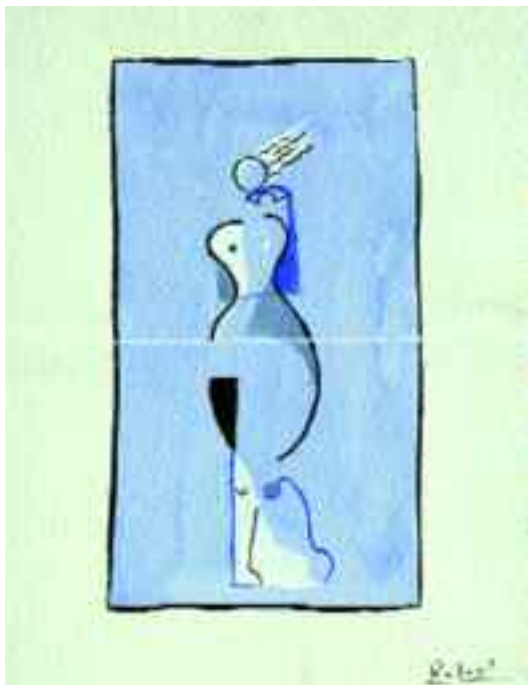
8.
Forma
Óleo sobre lienzo,
fechado "X.I./abril-30",
14,2 x 21,5 cm.

9.

Escultura

Gouache sobre papel,
firmado, 32,5 x 25 cm.

10. Mujer

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 23,7 cm.

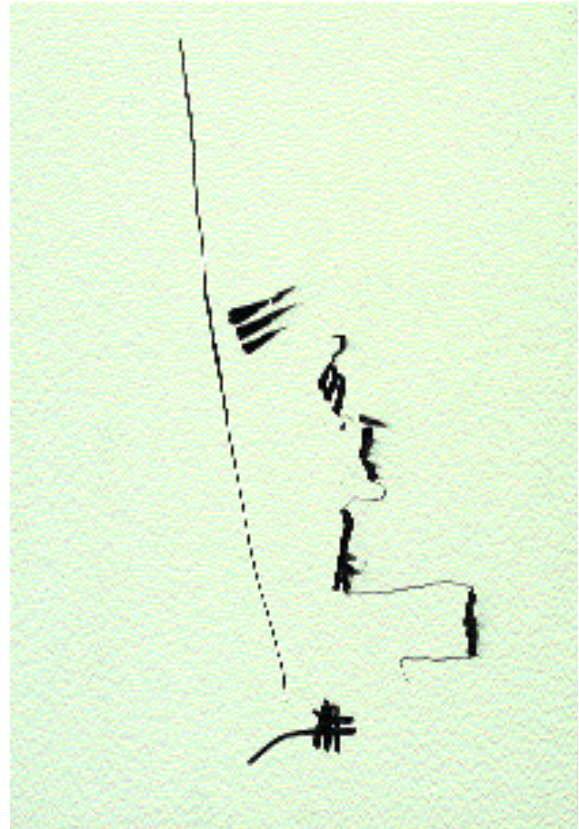
11. Mujeres

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 23,7 cm.

12.

Composición caligráfica I
Tinta sobre papel, 33,5 x 23 cm.

13.

Composición caligráfica II
Tinta sobre papel, 33,5 x 23 cm.

14.

Composición en amarillo
Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 23,7 cm.

15.

