

**100 años
de Juana Francés,
de la figuración a la vanguardia**

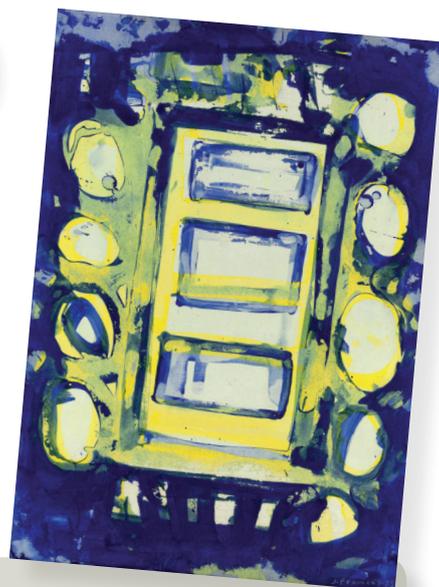

**ASOCIACIÓN CULTURAL
MINERVATENEA**

Juana Francés

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

DIRECCIÓN:

Francisco Martín Irlles
Joaquín Juan Penalva

COLABORADORES:

Juan Antonio Barrio Barrios
Rosa Mª Castells González
Esmeralda Chust Muñoz
Ramón Fernández Palmeral
Mª Jesús Folch Alonso
Consuelo Giner Tormo
Benjamín Llorens Brotons
María Teresa López Flores
Valentín Martínez García
Natalia Molinos Navarro
Emili Rodríguez Bernabeu
Pilar Tebar Martínez

DISEÑO y MAQUETACIÓN:

OGR Comunicación

EDITA:

Asociación Cultural MinervAtenea
Avda. Salamanca, 7 - entlo
03005 - Alicante
Tel.: 96 522 76 77

Depósito legal: A-1071-2007
ISSN: 1138-7602

La publicación es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en los trabajos firmados.

Presentación

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia	1
Juana Francés, una artista vanguardista en la encrucijada de la historia: España y Europa en el s. XX	3
1924, año del nacimiento de Juana Francés en Alicante: De barcos, homenajes, hospitales, cines y leones	5
La cultura en la época de Juana Francés (años 50)	9
Juana Francés, pionera del arte abstracto	12
Descubriendo a Juana Francés en su centenario	13
Juana Francés en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante	21
Exposición homenaje a Juana Francés en el IVAM Institut Valencià d'Art Modern.....	24
Juana Francés en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos	27
Juana Francés en el Museo Reina Sofía	30
Juana Francés y yo	33

Asociación

"MINERVATENEA"

COLABORAN:

DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La presente publicación, junto con las actividades del proyecto "100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia": publicación, conferencias y concurso sobre la figura de la pintora alicantina, ha contado con la subvención de la Excm. Diputación de Alicante (BOP nº 146 de 31/07/2024), según Resolución de 21/08/2023 (BOP nº 160).

Agradecimientos:

Equipos directivos del Museo Reina Sofía de Madrid, del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, del Institut Valencià d'Art Modern y del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Durante los años 2023 y 2024 se están recordando dos importantes efemérides artísticas vinculadas a la ciudad de Alicante. Se suceden dos centenarios: el de Eusebio Sempere Juan, nacido en Onil el 3 de abril de 1923 (y fallecido en la misma localidad el 10 de abril de 1985) y el de Juana Francés, nacida en Alicante el 31 de julio de 1924 y fallecida en Madrid, en 1990.

Dos trayectorias casi paralelas que concurren en el tiempo, dos carreras que se enfrentaron a numerosas dificultades para lograr su común objetivo: hacerse un hueco en el complicado panorama artístico de vanguardia. Sempere es nuestro máximo exponente internacional, representante del arte cinético. Francés fue la única mujer fundadora e integrante del grupo El Paso, movimiento que puede encuadrarse dentro de la tendencia de pintura matérica y gestual, en un momento en el que las mujeres tenían poco que contar en un ambiente eminentemente masculino, y también logró el reconocimiento internacional por la calidad de su producción. Ambos han demostrado una enorme generosidad que ha resultado trascendente para la ciudad de Alicante. Primero, Eusebio Sempere dona su colección particular, con 177 obras, que fue atesorando pieza a pieza, repleta de grandes nombres de la historia del arte, de obras de artistas que desarrollan su carrera entre los años 20 y los 80 del siglo pasado y conocida como Colección Arte Siglo XX, germen fundamental para el nacimiento del Museo Casa de la Asegurada, inaugurado el 5 de noviembre de 1977. La formalización de la donación de su colección se firmó el 30 de septiembre de 1978. Sin duda, fechas claves para la historia del arte contemporáneo en Alicante.

Juana Francés también donará parte de su colección a la ciudad de Alicante, a su ciudad. En concreto, más de cien obras entre dibujos, pinturas, cajas, torres, serigrafías y litografías de todas sus etapas creativas y que abarcan desde un inicio figurativo a las potentes creaciones informalistas. Las donaciones de los dos, de Eusebio Sempere y de Juana Francés, conforman lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el MACA.

Entre los presupuestos de mi Dirección General para el año 2024 se encuentra, por primera vez, una línea nominativa al Ayuntamiento de Alicante para realizar actividades del Año Sempere y del Año Juana Francés. Hace unos meses se ha realizado una exposición en la sede del IVAM, institución que también depende de mi Dirección General, en el CADA de Alcoy, en la que se ha realizado un estudio y seguimiento de su proceso creativo, con una visión más íntima y personal de la artista. Recientemente se ha inaugurado una muestra en la Cúpula del Centro Niemeyer de Avilés en lo que podemos denominar una gran exposición antológica con motivo del centenario de su nacimiento. Producida por el Institut València d'Art Modern (IVAM) y comisariada por una de sus conservadoras, María Jesús Folch, se trata de la mayor

exposición dedicada a esta artista fundamental de la plástica española del siglo XX. En la exposición se reúnen un centenar de piezas procedentes de los cuatro museos y centros de arte españoles donde se conserva su obra: el IVAM, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano (IAACC) –hay que recordar que el escultor aragonés fue el marido de Juana Francés–, junto a obras de otras colecciones privadas, como las de sus herederos.

Y no puedo cerrar estas palabras sin felicitar a la directiva de la asociación MinervAtenea por la iniciativa de dedicar esta publicación a nuestra artista en el centenario de su nacimiento. “Juana Francés, maestra del color y la forma, que plasmó su pasión y talento en cada pincelada”. Tenemos a nuestra disposición una interesante recopilación de artículos escritos por especialistas en nuestra artista alicantina.

Los primeros textos están dedicados a una puesta en contexto histórica y cultural; el titulado *España y Europa en el siglo XX (1924-1990)*, de Valentín Martínez García, el dedicado a *1924 año de nacimiento de Juana Francés en Alicante*, de Benjamín Llorens Brotons y un tercero, de Consuelo Giner Tormo, dedicado a *La cultura en la época de Juana Francés*, dan paso a los artículos dedicados a la artista: *Juana Francés; pionera del arte abstracto*, de Ramón Fernández Palmeral, *Descubriendo a Juana Francés en su centenario*, de Natalia Molinos Navarro, el de *Juana Francés en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante*, de Rosa Mª Castells González; el dedicado a la *Exposición homenaje a Juana Francés en el IVAM Institut Valencià d'Art Modern*, de Mª Jesús Folch; el titulado *Juana Francés en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos*, de Alba Rodrigo Urmente, y el que le dedica Teresa López Flores, *Juana Francés en el Museo Reina Sofía*, quedando así representadas las cuatro instituciones públicas en las que hay obra de Juana Francés.

Quiero felicitar a los autores de los artículos porque no me cabe duda de que a través de esta recopilación, se pone a disposición de los lectores una publicación que actualiza las investigaciones en torno a la historia y la trayectoria de Juana Francés que quedará en el recuerdo.

Serie llamada Cometa (JF 74), 1985. Juana Francés.
IVAM Institut Valencià Art Modern

Pilar Tébar Martínez

Secretaria autonómica de Cultura

Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana

Asociación “MINERVATENEA”

COLABORA:

Juana Francés,

una artista vanguardista en la
encrucijada de la historia:
España y Europa
en el s.XX

Juana Francés con Pablo Serrano

El siglo XX fue una época de profundas transformaciones para España y Europa, marcada por eventos como la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil española y la dictadura de Franco en España; y las dos guerras mundiales, la creación de la Unión Europea y la Guerra Fría en Europa. Estos acontecimientos impactaron profundamente en la política, economía, sociedad y cultura de ambos territorios.

España vivió diversos regímenes políticos y la devastadora Guerra Civil, pero también un renacimiento cultural con figuras como Juana Francés. Europa, por su parte, experimentó conflictos bélicos, la integración económica con la Unión Europea y cambios sociales como el feminismo. Juana Francés, artista vanguardista, destacó por su estilo singular y su activismo, dejando un legado inspirador. (Canales, 2021).

Salvador Dalí

Joan Miró

El siglo XX: Un tapiz cultural vibrante en España

El siglo XX en España fue una época de efervescencia artística, donde diversos movimientos florecieron y dejaron una huella imborrable en la cultura del país. El Modernismo, con su estilo ornamental y enfoque en la originalidad, marcó el inicio de la centuria. Figuras como Salvador Dalí y Joan Miró se vieron influenciadas por el Surrealismo, explorando el subconsciente y lo irracional en el arte.

La literatura y la pintura también brillaron con autores como Federico García Lorca, Miguel de Unamuno y Pablo Picasso, quienes dejaron un legado inigualable. El cine, por su parte, no se quedó atrás, con la irrupción de directores como Luis Buñuel y sus películas surrealistas e innovadoras.

En definitiva, el siglo XX representó una época dorada para la cultura española, con una diversidad de expresiones artísticas que reflejaron el talento y la creatividad de sus artistas. Un tapiz vibrante que sigue inspirando a las nuevas generaciones y que impactó en Juana Francés. (Gómez del Moral, 2021).

España y Europa durante el siglo XX

La España del momento de Juana Francés fue muy dinámica. Ese período estuvo marcado por la dictadura de Primo de Rivera desde 1923 hasta 1930, seguida por la Segunda República Española, que tuvo una duración desde 1931 hasta 1939 y se caracterizó por movimientos políticos y sociales de gran importancia. No obstante, el conflicto de la Guerra Civil Española (1936-1939) dejó un impacto duradero en el país y en Europa en general, puesto que sirvió como un campo de pruebas para las nuevas formas de guerra y atrajo la atención y participación de otras naciones. Después de la guerra, España vivió bajo la dictadura de Francisco Franco hasta su fallecimiento en 1975. En Europa, el siglo XX se vio marcado por dos guerras mundiales que tuvieron un impacto dramático en todos los aspectos de la vida política y social. El período de entreguerras fue testigo de la creación y caída de varios regímenes autoritarios, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la divi-

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

sión de Europa en dos bloques: el bloque occidental liderado por Estados Unidos y la OTAN, y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría, caracterizada por la competencia y tensión entre estos dos bloques, dominó las relaciones internacionales hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior colapso de la Unión Soviética en 1991.

En el lapso de tiempo comprendido entre 1924 y 1990, España atravesó un intenso proceso de evolución política. Durante el reinado de Alfonso XIII, el país experimentó cambios de gran relevancia, culminando con la proclamación de la Segunda República en 1931. Sin embargo, este periodo democrático fue fugaz, pues en 1936 se desató la Guerra Civil española, conflicto que dividió a España en dos facciones opuestas: los republicanos y los nacionales. El conflicto bélico concluyó en 1939, con la victoria de los nacionales liderados por Francisco Franco, quien estableció una dictadura que se prolongó hasta su fallecimiento en 1975. Durante este tiempo, España se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial, pero sufrió un aislamiento diplomático y político a nivel internacional. Tras la muerte de Franco, se inició el proceso de la Transición Española hacia la democracia, el cual culminó con la aprobación de la Constitución de 1978. Esta etapa estuvo caracterizada por la reconciliación, la apertura política y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con otros países, lo cual permitió a España ingresar en la Comunidad Económica Europea en 1986 y consolidarse como una democracia moderna en el contexto europeo. (Moxon-Browne, 2024).

A lo largo del siglo XX, España vivió cambios significativos en su economía, sobre todo a nivel transnacional. Entre 1924 y 1990, el país se abrió a nuevas oportunidades comerciales con otras naciones europeas y del mundo. Se establecieron acuerdos y tratados que facilitaron la importación y exportación de bienes y servicios, lo cual contribuyó al crecimiento económico. Además, España se convirtió en un destino atractivo para inversores extranjeros, quienes vislumbraron en el país un mercado emergente con potencial de desarrollo. Esto impulsó la creación de empresas y fomentó el intercambio de conocimientos y tecnologías entre España y otros países. El comercio exterior y la inversión extranjera directa se convirtie-

Miguel de Unamuno

ron en impulsores clave de la economía española en este período, generando empleo y dinamizando sectores como la industria, el turismo y la agricultura. Estos intercambios económicos transnacionales contribuyeron al fortalecimiento de la economía española en el contexto europeo y mundial, posicionando al país como un actor relevante en el comercio internacional.

Durante el transcurso del siglo XX, España experimentó una serie de cambios culturales y sociales de suma importancia. Uno de los más notorios fue la llegada de movimientos artísticos y culturales provenientes de Europa, los cuales dejaron una profunda huella en la sociedad española. El país se abrió al mundo y comenzó a recibir influencias de corrientes vanguardistas como el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo. Estas nuevas tendencias artísticas fomentaron la creatividad y la experimentación en el ámbito artístico español, dando paso a la aparición de reconocidos artistas y escritores a nivel nacional e internacional. Además, también se produjo un cambio en la mentalidad y en las costumbres de la sociedad española, con una apertura hacia nuevas ideas y formas de vida. La influencia de Europa en España se manifestó en una mayor tolerancia y aceptación de la diversidad cultural, así como en el surgimiento de movimientos sociales y políticos que luchaban por la igualdad de derechos y la democracia. El impacto cultural y social de estos cambios se hizo evidente en la transformación de la vida diaria de los españoles, en la manera en que percibían el arte y la cultura, y en la consolidación de una sociedad más abierta y plural. En resumen, el impacto cultural y social del siglo XX en España, en la época de Juana Francés, fue sumamente relevante, dejando una marca significativa en la historia del país. ■

Valentín Martínez García

Profesor. Universidad Internacional de Valencia

Bibliografía

- Preston, P. (2020). *A people betrayed: A history of corruption, political incompetence and social division in modern Spain*.
 Canales, A. (2021). *Education in Spain under the Franco Regime, 1936–1975*. Oxford Research Encyclopedia of Education.
 Gómez del Moral, A. J. (2021). *Buying into change: mass consumption, dictatorship, and democratization in Franco's Spain, 1939–1982*.
 Moxon-Browne, E. (2024). *Political change in Spain*.

Cartel alegórico de la Guerra Fría

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

1924, año del nacimiento de Juana Francés en Alicante: De barcos, homenajes, hospitales, cines y leones

En 1924, a punto de la llegada del verano, sabemos que Alicante recibe la visita de dos barcos de la armada británica, que un circo, con capacidad para 3.000 personas, campa en lo que hoy es la plaza de Luceros y que se planea la construcción del Hospital Provincial a las faldas del Benacantil. Y, hay más, puesto que en la Rambla abre sus puertas el «Central Cinema», se presenta un proyecto de construcción de las primeras infraestructuras hoteleras emblemáticas de la ciudad y... el periódico republicano «El País» anuncia su reapertura...

El magnífico edificio del Hospital Provincial en la despoblada llanura del Bon Repós

Y todo ello nos lo cuenta Benjamín Llorens...

De barcos y homenajes

Con idea de pasar un fin de semana largo, el viernes 2 de mayo de 1924 arriba al puerto de Alicante una flotilla de la armada británica con los buques Tourmelaine y Splendid a la cabeza. No era mal sitio Alicante en primavera.

El domingo, día 4, los ingleses ofrecen a las autoridades de la terreta una recepción a bordo y al día siguiente, en plan castrense, las tripulaciones, jefes y oficiales visitan el campamento de Rabasa. Levaron anclas el martes 6 de mayo enfilando proa hacia el norte.

La víspera de la marcha de los ingleses, la terreta rindió homenaje a Eleuterio Maisonnave en el 34º aniversario de su fallecimiento. La corporación municipal presidía el desfile cívico. Sobre las seis de la tarde partió la comitiva desde el Ayuntamiento en la plaza de Alfonso XII, recorriendo la calle Altamira, plaza de la Constitución (actual Portal de Elche), calle Sagasta (ahora San Francisco) y plaza de la Reina Victoria (hoy Puerta de San Francisco), finalizando en el monumento a Maisonnave donde se depositó una corona de flores y se pronunciaron los discursos de rigor. La figura del republicano Maisonnave fue enaltecida –en un breve parlamento– por el alcalde Miguel Salvador, comandante de infantería.

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Inauguración del Hospital provincial de Alicante (1931)

De hospitales

Por aquellos días una de las salas del hospital civil amezaba ruina. El vetusto edificio, reformado apenas meses antes, hacía aguas y la sociedad alicantina exigía unas instalaciones más modernas y en consonancia con la importancia de la ciudad. El presidente de la diputación, Juan Grau, y el director del hospital, Ricardo Pascual del Pobil, ya llevaban un tiempo realizando gestiones para la construcción de un nuevo centro sanitario moderno. El pleno de la corporación provincial del jueves 8 de mayo faculta al presidente para la compra de los terrenos necesarios en el paraje del Plá del Bon Repós, llanura situada a los pies del Benacantil, junto a su magnífica pinada. Un lugar tranquilo y bien oxigenado. Al mes siguiente, el 24 de junio, día de San Juan (faltaban cuatro años para la aparición de los fogueres) se firma la compra de 12.000m² frente a la pinada del Santa Bárbara, en un privilegiado lugar con vistas al mar, entre el collado del castillo y la sierra de San Julián. El propietario de los terrenos era un popular hacendado alicantino, Bautista Rocamora, más conocido en la terreta como «el marqués». La confección del proyecto y dirección de obra se encargan al arquitecto alicantino Juan Vidal Ramos.