Estatua y nube

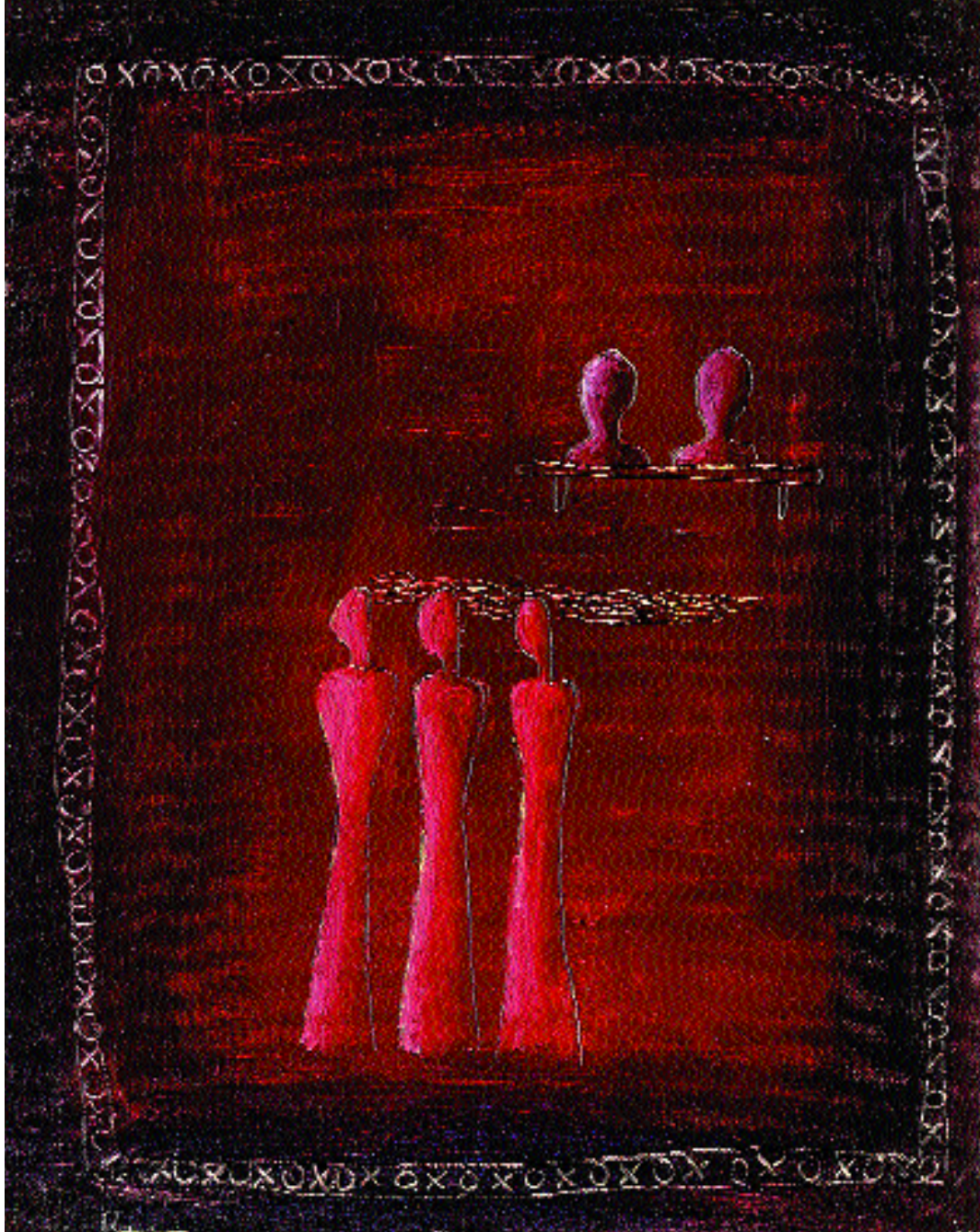
Óleo sobre lienzo, 33 x 30 cm.

16.
Dos cabezas
Óleo sobre lienzo, 36,5 x 35 cm.

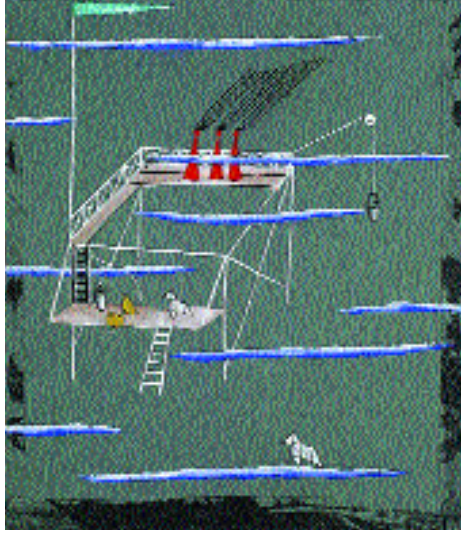
17.
Cabeza de joven
Óleo sobre lienzo, firmado, 38 x 28,5 cm.

18.

Tres mujeres y dos cabezas

Óleo sobre lienzo, firmado, 35,5 x 28 cm.

19. Arquitectura

Gouache sobre papel, firmado, 29 x 25 cm.

20. Toro con columna

Óleo sobre lienzo, firmado, 28,7 x 31 cm.

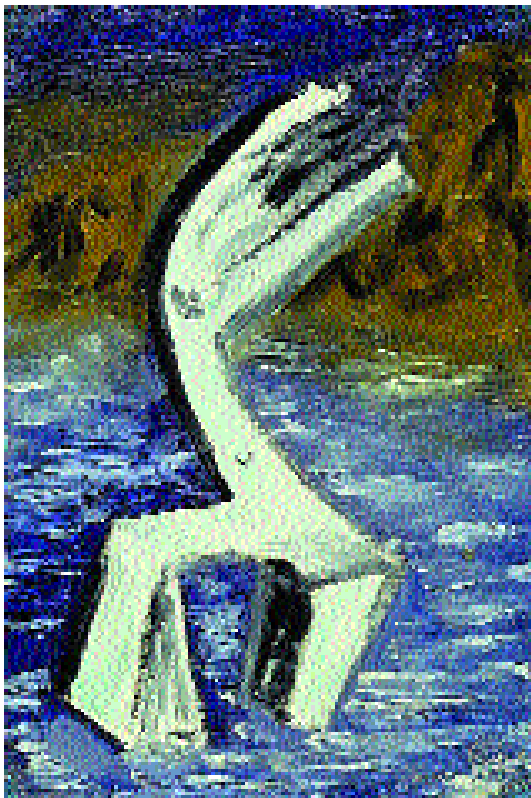
21. Mujer y escultura

Tinta y lápiz sobre papel, firmado, 33,5 x 23 cm.

22. Cabeza

Óleo sobre lienzo, 26 x 23 cm.

23.