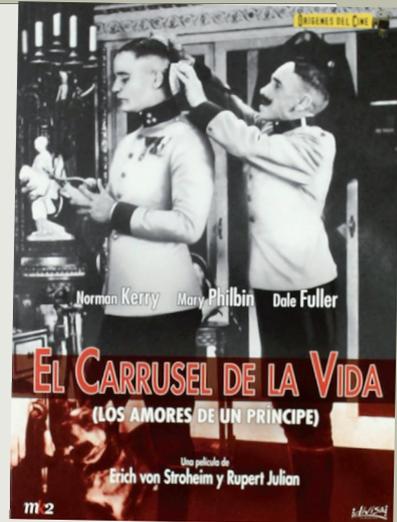
De cine

El domingo 11 de mayo, a las cuatro y media de la tarde, abría sus puertas en la Rambla un nuevo cinematógrafo, el Central Cinema. Se estrenaba con la película, ¡en 10 partes!, «Los amores de un

príncipe o el carrousel de la vida». Anteriormente, el local acogía el salón Novedades, en el n.º 17 de la Rambla (hoy oficina bancaria del Sabadell), una sala dedicada a bailes y espectáculos de *music-hall*.

La prensa describía al nuevo Central Cinema como «un local distinguido, cómodo y lujoso». Su artífice y propietario era «el conocido industrial alicantino don Luis Martínez». Los ingresos de la sesión inaugural fueron destinados «a nutrir los fondos del Reformatorio de niños delincuentes».

Pocos días después, el 17 de mayo, y hablando de cine, en Estados Unidos ve la luz una productora cinematográfica que con el tiempo resultará mítica: la Metro Goldwyn Mayer, la del león.

De Olimpiadas. París

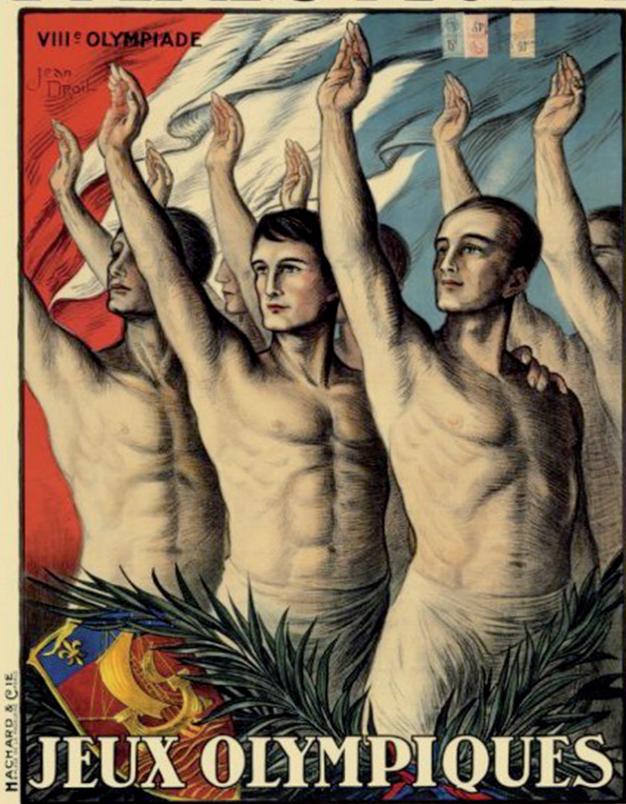
En esos días de finales de mayo del 24 se están celebrando en París los VIII Juegos Olímpicos de la era moderna, en los que destaca un deportista estadounidense de origen austríaco, el nadador Johnny Weissmüller, quien consigue tres medallas de oro y se convierte en el de-

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

PARIS 1924

portista de moda. Unos años más tarde, retirado del deporte de competición, encauza sus pasos hacia el cine encarnando al mítico Tarzán de los monos, precisamente en una producción MGM.

De hoteles

A comienzos de junio un grupo de empresarios, apadrinados por el general Pando, presentan a la primera autoridad alicantina, el general gobernador Bermúdez de Castro, los planos de un hotel que una empresa americana ha proyectado construir en el paseo de Gómiz, sobre el mar, entre los balnearios y la escollera del muelle de levante. Según El Luchador «el proyecto es soberbio:

Un edificio de dos pisos, sobre columnas de hierro, con 400 habitaciones y, además de las 4 fachadas exteriores, otras 4 interiores,

Bermúdez de Castro

Edificio de aduanas, en el centro un exuberante paseo Ramiro

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Playa del Postiguet, con el paseo de Gómiz ya urbanizado, en la que se aprecian numerosos bañerios. 1917.

res, con galerías en forma de patio, que por piso tendrá las aguas del mar».

No llegó a buen puerto la iniciativa del "hôtel sur la mer"... en ese momento. Cuatro décadas más tarde se relleno el Mediterráneo para construir, ya no sobre el mar, otro proyecto hotelero: el apartotel Meliá, la muralla que separa el Postiguet del Puerto y la Explanada.

Y se montó el circo

Comenzaba el mes de junio cuando llegó a la ciudad «el mayor espectáculo del mundo», el circo. En aquellos años 20 visitaba a menudo la terreta el Circo Palisse, que solía instalarse tras el Mercado Central, entre las calles de Calderón y Manuel Antón. Pero en 1924 el Palisse había cambiado de propietarios y de nombre; ahora era el Circo Haggenbeck y se instala

al final de la avenida Alfonso el Sabio, en la plaza de la Independencia (actual Luceros).

Era un circo imponente. Dos trenes especiales transportaban 38 caravanas con una plantilla de 180 personas entre artistas y empleados. Debutó el miércoles 11 de junio a las diez y media de la noche. En los días sucesivos realizaba dos funciones, a las seis y la citada de las diez y media. El espectáculo tenía de todo, "la más grande exhibición de fieras del mundo entero" con osos polares, elefantes de la India, tigres de Bengala,

Sumatra y Siberia, leones africanos y caballos de raza; malabaristas, equilibristas (con bicicleta sobre el alambre), saltadores y trapevistas ("las águilas humanas"); así como dos parejas de payasos. La lona del circo ("contra sol y lluvia") tenía capacidad para albergar a 3000 espectadores. Todo un acontecimiento en Alicante.

La víspera del debut circense, ya con todo instalado, la cosa se puso fea. Ingresó de urgencia en el hospital civil el domador de leones Jesús Vargas, que fue herido durante un ensayo por uno de sus felinos mientras preparaban un nuevo número. La prensa contaba así el suceso: «El bravo domador, no obstante haber sido derribado por la

fiera que le dio un zarpazo en el pecho y un mordisco que le atravesó la mano, pudo sobreponerse y salvar la vida». Finalmente, las heridas no revestían tanta gravedad como en un principio parecía y Vargas se repuso y pudo volver a la pista con todos sus leones.

El País

Cuando el mes de junio echaba la persiana, el diario alicantino El Luchador –alborozado–, anuncia la reaparición del periódico republicano El País: «dentro de contados días va a reaparecer El País, órgano de todos los republicanos españoles. Es el momento de no desmayar, de seguir adelante».

Era Alicante en los albores del verano de 1924. ■

Benjamín Llorens Brotons
Periodista y escritor

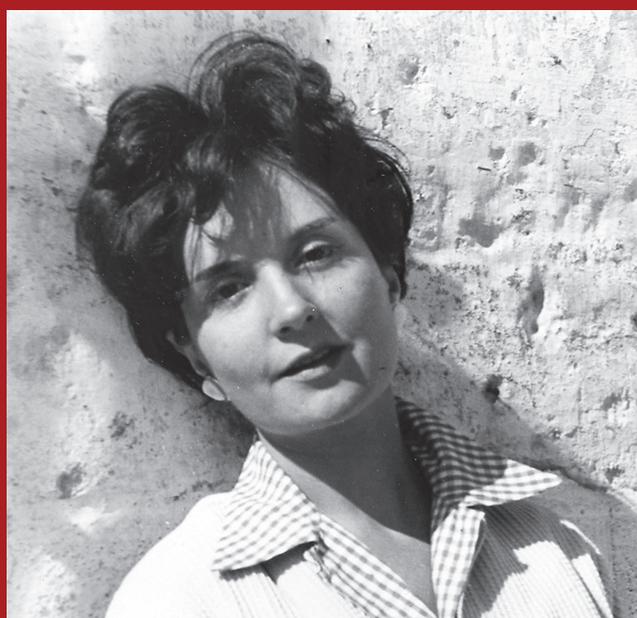
Imágenes y Fuentes:

*Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica. *El Luchador.

*Archivo Municipal de Alicante. *Colección Roisin. *todocine. enc. *Ministerio de Cultura

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

La cultura en la época de Juana Francés (años 50)

McEvilly (2010) pone de manifiesto que “la versión intensificada de la teoría kantiana prevaleció en Estados Unidos con el nombre de ‘formalismo’ durante al menos veinte años, aproximadamente entre 1945 y 1965”. Los artistas buscan distintas propuestas e intentan fundir la obra de arte con otros aspectos de la propia vida, pudiendo hablar de progresivas revoluciones artísticas.

En España, debemos sumar a las calamidades la Guerra civil y sus consecuencias, por lo que muchos creadores se exilaron y no pudieron desarrollar su arte aquí. Al igual que en otros países, los artistas reaccionan de los “horrores vividos” de dos maneras, unos quieren romper con todas las reglas, buscando formas nuevas de comunicación, mientras que otros se arraigan en la tradición, y podríamos hablar de un tercer grupo de ar-

Federico Mompou. Músico y compositor intemporal.

El siglo XX se caracterizó por la desestabilización mundial: recordemos las dos Guerras y las dictaduras, hechos que tuvieron repercusiones en el mundo del arte, en todas sus manifestaciones, formando parte de la esencia de la época. Tras los horrores sufridos por las guerras, las obras de los artistas, a grandes rasgos, se pueden dividir en dos tendencias: unos, escapan de la cognición para expresar la belleza, eligiendo las formas abstractas; otros, se refugian en la tradición, en el pasado, a la hora de presentar sus propuestas estéticas. Si Kant estableció tres facultades con sus libros *Crítica de la razón pura: conocimiento*; *Crítica de la razón práctica: moral*; y *Crítica del juicio: estética*, los creadores van a considerar otras facultades, dándose la circunstancia de que, durante el siglo XX, muchos de ellos van saltando de la tradición a la innovación y vanguardia, en sus distintas corrientes.

tistas que van saltando de un estilo a otro, según les convenga o piensen que es mejor para conseguir su propósito: emocionar al público. Destacamos, por una parte, a artistas españoles nacidos en el siglo anterior y fallecidos en el XX, como Pablo Picasso (1881-1993), considerado el creador del cubismo junto a Braque, y defensor, sin embargo, del arte figurativo: él presumía de practicar todos los días el dibujo. Jesús Guridi (1886-1961), con la creación de obras de teatro lírico y defensor

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy:
Juana Francés, una artista con voz propia.
Diario *Información*. ©Juani Ruz

En Alicante se siguen las mismas líneas que en el resto de España y de Europa y en muchos aspectos los artistas se encuentran apoyados por las instituciones levantinas, como es el caso de la Diputación Provincial de Alicante, que promovió una serie de concursos en la década de los cincuenta, como pone de manifiesto Adrián Espí Valdés (1989), encontrando muestras de arte con todas las tendencias, tradicionales y vanguardistas.

Tenemos artistas que, nacidos en el siglo anterior, se pueden considerar conservadores y tienden hacia el nacionalismo, como José Martínez Ruiz (1873-1967), de la generación del 98°, utilizando varios seudónimos, siendo el más conocido el de "Azorín". Óscar Esplá (1886-1976), quien, en un principio, iba a favor de las nuevas tendencias en música, pero luego echó marcha atrás, convirtiéndose en un defensor del sistema temperado y de la música clásica, componiendo muchas obras basadas en el folklore español. Emilio Varela Isabel (1887-1951), pintor figurativo, con tendencia hacia el impresionismo y con un estilo personal muy valorado en la primera mitad del siglo. Entre los nacidos en el siglo XX,

La concejal de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, en la exposición de Juana Francés en el centro Niemeyer de Avilés. Diario *Información*

Exteriores del Centro Niemeyer de Avilés

de la música tradicional y ópera nacionalista. Federico Moreno Torroba (1891-1982), músico nacionalista, autor de zarzuelas y obras para guitarra. Joan Miró (1893-1983), protector de las tradiciones, por un lado, y gran investigador del subconsciente, por otro. Federico Mompou (1893-1987), calificado por la crítica como compositor intemporal. El escritor Federico García Lorca (1898-1936), con una vida truncada a tan corta edad y, sin embargo, escritor vanguardista, simbolista, de la generación del 27. Otro escritor, el madrileño Dámaso Alonso (1898-1990), director de la Real Academia Española... Y los artistas nacidos en el siglo XX, como Joaquín Rodrigo (1901-1999), adscrito al Neoclasicismo; Salvador Dalí (1904-1989), conocido como surrealista; Jorge Oteiza (1908-2003) vinculado a la escultura abstracta;...

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Milagros Lambert (1930-2023) y Juana Francés (1924-1990)

Gastón Castelló (1901-1986) desarrolló una importante labor como pintor y como escultor de hogueras. El invidente Rafael Rodríguez Albert (1902-1979), siendo afectada su vivienda en el bombardeo de 1938, conoció las tendencias francesas a través del grupo de los seis y otros. Miguel Hernández (1910-1942), de la generación del 27. El pintor Manuel Baeza Alonso (1911-1986), de estilo figurativo con tendencia al expresionismo. El militar Manuel Berná (1915-2011), compositor albañense, que evolucionó desde la tradición hacia las más novedosas tendencias, incluso politonalistas y atonalistas. El pintor de Caudete, adoptado, José Pérez Gil (1918-1998), creó en Alicante la Escuela Profesional de Bellas Artes, dejando una honda huella. Eusebio Sempere (1923-1985), representante del arte cinético, en Alicante, con obras representativas tanto pictóricas como escultóricas.

Destacamos sobremanera el hecho de tener dos mujeres creadoras entre los artistas, en este caso pintoras, ya que éstas tenían vetado el hecho de poder manifestarse como artistas. Se trata de Juana Francés (1924-1990) y de Milagros

Lambert (1930-2023). Debemos estar muy orgullosos de estas pintoras.

Juana Francés, nacida en Alicante, de quien podemos contemplar más de cien obras en el MACA². En la página web del museo alicantino leemos de ella que a partir del año 1955 evoluciona hacia el informalismo abstracto: "A este momento pertenecen estas obras valientes de técnicas mixtas (...). Al principio son arenas y tierras de distintos grosores y texturas para, poco después, incorporar material de desecho y fragmentos de la naturaleza: objetos encontrados, trozos de ladrillo, cerámica, vidrios, en composiciones más cercanas a los planteamientos dadaístas o al arte povera".

Milagros Lambert Kostrinsky, notable pintora, grabadora e ilustradora de cuentos infantiles, de ascendencia francosuiza de artistas, y que desde el año 1920 con su familia se instaló en Jávea (Xàbia)³, localidad que en el año 2016 la nombró hija predilecta de la ciudad por unanimidad. Ha obtenido diferentes premios a nivel internacional; en 1957 obtuvo uno de ámbito provincial, convocado por la Diputación de Alicante.

El caso es que en Alicante confluyeron artistas de todo tipo y género de obras, que podríamos estar citando sin parar⁴, pero no hay más espacio y con esto creo que queda manifiesta la importante actividad cultural y artística que hubo en Alicante. ■

Consuelo Giner Tormo
Dra. en Filosofía

¹ A esta generación del 98 también pertenece el alicantino Carlos Arniches (1866-1943), fallecido en la primera mitad de siglo XX, con muestras de teatro muy importantes.

² Colección Juana Francés –MACA– Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (maca-alicante.es) En el MACA se podrán contemplar más de cien obras de Juana Francés, colección antológica donada por ella misma a la ciudad: pinturas, dibujos, torres, cajas, serigrafías y litografías.

³ Fallece a los 92 años en Xàbia.

⁴ Véase el artículo publicado en *Canelobre* por Adrián Espí (1989), citado en la bibliografía quien, a través de los Certámenes convocados por la Diputación de Alicante, en la década de los 50, hace una extensa relación de artistas que desfilaron y obtuvieron importantes premios, convirtiéndose Alicante en una gran promotora cultural y artística.

Bibliografía

- Colección Juana Francés - MACA-Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (maca-alicante.es)
- Diputació de Valencia (diva.Les)
- Fallece a los 92 años en Xàbia "la artista Milagros Lambert" - Levante-EMV
- Espí Valdés, A. (1989) "La plástica alicantina en la década de los cincuenta", en *Canelobre*. Revista del Instituto alicantino de cultura "Juan Gil Albert", n. 14-15, pp. 85-108.
- Varios (2010). SUMMA PICTÓRICA. *Historia universal de la pintura. De las vanguardias a la Postmodernidad.*, Tomo X. Barcelona: Planeta.

100 años de Juana Francés,
de la figuración a la vanguardia

Juana Francés, pionera del arte abstracto

El centenario del nacimiento de Juana Francés, destacada artista del arte matérico, merece ser conmemorado con la debida solemnidad y difundido con el respaldo tanto de

las instituciones como de los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional.

La firma de un pintor, y en este caso la de una pintora, se mide por la altura de su currículum. La olvidada Juana Francés (Alicante, 1924- Madrid, 1990) ha sido hasta ahora la pintora alicantina más internacional e importante que hemos tenido. Su legado trasciende fronteras, marcando presencia en la escena artística mundial. Destacó especialmente por haber representado a España en la Bienal de Venecia en tres ocasiones, en los años 1954, 1960 y 1964, un honor reservado a muy pocos artistas. Fue pareja de otro gran artista, el escultor maño Pablo Serrano.