Figura en el mar

Óleo sobre lienzo, firmado, 33,5 x 22,7 cm.

24.

Composición surrealista

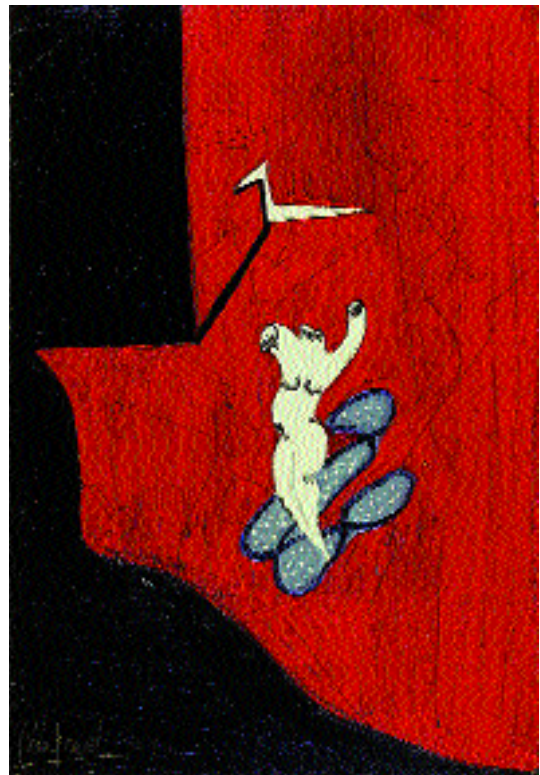
Óleo sobre lienzo, firmado 1932, 34 x 24 cm.

25.

Tres figuras

Óleo sobre lienzo, 34,5 x 23,5 cm.

26.

Figura Surrealista

Óleo sobre lienzo, firmado, 35 x 23,5 cm.

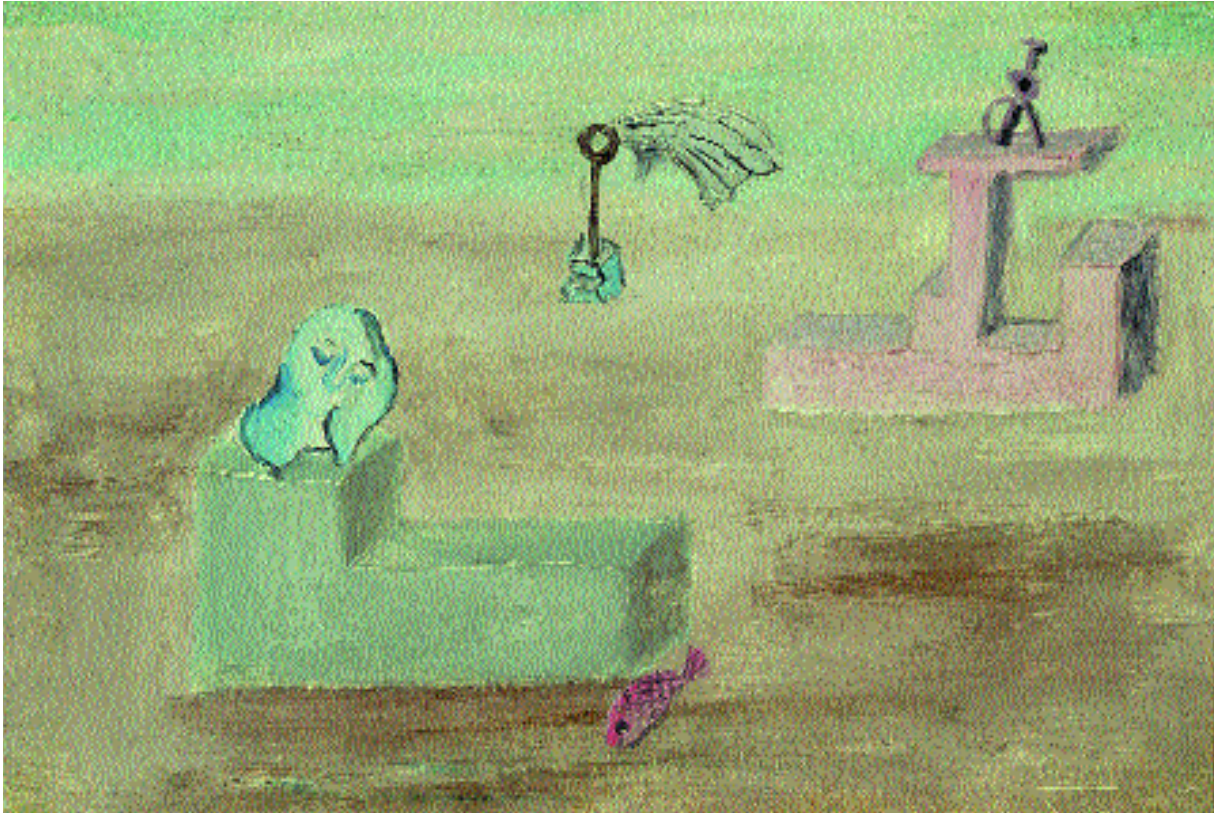
27. Esculturas
Tinta y gouache sobre papel,
firmado, 33,5 x 23 cm.