Su obra no se limitó a las fronteras de la Bienal de Venecia, pues se desplegó en importantes espacios artísticos internacionales. En 1960, sus piezas fueron exhibidas en el Solomon Robert Guggenheim Museum de Nueva York, como parte de la exposición "Before Picasso, after Miró". Al año siguiente, en 1961, sus obras encontraron su lugar en el prestigioso Palais de Beaux-Arts de Bruselas, y en 1962, la National Gallery de Londres acogió su trabajo en la exposición titulada "Modern Spanish Painting".

Más aún, su influencia no se detuvo en estos reconocidos recintos: su arte viajó por los museos de París, Londres, Nueva York, Sao Paulo y Venecia, entre otras ciudades emblemáticas del circuito artístico mundial. En su ciudad natal su legado se perpetúa en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA, y en España en instituciones como el Museo Nacional Centro Sofía de Madrid, el Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, de Valencia, y el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, IAACC, de Zaragoza.

Juana Francés se erige como un faro para los artistas de Alicante y, especialmente, para las pintoras,

demostrando que, desde una provincia aparentemente periférica en el mundo del arte español, se puede alcanzar reconocimiento internacional. Su contribución al arte abstracto es fundamental, siendo la primera mujer en formar parte del Grupo el Paso y participando en la fundación del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, donde tuvo la oportunidad de colaborar con figuras destacadas como Eusebio Sempere, un gran exponente del arte cinético y oriundo de Onil (Alicante).

Quisiera destacar que, al morir Pablo Serrano, su esposo, en Madrid (26/11/1985), Juana atravesó una etapa de crisis personal y artística, reflejada en sus últimas obras, la serie de acuarelas de «Fondo submarino y Cometas». Ella falleció, también en Madrid, el 9 de marzo de 1990, tras haber donado filantrópicamente su obra a varias ciudades con las que tenía vínculos sentimentales, quedando en sus emblemáticos museos, de lo que se da cuenta en estas páginas. ■

A modo de conclusión

Juana Francés se merece, sobradamente, que sea nombrada Hija Predilecta de Alicante y que sea homenajeada con una avenida con su nombre en la ciudad que la vio nacer. La Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina tomó la iniciativa de emitir un sello de correos de la serie Tu Sello, circulado en abril del presente.

Ramón Fernández Palmeral
Pintor y escritor

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

13 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

Una artista con vocación universal, pero con raíces profundamente alicantinas, porque Juana Concepción Francés de la Campa nació el 31 de julio de 1924 en pleno corazón de la ciudad de Alicante, en la Plaza de Alfonso XII, hoy plaza del Ayuntamiento. De Alicante, además, siempre le quedará la presencia del mar. En la “tierra adentro” que es Madrid, su ciudad de adopción, la ausencia del mar provocará en Juana a partir de su segunda etapa artística la inclusión de arenas en sus cuadros, un material que continuará presente en sus obras desde ese momento hasta el final de su vida.

Francés se inicia en su ciudad natal de forma autodidacta en el dibujo, copiando de fotos con gran acierto –sobre todo de artistas de cine de la época– y, casi al mismo tiempo, recibe lecciones de piano. Sin un maestro que le guiase en sus primeros pasos en la pintura, sin duda sí recibió el impacto del ambiente artístico local del momento donde emblemáticos pintores como Gastón Castelló o Emilio Varela, introductor de las vanguardias en Alicante, y otros tantos que tuvieron gran presencia en las actividades artísticas de la ciudad y sus eventos, como *Las Hogueras de San Juan*. Durante toda su infancia y juventud, carteles de fiestas populares y monumentos fogueriles debieron ser contemplados por nuestra artista, y pudieron influirle de una manera inconsciente en la concepción de las estilizadas figuras de su primera etapa. Hacia 1941, tras la Guerra, la familia Francés se instala en Madrid hasta que Juana termina sus estudios de piano con el título de profesora y comienza los estudios de Bellas Artes. Entonces la familia regresa a Alicante y Juana se queda alojada en

Descubriendo a Juana Francés en su centenario

Un centenario de nacimiento es una celebración de vida que en el caso de un artista es un homenaje a su trayectoria. En este 2024 se cumplen los cien años del natalicio de la pintora alicantina Juana Francés. Fallecida en 1990, su vida transcurrió entre profundos cambios políticos y sociales desde la II República Española, pasando por la Guerra Civil, la posguerra y dictadura, hasta el cambio democrático en España y su posterior consolidación. A nivel mundial hechos como la II Guerra Mundial, la posterior división del mundo en dos grandes bloques de ideologías, la aparición de corrientes de pensamiento como el existencialismo y las revoluciones populares del mayo francés marcaron en poco espacio de tiempo un cambio cultural, político y social muy importante que fueron el caldo de cultivo en el que se fue generando la obra de Juana Francés, como también serían la referencia para muchas transformaciones en el arte que afectaron también a nuestra creadora.

Miembros de El Paso en la primera exposición del grupo, celebrada en abril de 1957 en la Sala Bucholz de Madrid. A. Saura, R. Canogar, J. Francés, M. Millares, M. Rivera y M. Conde. Foto: Fundación Bancaja

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Juana Francés, *Mujer con dos niños*. Encaústica. Óleo y estuco sobre lienzo. MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

distintas residencias de monjas y, posteriormente, en un piso compartido con otras chicas.

Entre 1944 y 1949 Juana estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Dos profesores le marcan especialmente, Daniel Vázquez Díaz, cuya asignatura de "Muro y Fresco" encaja perfectamente con el gusto de la artista por la textura, y parece también ejercer cierta influencia en el colorido y planteamiento compositivo en las obras de su primera etapa, y Juan Aduara del que aprende el trabajo de las sombras y los volúmenes.

Primera etapa: figuración hierática

Una vez terminados sus estudios Juana desarrolla su **primera etapa artística, de figuración hierática**, entre 1950 y 1953/54. Son obras en las que abundan

personajes que destacan por su quietud pero que, sin embargo, resultan muy expresivas e incluso simbólicas, como *Silencio*. Son piezas, en general, muy pastosas en el uso de las texturas y en las que ya se puede apreciar su interés por la experimentación técnica, como el rayado de la materia. Durante este tiempo realiza su primer viaje fuera de España, que será a París, en 1951, con una beca del gobierno francés. En este viaje queda impactada por los impresionistas franceses del *Jeu de Paume* y los primitivos renacentistas italianos como Paolo Uccello, Piero della Francesca o Mantegna que ve en el *Louvre*. Ese mismo año participa en la I Biental Hispanoamericana de Arte, uno de los grandes eventos artísticos del momento, celebrada en esa ocasión en Madrid.

En 1952 celebra por primera vez una exposición individual, que será en la galería Xagra de Madrid. Ese mismo año obtiene el Segundo Premio y medalla del Concurso Nacional y Provincial de Pintura de Alicante. En 1953 expone de nuevo individualmente en la Galería Biosca de Madrid y vuelve a participar en la II Biental Hispanoamericana de Arte, en la Habana. Además, realiza viajes a París, Italia y por España, asistiendo al importante Congreso de Arte Abstracto de Santander, un acontecimiento que marcará profundamente a los jóvenes artistas del momento encaminándolos a la abstracción. En 1954, todavía con el lenguaje figurativo hierático de esta primera etapa, es seleccionada para participar en la Biental de Venecia. En ese año fallece su madre, lo que significa un duro golpe para ella.

Al final de esta primera etapa, o superponiéndose paralelamente a ella, encontramos unas obras en las que es notable su voluntad de cambio hacia la abstracción, buscando un nuevo lenguaje y técnica y abandonando la figuración más tradicional. Estas obras no fueron expuestas y, sin embargo, las conservó toda la vida, apareciendo listadas en su legado hereditario para las instituciones elegidas por ella, denotando la importancia que

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy:
Juana Francés, una artista con voz propia.
Diario Información. ©Juani Ruz

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

15 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

para la artista supusieron en su trayectoria y su desarrollo creativo. Para mí, se trata de una **Subetapa o Fase experimental**, que se produce entre 1954/56, unos años que la propia Juana no cita entre sus etapas oficiales.

Segunda etapa: abstracción e informalismo

Este lenguaje nuevo aparece ya congruentemente formado en 1956, cuando ya está definida su siguiente etapa caracterizada por el abandono de la figuración y el uso de nuevas técnicas y materiales. Se trata de su **Segunda etapa artística: abstracción e informalismo**, entre 1956-1963. Podemos distinguir cuatro momentos o subfases.

Subfase de Abstracción Gestual sin arenas, 1956. Son obras claramente abstractas, grandes masas de color gestual que tienden a usar una paleta limitada de tonalidades. La pintora utiliza grandes cargas pictóricas, en su gusto por la textura, pero no añade ningún otro elemento matérico. Es un momento muy corto, ya que enseguida aparece la **Subfase de Abstracción gestual y matérica**, con arenas, entre 1956-60.