28. Paisaje y esculturas
Tinta y gouache sobre papel,
firmado, 33,5 x 23 cm.

29. Composición
Tintas color sobre papel, firmado, 23,3 x 33,5 cm.

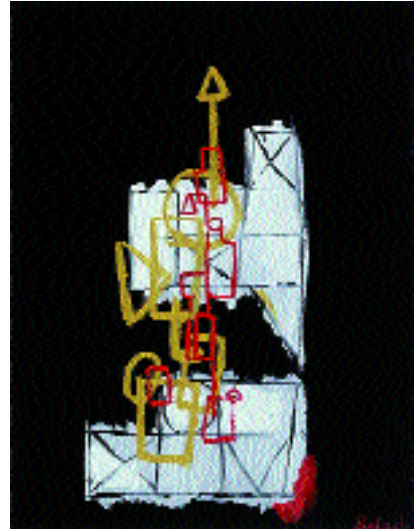
30.

Paisaje metafísico

Óleo sobre lienzo, firmado y fechado "Rafael / X. 32", 23 x 34 cm.

31. Construcción

Gouache sobre papel, firmado, 31,5 x 24 cm.

32. Construcción sobre fondo negro

Gouache sobre papel, firmado, 32,7 x 25 cm.

33.

Composición abstracta

Óleo sobre cartón, 36 x 37,5 cm.

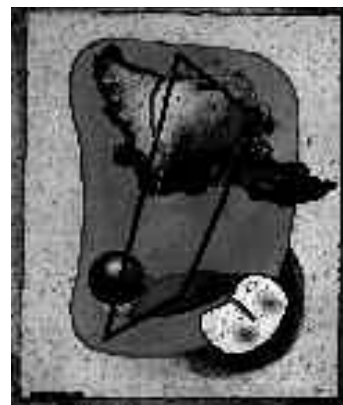
Francisco Javier San Martín

Elegía de Música futurista

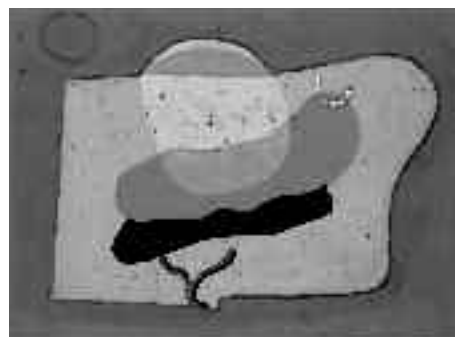
Hay una elegía sobre Rafael Múgica, una muerte prematura respecto a la pintura, el lamento de un abandono. El joven Rafael Múgica, recién llegado de San Sebastián para estudiar Ingeniería Industrial en Madrid, se encuentra en la Residencia de Estudiantes de la calle Pinar con un ambiente de efervescencia creativa que le empuja al mundo de la creación plástica. Al final de este proceso de aprendizaje, que durará entre 1927 y 1935, la dicotomía entre los estudios técnicos y la pintura se resolvió en una especie de síntesis dialéctica, a favor ni de unos ni de la otra, sino de una tercera solución: las operaciones poéticas que dieron lugar a su segundo nacimiento como Gabriel Celaya, una de la voces poéticas más comprometidas en los oscuros tiempos de la dictadura.

Pero ésta no es una derrota política, sino (aún sólo) estrictamente vivencial. Luego llegaría la otra. En 1935, Celaya encuentra que lo que había comenzado con una extraordinaria *volatilidad* inventiva, comienza a ser un *peso*, una carga cada vez más difícil de asumir. Rafael Múgica se quedó sin pintura en las manos, sin figuras. Y con ello perdió, aunque fuera sólo momentáneamente, una vía de transgresión. Cuando pocos años después recomience su producción literaria, la transgresión comenzaría a instalarse en otro nivel. La pintura fue —quisiera adelantar esta hipótesis— una desobediencia más *profunda*, doblemente ilegal: del terreno de la ingeniería industrial al de la “química” del lenguaje hay una suerte de degradación profesional y social que Celaya asumió con valentía y decisión; pero del terreno de la poesía, de las *belles lettres* hasta la pintura, las *bellas artes* se produce, sencillamente, la degradación del intelectual en pintor, *bête comme un peintre*. No es un caso nuevo. Ningún padre quisiera que su hijo fuera pintor.

¿Qué vio Rafael Múgica en la pintura española de 1936 para decidirse a abandonarla? Hay otra pregunta que todo visitante de esta exposición se hará inmediatamente, ¿qué hubiera sido de Rafael Múgica si hubiera seguido pintando, hasta dónde no habría llegado en esta actividad, teniendo en cuenta sus condiciones, su curiosidad y su innegable inventiva? Aunque quizá habría que cambiarla por esta otra pregunta —más deprimente, más oscura, más mediatizada por una realidad opresiva— ¿qué es lo que detectó en el mundo del

Enrico Prampolini, *Studio per "Forme-forza nello spazio"*, 1932.

Rafael Múgica, *Toro*, Gouache / Papel, 24,5 x 330 mm., Colección particular, Madrid.

Fillia, *Spiritualità aerea* n. 2, 1930.
óleo / cartón, 65 x 50 cm. Turín, G. Colombo.

Enrico Prampolini, Cubierta de *Spagna veloce e toro futurista*, de F. T. Marinetti, Editore Morreale, Milán, 1931.

1. Josefina Alix, "Rafael Múgica, pintor, un arma cargada de futuro", en el catálogo de la exposición *Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya*, Residencia de Estudiantes / Koldo Mitxelena Kulturunea, Madrid, San Sebastián, 1996-97, pp. 26-29.

arte madrileño o donostiarra que le impulsó a abandonar antes incluso de haber comenzado, antes de hacer su primera exposición?

Rafael Múgica pasó a experimentar en este período 1927-1933 toda una serie de opciones modernas —futurismo, cubismo, surrealismo, metafísica, abstracción— lo cual no fue producto sólo de la curiosidad impertinente del recién llegado, ni de la vacilación en la búsqueda de una "voz personal", ni tampoco de una inseguridad congénita que le conducía a experimentar con todo para no optar por nada concreto: de hecho, acabó optando por el "surrealismo telúrico" en el marco de la "apasionante aventura de Vallecas", en palabras de Josefina Alix¹.

En realidad Rafael Múgica abordó el mundo de la pintura desde una opción radicalmente moderna, culta. "Ya no podemos ser ingenuos", escribió Cézanne a su amigo Émile Bernard. Rafael Múgica experimenta su paseo por los "ismos" como una forma reglada de aprendizaje. Aunque no se matriculó en la Escuela, no era un autodidacta sino alguien que experimentó una forma moderna de acceder al conocimiento. La Residencia le ofrecía el marco, la información y el espíritu cosmopolita. Para él fueron pruebas de una madurez prematura.

Después de los tanteos, se acercó al "surrealismo telúrico", es decir, que descubre su potencial artístico en la idea de una versión española de la vanguardia, uno de cuyos focos importantes podía ser precisamente la Residencia de Estudiantes. (El llamado "estilo Residencia" constituía una amalgama de sugerencias europeas y americanas reunidas en torno a la idea de "absorción" de la modernidad, que posteriormente debería propagarse a través de la actividad pedagógica de la propia institución.) Desgraciadamente, en el momento en que la obra podría haber alcanzado un elevado nivel de variedad y destreza, Rafael Múgica abandona la pintura. Su caso es en buena medida el ejemplo de un ambiente y una producción de índole vanguardista que se truncó también colectivamente.

Futurismo

Una cosa parece clara: el contacto de Rafael Múgica con la vanguardia fue fulgurante y prácticamente exclusivo. A los 17 años entra en contacto en la Residencia de Estudiantes con unas compañías, una biblioteca y una actividad cultural decididamente orientada a las formas más cosmopolitas de lo moderno. Su primera orientación vanguardista no es producto pues de una maduración, de un proceso

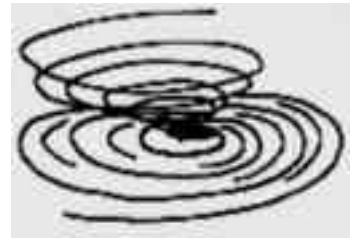
de cambio, sino más bien de un encuentro biológico, violento. Como joven —prácticamente post-adolescente— la poética retóricamente juvenil de Marinetti debía atraer poderosamente su curiosidad. Marinetti y los futuristas organizaron gran parte de su furor modernolátrico en la energía juvenil, el activismo inagotable y el desprecio al pasado. En el Congreso Nacional Futurista de Milán, celebrado en noviembre de 1924, Marinetti llegó a proponer un “excitatorio” para el Parlamento de Italia, formado por miembros que no superarían los 23 años y que asegurarían a la institución parlamentaria una permanente tensión juvenil.

El impacto del futurismo se produce ante todo en Rafael Múgica con la visita de F. T. Marinetti a la Residencia en febrero de 1928, poco después de su llegada, produciendo en el “joven poeta-pintor un estado de absoluta exaltación”². En la biblioteca que manejó o que fue adquiriendo el futuro poeta en aquellos años de la Residencia aparecen numerosos libros futuristas³. Por otra parte, entre las obras escritas en este período puede rastrearse la inequívoca huella de este movimiento, en forma, es cierto, de pruebas y tanteos, pero también con una insistencia y continuidad muy acusadas⁴.

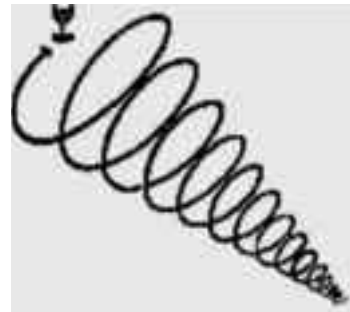
48 estados de ánimo: poesía en el campo expandido

Rafael Múgica se entrega a la experimentación sin compromisos, sin ningún viso de realidad en el campo público: experimentación en estado puro: aprendizaje. Su tema es la poesía gráfica italiana del momento. *48 estados de ánimo* es un libro de poemas gráficos realizado en noviembre de 1928 y no publicado en su momento. En él aparecen algunos de los elementos claves del futurismo italiano, el movimiento que —aún en el interior de una amalgama indiscriminada de intereses modernos— más atrajo al joven estudiante en sus primeros momentos en la Residencia de Estudiantes. El libro está firmado *a la italiana* como “Múgica Futurista”.