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy: *Juana Francés, una artista con voz propia*. Diario Información. ©Juani Ruz

1956 será un año que marcará a Juana Francés, ya que realiza una importante exposición individual en el Salón del Prado del Ateneo de Madrid, espacio que encumbraba a los artistas noveles y donde conoce al escultor Pablo Serrano Aguilar, 16 años mayor que ella, y

L'homme (la ciutat)
(1963-70)

El hombre y la ciudad
(1963-70)

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy: *Juana Francés, una artista con voz propia*. Diario Información. ©Juani Ruz

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy: *Juana Francés, una artista con voz propia*. Diario Información. ©Juani Ruz

Entre **1962-63** en sus pinturas surge poco a poco una forma que recuerda la cabeza de un ser, es el último momento de su segunda etapa, una *Subfase de Abstracción informal con insinuación de formas antropoides* y que preconiza su siguiente etapa artística. Juana continúa exponiendo con gran éxito junto a sus compañeros de generación el nuevo arte joven español que triunfa internacionalmente. En 1962 itineran por Londres, Southampton, Hull y Liverpool con la muestra *Modern Spanish Painting*. Otra colectiva importante se realizará en Viena. *Junge Spanische Malerei* en la Akademie der Bildenden Kunst.

del que ya no se separará. Viaja con él y con el crítico Moreno Galván por toda Europa (Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza e Italia). El siguiente año, 1957, forma parte como miembro fundador del grupo El Paso y única mujer del mismo. Asiste a la *Semana de Arte Abstracto* organizada por El Paso en la Sala Negra y en la Facultad de Arquitectura de Madrid. Tras las dos primeras exposiciones del grupo, Juana Francés y Pablo Serrano se separan del grupo, junto a Antonio Suárez y Manuel Rivera, una salida con cierta polémica por críticas internas.

Representando al arte contemporáneo joven español, que apuesta por una abstracción informal, forma parte de numerosas muestras internacionales, como la *III Bienal de Alejandría en 1959* o la exposición *Arte Actual del Mediterráneo* (por distintas ciudades españolas y europeas, en 1959 y 1960, y la importante muestra el mismo año *Before Picasso, After Miró*, en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, o su presencia en la XXX Bienal de Venecia.

Las abstracciones comienzan a tener títulos, muchos evocando paisajes. Se trata de una *Subfase de Informalismo matérico con referencias figurativas*, dentro de su segunda etapa, entre 1961-62. Las obras incluyen nuevos elementos que añaden color, textura y significado y se relacionan con el dadaísmo y el arte povera, son objetos encontrados como botones de plástico, broches, trozos de cristal, cerámica, ladrillos.... Continúa nuestra pintora participando en exposiciones tan emblemáticas como la itinerante por Tokio, San Francisco y Madrid *Contrastes en la Pintura Española de Hoy* (1961).

Entre otras convocatorias, Juana es seleccionada para *Diez Pintores Españoles*, en la Sala de Exposiciones Fundación Eugenio Mendoza, de Caracas, Venezuela.

Tercera etapa: Homínidos y Pintura Tridimensional

En el final de la segunda etapa artística se encuentran en sus paisajes una tendencia a la redondez que sugiere la forma de la cabeza. En 1963 la obra *Es diferente*, mar-

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

17 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

La teula roja, 1960- Colección Masave

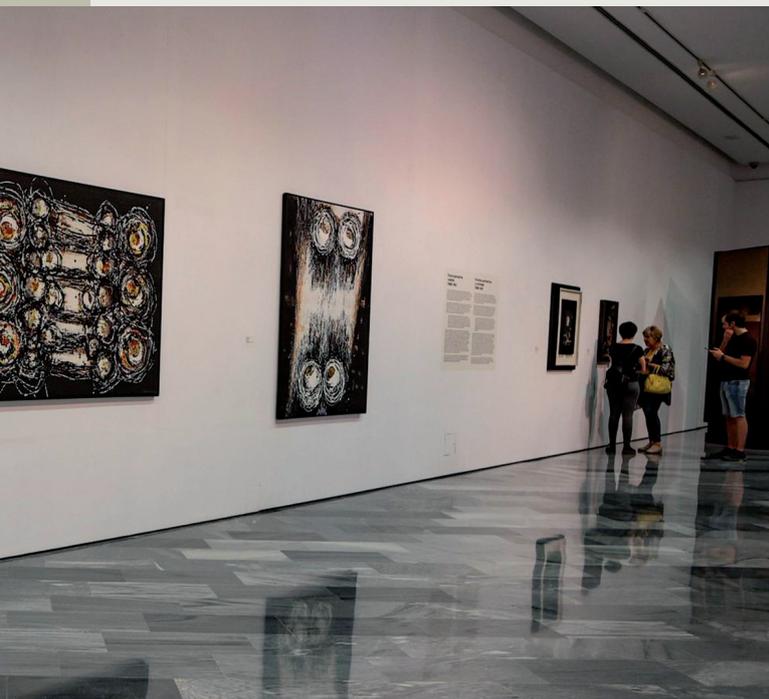
ca el inicio de su tercera etapa de Homínidos y Pintura Tridimensional, la más larga de todas, ya que se extiende hasta 1980. En ella desarrolla su preocupación por el ántropos: el hombre que está dejando de ser humano para convertirse en otra cosa, que se está cosificando. Juana retorna a la figuración, pero no a una figuración

Torre participación 2, 1974. Col. IAACC Pablo Serrano. Gobierno de Aragón.
© José Garrido

clásica, sino a una feista que expresa su pesimismo sobre el ser humano y la sociedad en la que se desenvuelve. Un ser aislado en la ciudad, que no sabe comunicarse con los demás, casi un monstruo formal, que realiza incorporando todos los logros técnicos y estéticos de su etapa abstracta. Un ser que irá evolucionando y cada vez se volverá más mecánico e industrial, dejando poco a poco de usar materiales encontrados relacionados con la construcción y la etapa anterior (vidrios, ladrillos, piedras, etc.) para incluir elementos procedentes de la sociedad industria como componentes de radios, relojes, tapones de botellas de licor... El marco de la obra se va convirtiendo poco a poco en una "caja" que encierra a los protagonistas.

Se trata de una etapa muy simbólica, en la que la reflexión por el pasar del tiempo de los individuos y su actuación en el mundo es tomada con dramatismo, los

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy: *Juana Francés, una artista con voz propia*.
Diario *Información*. ©Juani Ruz

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

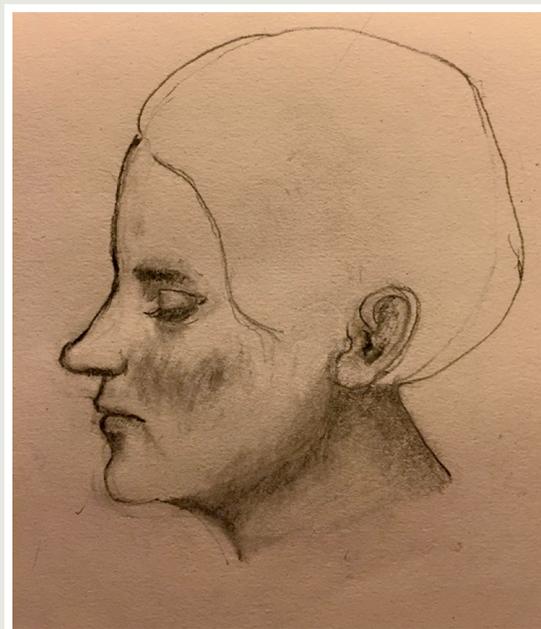

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy: *Juana Francés, una artista con voz propia*. Diario *Información*. ©Juani Ruz

colores son oscuros, los fondos negros, con salpicaduras de color. En otras ocasiones aparece el humor no exento de crítica, que identificamos en las obras de colorido más vivo. Las cajas tienen un momento futurista cuando Juana trabaja con el metacrilato e incluso la luz, volviéndose la obra tridimensional, hasta aparecer los grandes elementos de sus *Torres-participación*, en 1974 y entre 1976-1981 sus *Grandes estructuras* que son realmente instalaciones, obras realizadas para observar en conjunto como si fueran ciudades contemporáneas, de gran efectismo y teatralidad.

En esta etapa participa de nuevo en 1964 en la XXXII Bienal de Venecia y en la *Contemporary Painters of Spain at the New York World's Fair* de Nueva York. En 1965 comienza a estar representada por la emblemática Galería Juana Mordó, nacida el año anterior, y que se especializará en los artistas españoles informalistas. Durante este periodo Juana Francés y Pablo Serrano viven durante un tiempo en París, pero problemas de salud de Pablo les hacen regresar a la capital de España. El final de este periodo se cierra con dos muestras individuales que sitúan a Juana entre los artistas más relevantes, la que realiza entre 1976-77 en la Sala de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural en

Madrid (hoy la Biblioteca Nacional) y en 1977 en el Musée d'Art Moderne de la Ville de París.

Retrato de Juana realizado por Pablo Bartolomé Serrano, hijo de Pablo Serrano

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

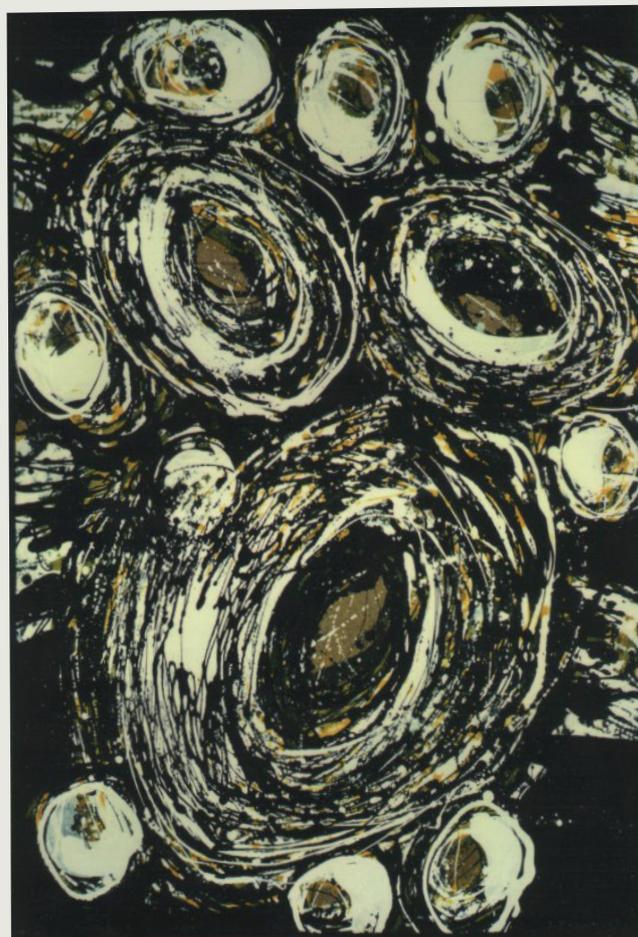
19 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

Cuarta etapa: Vuelta a la Abstracción

Tras estos largos veinte años de trabajo en el *Hombre y la Ciudad*, conectada con el existencialismo y una visión pesimista de la realidad del ser humano, no es extraño el cansancio de la creadora tanto en el tema como en la forma. A principios de los ochenta Juana Francés inicia su cuarta etapa con un giro hacia la abstracción más pura. Es una abstracción lírica que va a constituir la **última etapa** de su trayectoria artística y vital, sus *Cometas* y *Fondos Submarinos*, 1980- 1990, los últimos diez años de su vida. Esta etapa se relaciona con la del informalismo abstracto desarrollada a mediados de los cincuenta, tanto en la forma como en el fondo, sobre todo con sus primeras subetapas, antes de pasar a referencias figurativas.

En este periodo encontramos dos momentos diferenciados. Desde principios de los ochenta hasta 1985, fecha en la que fallece su pareja Pablo Serrano, se centra en la **obra sobre papel**. Francés retoma su preocupación sentida desde los años cincuenta por la obra sobre papel pretendiendo elevarla a la misma categoría de la obra sobre lienzo. El gouache es lavado una y otra vez afinando cada vez más el papel hasta fusionarlo en muchos casos con la propia tabla soporte, lo que hoy en día denominamos "transfer". Además, estos lavados conforman la atmósfera adecuada para los temas, abstractos, de sus *Fondos Submarinos* y los/las *Cometas*, aportando la movilidad que se espera de este tipo de ambientes, especialmente para los *Fondos Submarinos*, donde el juego óptico no sólo es más evidente, sino que se refuerza en ocasiones con tablas en cuña que aumentan la sensación de movimiento de los motivos pintados.

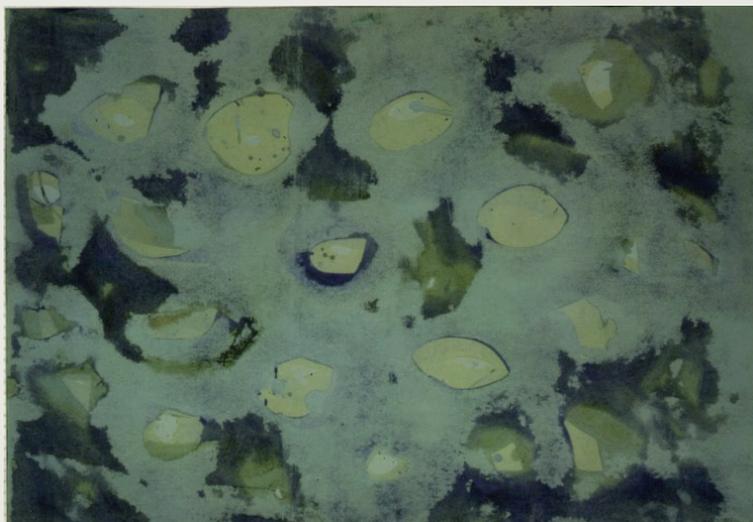
Se produce un cambio, no tanto en los temas, pero sí en las técnicas a partir de 1986, cuando la artista deja el papel y **vuelve a trabajar pintura sobre telas** de tamaño grande, seguramente como una necesidad expresiva

Juana Francés. Sin título. Serie "Cometas". Acrílico y tierra sobre lienzo. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

ante el fallecimiento de su inseparable pareja. *Cometas* y *Fondos submarinos* siguen siendo líricos, pero ahora incorporan similares intereses emocionales a los de su segunda etapa de abstracción informal. Es una pintura rápida, de acción, en la que notamos la presencia física de la artista y casi una necesidad violenta por comunicar la pasión por su trabajo, por pintar. En esta última etapa, la sensación que transmite sigue siendo vital, dinámica, energética, pero, a la vez, transmite gran equilibrio en la armonía de las formas, de los movimientos, las explosiones ya no desbaratan los márgenes del cuadro como en su segunda etapa, saben ser disfrutadas dentro de sus límites, tampoco hay una necesidad de grandilocuencias...

En este periodo realiza una gran exposición individual en 1983 en la Fundação Gulbenkian de Lisboa. A partir de la muerte de Pablo Serrano en 1985, Juana se vuelca en sacar adelante el Museo

Juana Francés, Sin título. Serie "Fondos Submarinos". Acuarela sobre papel. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Exposición en el IVAM-CADA de Alcoy: *Juana Francés, una artista con voz propia*. Diario Información. ©Juani Ruz

Pablo Serrano de Zaragoza a través de la Fundación del mismo nombre. En 1986 el Palau Solleric de Palma de Mallorca le dedica una retrospectiva. En 1987 realiza su última muestra individual en la Galería Juana Mor-dó. Juana Francés fallece por infarto de miocardio el 9 de marzo de 1990, en Madrid, mientras preparaba con ilusión una exposición en la Galería Juan de Juanes de Alicante, que ya se inaugurará póstumamente. Su legado artístico queda dividido en cuatro partes: una cuarta parte para la Fundación Pablo Serrano de Zaragoza, otra para el Museo de Arte de Alicante, otra para el IVAM de Valencia y, por último, otra cuarta parte para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Tras su fallecimiento se suceden exposiciones homenajes, destacando la de 1993 en Gijón y la de 1995 en Alicante, en las que se ofrece una gran muestra de su trayectoria artística. Por un tiempo olvidada, la revisión historiográfica sobre las mujeres artistas ha hecho poco a poco recuperar la figura de esta gran artista de raíces alicantinas, pero con valor universal.

La trayectoria estética de Juana Francés nos muestra a una artista que no se acomodó en su éxito, sino que siguió trabajando e investigando en una evolución que se mueve siempre entre la racionalidad y el lirismo. Juana se volcó en su obra, desde el mundo de introspección de su primera etapa, a la comunicación emocional y espiritual de su fase de informalismo abstracto o los fondos submarinos y cometas de su última época, a su pre-

ocupación por el destino del ser humano en su etapa del Hombre y la Ciudad. Sin pretender gustar a todo el mundo, siempre fue fiel a sí misma, a su necesidad interior. Sabía que un artista, una obra, pueden no ser entendidos en un momento dado, pero el tiempo pone finalmente las cosas en su lugar. Creo que este es el mejor momento para descubrir a Juana Francés. ■

Natalia Molinos Navarro
Historiadora del Arte y Doctora en Filosofía y Letras

Juana Francés

en el Museo de Arte
Contemporáneo
de Alicante

Juana Francés es sin duda una de las artistas más interesantes del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX. Había muy pocas mujeres en primera línea de vanguardia, pero ella siempre estuvo allí, atenta a las preocupaciones plásticas de una generación espléndida de artistas que revolucionaron el arte, impulsados por una situación política, social y cultural coercitiva.