En primer lugar, la propia “traducción gráfica” de los estados de ánimo, el sentido de correspondencia entre el vocabulario gráfico y las sugerencias inmateriales del estado de ánimo o, más bien, de los conceptos que los sustentan, ya que en una “Nota del Autor”, Rafael Múgica precisa que “...más bien que los estados de ánimo, se dibujan los conceptos a los que se debe el estado de ánimo. No se dibuja el estado de ánimo de fatiga, sino la fatiga misma, no se dibuja el ánimo de una persona orgullosa sino el orgullo mismo”⁵. En segundo lugar, la voluntad sintética, expresiva, incluso publicitaria que alientan estos poemas, auténticas correspondencias gráficas del *slogan*, funcionando en el sentido moderno de un *logotipo* que

Rafael Múgica, “Excitación”, *48 estados de ánimo*, Madrid, 1928.

Fortunato Depero, “Cordial Campari liquor”, en *Numero unico futurista Campari*, Rovereto, 1931.

2. *ibid.*, pág. 20.

3. Entre los libros que manejaba en esta época se encontraba *8 anime in una bomba: romanzo esplosivo*, de Marinetti, así como obras de Luigi Russolo o Anton Giulio Bragaglia; v. Juan Pérez de Ayala (ed.), *Rafael Múgica. Los dibujos de Gabriel Celaya*, cat.cit. pp. 171-172.

4. *ibid.*, pág. 168. Se puede citar, entre otros, *Oxford-Cambridge. Historia de amor y sport*, la pasión amorosa y la actividad física alejadas del decadente “claro de luna”; la explícitamente juvenil *Aramanod, el eternamente joven*, escritas en 1927. También los esbozos de una “trilogía futurista”, *48 estados de ánimo*, que recoge la práctica futurista de una poesía gráfica o un texto propiamente titulado *Futurismo*.

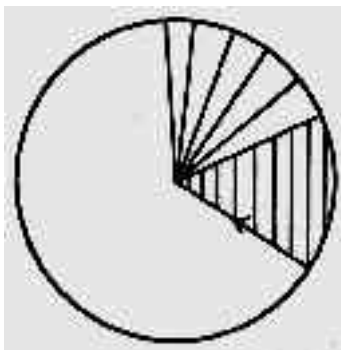
5. *ibid.*, pp. 83-132.

Rafael Múgica, "Altivez", 48 estados de ánimo, Madrid, 1928.

Oswaldo Bot, "Pazzia", en *Autoritratto futurista*, Rebecchi, Piacenza, s.d., pero de 1929.

Giuseppe Steiner, "Dolore fisico acuto", en *Stati d'animo disegnati*, Poesia, Milán, 1923, pág. 15.

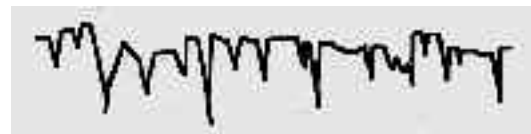
6. Cf. *I poeti del futurismo. 1909-1944*, ed. de Glauco Viazzi, Longanesi, Milán, 1978, pp. 427-437 y 474-478.

7. Una importante documentación se encuentra en *José de Almada Negreiros*, número monográfico de *Poesía*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1994. V. tb. *Amadeo de Souza-Cardoso. A primeira descoberta de Portugal na Europa no século XX*, catálogo de la exposición en el Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1983.

en lugar de una marca anuncia un "estado de ánimo". Fascinados por la modernidad, la ideología industrial y el dinamismo como nueva moral, los futuristas no dudaron en tomar su inspiración de los métodos publicitarios de la empresa moderna.

Los "poemas" de *48 estados de ánimo* están realizados exclusivamente como dibujo en línea sintética, puro trazo instantáneo sólo en alguna ocasión completado por un plano de tinta, como esquemas sintéticos, como apariciones fulgurantes de estados anímicos. Su proximidad con algunos ejemplos futuristas resulta palpable. Los "estados de ánimo" habían sido elaborados por los poetas italianos tanto en su versión tipográfica, destacando Francesco Cangiullo,

Fortunato Depero o el propio Marinetti, como en su versión dibujística de trazo libre, en la que a Depero se unen artistas como Benedetta, Oswaldo Bot o Giuseppe Steiner. Este último publicó en 1923 en la milanesa *Poesia*, sus "Stati d'animo disegnati", que el autor denomina "precipitados psíquicos" en un préstamo de la terminología ocultista de Madame Blavatsky. Los "estados de ánimo dibujados" aparecen como cristalizaciones gráficas privadas de texto, ya que son no verbalizables, imposibles de traducir a otra expresión que no sea gráfica. Su voluntad, sin embargo, es insertarse en las corrientes de ampliación del campo poético.

Giuseppe Steiner, "Dolore fisico acuto", en *Stati d'animo disegnati*, Poesia, Milán, 1923, pág. 15.

Oswaldo Bot realizó sus "síntesi grafiche" como forma de comentarios autobiográficos y secuencias de la experiencia vivida, próximos a la obras de Steiner en su aparición gráfica, pero con un empleo de textos situados en el mismo plano enunciativo que las imágenes⁶.

Hay que precisar que la influencia de la poesía gráfica futurista sobre Celaya se enmarca en una corriente expansiva del futurismo italiano que, si bien cristalizó en ciertos episodios españoles, conducidos en algunos casos por artistas sudamericanos como Vicente Huidobro o Rafael Barradas, encontró más al Oeste una actividad importante en las figuras de Santa Rita Pintor, José de Almada Negreiros o Amadeo de Souza-Cardoso, la publicación de *K₄ o quadrado azul* o el número único de *Portugal futurista*, ambas en 1917⁷.

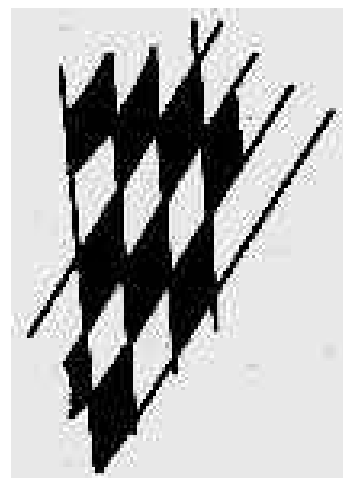
Es sintomático también que un artista como Celaya, que en este momento de

su actividad artística se debatía entre la dedicación a la pintura o la escritura, haya elegido en *48 estados de ánimo* como modelo un sistema de doble registro, entre la expresión gráfica del texto y la formulación textual de la imagen, un terreno sin dueño, un espacio sin tradición y sin autoridad.

Los *48 estados de ánimo* están relacionados muy directamente con los desarrollos gráficos de la poesía publicitaria de Depero y Giovanni Gerbino que aparecen en el *Numero unico futurista Campari*⁸, así como en los desarrollos gráficos del célebre *Libromacchina bullonato*, publicado por Fedele Azari en 1927 en las "Edizione Dinamo Azari Milano", sólo unos meses antes de la composición del libro de Múgica. En el "libro atornillado" aparece todo el despliegue de recursos para el dibujo publicitario que desarrolló Depero en su época más fructífera. Las "sorpresas" publicitarias, o los "estados de ánimo" futuristas surgen a menudo en forma de esquema, de manera semejante a los "estados de ánimo dibujados" del libro de Celaya. Es poco probable que Celaya pudiera tener el libro de Depero en sus manos (aunque tampoco descartable, ya que la visita de Marinetti a la Residencia de Estudiantes se había producido en febrero de ese mismo año), aunque es más que probable que conociera su existencia a través de alguna publicación futurista o de otro tipo.

Además de este primer impacto del futurismo italiano, en el terreno de la poesía visual, el trabajo posterior de Rafael Múgica bordea a menudo otras facetas del futurismo, especialmente la *Aeropittura* de Fillia y E. Prampolini, un desarrollo característico de la pintura inspirada en la visión dinámica del mundo que se desarrolló en Italia en la primera mitad de los años 30⁹. Junto a vistas aéreas, estos artistas representaron el paisaje, las rocas, el cielo, las nubes y la tierra sembrada, con una visión en alto que simbolizaba la epopeya nacional del fascismo. Lo que en Vallecas era "mineral" a ras de tierra, en una forma de identificación simbólica entre el pintor y el mundo rural español, el campesino; en Italia era observado desde el cielo, por imaginarios o reales aviadores (Fedele Azari era, fundamentalmente, piloto de avión), que sobrevolaban las tierras italianas intentando absorberlas en su vuelo liberador.

Una vez que Rafael Múgica despierta de la pesadilla —de la provocada por la guerra civil, pero también la que le produce dejar de ser estudiante, volver a su ciudad después de las experiencias vividas en la Residencia— y aborda, años después, su producción poética convencional, conservará una impronta indeleble del futurismo que aprendió en su juventud: "ingeniero del verso", "operaciones poéti-

Rafael Múgica, "Arlequín", *48 estados de ánimo*, Madrid, 1928.

8. Fortunato Depero, *Numero unico futurista Campari*, Tipografia Mercurio, Rovereto, 1931; reimpresso en ed. facsímil en Spes-Salimbeni, Florencia, 1978.

9. Silvia Evangelisti (dra.), *Fillia e l'avanguardia futurista negli anni del fascismo*, Mondadori / Philippe Daverio, Milán, 1986.

Fortunato Depero, "Pubblicità Depero",
en *Numero unico futurista Campari*,
Rovereto, 1931.

cas", "el álgebra de tu cuerpo", ese lenguaje de precisión matemática, que aparece como formulación simbólica de la cuantificación, y que constituye sin duda una de las marcas de originalidad del Celaya poeta en los años 50 y 60, tiene una larga historia futurista, que comienza en "Pesi, misure e prezzi del genio artistico", el manifiesto que B. Corradini y E. Settimelli publicaron en 1914 como hoja suelta por la *Direzione del Movimento Futurista* de Milán. En este escrito, que vuelve sobre la eterna utopía de la medición del valor artístico desde un punto de vista científico, se puede leer: "De esta forma, destruido el esnobismo pasatista del arte-ideal [...] el artista encontrará finalmente su lugar en *la vida*: entre el charcutero y el fabricante de neumáticos, entre el sepulturero y el especulador, entre el ingeniero y el agricultor"¹⁰. Celaya lo encontró como un ingeniero de la denuncia, alguien que pensó que la palabra era más directa que la pintura, los textos más que las imágenes. Nosotros perdimos un pintor.

10. Bruno Corradini y Emilio Settimelli, "Pesi, misure y prezzi del genio artistico", *Direzione del Movimento Futurista* de Milán, 11 de marzo de 1914., rep. en Francisco Javier San Martín, *La mirada nervisa*, Arteleku, San Sebastián, 1992, pp. 119-132.

C R O N O L O G Í A

1911

Nace en Hernani (Guipúzcoa), el día 18 de marzo.

1923

Como consecuencia de una enfermedad que le obliga a cambiar de aires, se traslada con su madre a un hotel de Pau en Francia y a El Escorial.

1924

Continúa sus estudios en el Colegio de El Pilar de San Sebastián.

1925

Cursa los estudios de bachillerato como alumno “libre” en el Instituto.

1927

Finaliza los estudios de bachillerato en San Sebastián y llega a Madrid en el mes de septiembre para estudiar Ingeniería Industrial instalándose en la Residencia de Estudiantes de la calle Pinar hasta el año 1935.

1928

Conoce a José Solís, Ricardo Carretero, José Orbaneja y Federico García Lorca.

En este mismo año, la conferencia de Marinetti sobre el futurismo en la Residencia de Estudiantes estimula su afición a la escritura llegando a firmar como Múgica futurista. De esta época son las obras *Comienzo de la trilogía futurista. ¡Ay qué gente! Rascacielos. Satanás. (Macana futuro-cubista en 3 cuadros y lo que cuelgue)*, *¿Cree usted que estaría bien el llamarle a esto un libro?* y *48 estados de ánimo*.

1929

En los meses de abril y mayo escribe *Poesías de papel de seda*. Pasa sus vacaciones de verano por segunda vez en la ciudad francesa de Tours, donde tras sus visitas a las numerosas librerías de aquella urbe entra en contacto con el movimiento surrealista.

1930

Escribe los poemas de *El Geómetra* y termina varias obras iniciadas en el año anterior como *Poesía de trapo*, *Sirasun Yamara Jeromín X -23* y *Félix el Gato*.

1931

Inicia un periodo de gran actividad artística. Muchos de los óleos, gouaches y dibujos que se conservan están realizados en los meses de septiembre y noviembre.

Escribe *El hombre frenético* y *Vértigos del hombre maldito*.

1932

Su pintura siente la fuerte atracción de la “Escuela de Vallecas” y, sobre todo, del artista Benjamín Palencia. Además continúa su labor como escritor como en *La blanca academia de los paralelogramos*, *La Esfinge*, *Las figuras de cera*, *El autómata*, *Grecia*, *Viaje metafísico* o *Nocturno*.

1933

Realiza el servicio militar en el Cuartel de Cuatro Vientos de Madrid.

1934

Inicia su libro *Tentativas*, obra que dilata en el tiempo once años y que finalmente es publicada en 1946.

Su relación con Federico García Lorca se intensifica. Como colaborador de La Barraca ensaya algunos actos y realiza algunos decorados junto a Alberto Sánchez.

1935

Termina su carrera de Ingeniería Industrial y regresa a San Sebastián donde se incorpora como ingeniero-gerente del negocio familiar. Al mismo tiempo, escribe *Orfeo y las Bacantes* y publica *Marea del Silencio* libro escrito en la Residencia de Estudiantes entre los años 1932 y 1934.

1936

El Lyceum Club Femenino de Madrid le concede el Premio del Centenario de Bécquer por *La Soledad cerrada*. Libro publicado en 1947.

1937

Durante el transcurso de la Guerra Civil española lucha en el ejército republicano.

1946

Conoce a Amparo Gastón.

1991

Fallece en Madrid a los 80 años de edad.

Índice

Presentación

Guillermo de Osma

3

José Manuel Caballero Bonald

Las artes de Celaya

5

Catálogo de obra

6

Francisco Javier San Martín

Elegía de Música Futurista

25

Cronología

31

SE ACABÓ DE IMPRIMIR ESTE CATÁLOGO DE

GABRIEL CELAYA: OBRA PICTÓRICA

(1928-1935)

EL DÍA 14 DE MARZO. FESTIVIDAD DE SANTA MATILDE

Guillermo de Osma

G A L E R Í A

Claudio Coello, 4 - 1º izd. M A D R I D

Del 14 de marzo al 28 de abril de 2000