Sin embargo, su personalidad y su obra han estado siempre eclipsadas a la sombra del que fue su compañero sentimental Pablo Serrano. También es casi una desconocida para el público alicantino. Nació en esta ciudad en 1924, vivió aquí su primera infancia, mantuvo grandes amistades, pasó largos periodos vacacionales y realizó alguna importante exposición, pero

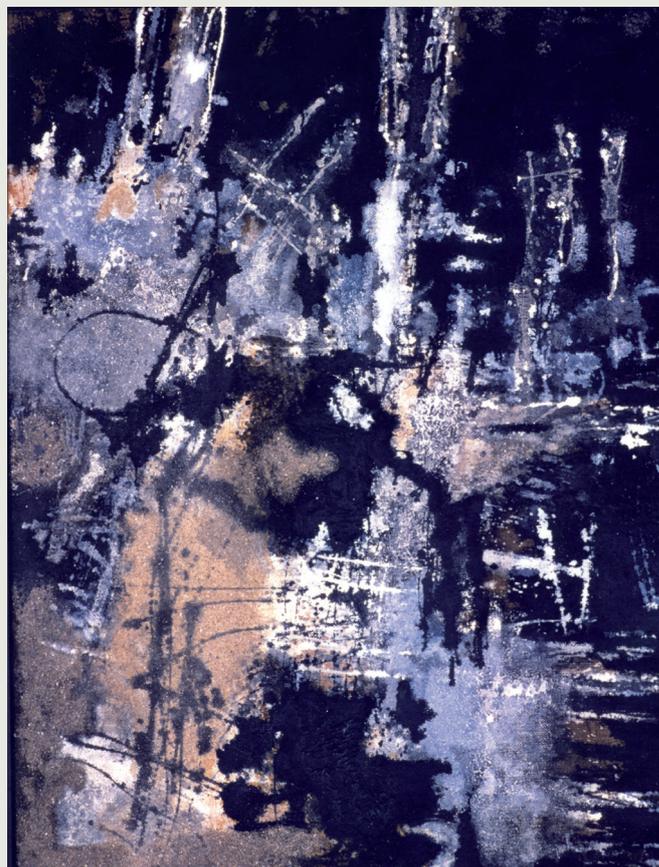
Alicante ni la reconoce, ni le ha rendido el homenaje que merece.

Juana Francés realizó, a imagen y semejanza de Eusebio Sempere, un acto de donación generoso con la ciudad. A su muerte, sucedida en 1990, decidió que el volumen total de su obra se guardara en instituciones de las cuatro ciudades españolas con las que había mantenido relaciones sentimentales de diversa índole.

Juana Francés. *Figura de hombre*, 1953. Encáustica. Óleo y estuco sobre lienzo. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

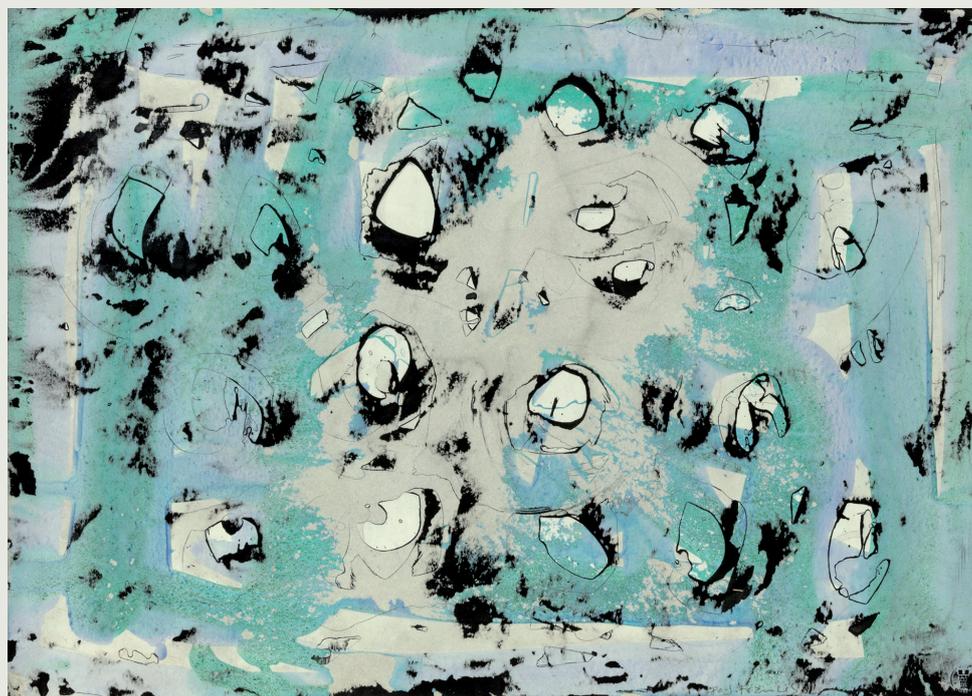
le. Así fue y hoy, el Legado Juana Francés forma parte del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, del MNCARS de Madrid, del IVAM de Valencia y de los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, para disfrute de todos.

Juana Francés. *Sin título*, 1957. Acrílico, tintas y tierras sobre arpillera. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Juana Francés. Sin Título, 1980.
Técnica Gouache y tinta sobre papel
Schoeller Turm pegado a tabla oblicua.
MACA, Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante. Col. Juana Francés

más tempranas de su época de formación, todavía figurativas, hasta sus obras plenamente informalistas, desde sus famosas cajas negras hasta sus últimas obras en las que el color conquista el papel. Ya sea por el tema, por la composición, por el gesto, por la materia o por el color, la pintura de Juana está envuelta en una atmósfera irrespirable. No son obras alegres o fáciles las suyas, sino duras, complejas, comprometidas y asfixiantes...

En su primera etapa figurativa, Juana extiende el óleo sobre

el lienzo con una espátula y consigue así colores planos, con ciertas reminiscencias de la pintura mural, que aplica a una serie de temas recurrentes: bodegones, figuras humanas y maternidades; temas siempre dotados de un gran hieratismo, frontalidad y volumen. A partir de 1956, Juana abandona el empleo del óleo, se desliga de cualquier vínculo con la figuración y se adentra en el empleo de la materia. Conservamos espléndidos lienzos cargados de arenas con grafismos impetuosos, rápidos

El conjunto de obras donadas a la ciudad de Alicante está compuesto por 134 piezas que permiten recorrer la evolución de la artista desde sus comienzos hasta sus obras finales y pone de manifiesto, a modo de antología, una vasta y fructífera trayectoria: Juana trabajó incansablemente durante cuarenta años, sin apenas descanso o relajación. Su vida personal, y como espejo su vida artística, estuvo participada de una actitud de búsqueda incesante, y, aunque algunos de sus hallazgos plásticos fueron muy especiales, nunca dejó de experimentar. Tanto es así que, si bien en algunos artistas se puede definir su arte de forma unitaria plenamente reconocible en una sola dirección plástica, en Juana distinguimos cuatro etapas bien diferenciadas que van ajustándose de modo consecuente al discurrir de su vida personal y al transcurrir de los tiempos.

De todas ellas se guardan espléndidos ejemplos en este *Legado Juana Francés*. Y ese es precisamente uno de los valores intrínsecos de este conjunto, no sólo la posibilidad del disfrute de cada obra en sí misma, sino la posibilidad de estudiar todas las preocupaciones estéticas y vitales de una artista excepcional, de recorrer su trayectoria artística.

La pintura de Juana siempre desprende un rumor insistente: un profundo desasosiego, una angustia que aflora en todas sus obras, desde las

Juana Francés. *Incomunicado*, 1966. Pintura, arena y elementos adosados sobre lienzo. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

23 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

Juana Francés. *Tierra de campos*, 1962. Acrílico y elementos adosados sobre lienzo. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

y gestuales que riegan la superficie texturada: sienas, ocre, negro, azul, gris y destellos de un blanco a la manera de Zurbarán... Y desde 1960, incorpora en sus lienzos pequeños trocitos de materia recogidos entre los desechos de la construcción, ladrillos rotos, trocitos de madera, conchas, piedras, vidrios... que se diluyen en el conjunto de la composición, perdiendo su identidad. Hacia 1970, acomete la representación de figuras humanas, esta vez realizadas a base de artilugios y materiales mecánicos: tornillos, tuercas, ruedas, cables, piezas de relojería, teléfonos, bujías, enchufes.... Juana inventa una serie de extraños personajes a los que encierra en sus cajas negras víctimas de la soledad y de la incomunicación. En los años 80, parece desprenderse de ese cierto sentido de la tragedia que anima su creación y se atreve a plasmar, esta vez mediante el empleo de la técnica de la acuarela y sobre papeles, un conjunto de obras en las que resplandece el color: los verdes, amarillos, naranjas o azules. Elementos circulares, elípticos o rectangulares, de factura libre y desenvuelta, nos muestran a la artista más musical. Estaba sumida en estas pinturas cuando le sobrevino la muerte, una muerte anunciada desde la pérdida de Pablo Serrano de la que no se repuso nunca.

Juana decía que *sentía la ineludible necesidad de pintar, de luchar con el lienzo hasta poder volcar en él algo de lo que en ella existía*. Y en ella existe como en ningún artista la tensión emocional de toda una época que implanta una nueva manera de entender el arte. ■

**Lo mejor, que nos dejó disfrutarlo para siempre,
aquí cerca, en el MACA.**

Rosa Mª Castells González

Conservadora de las colecciones. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Col. Juana Francés. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

<https://maca-alicante.es>

Juana Francés. Sin título, ca. 1986. Acrílico y tierra sobre lienzo. MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Col. Juana Francés

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

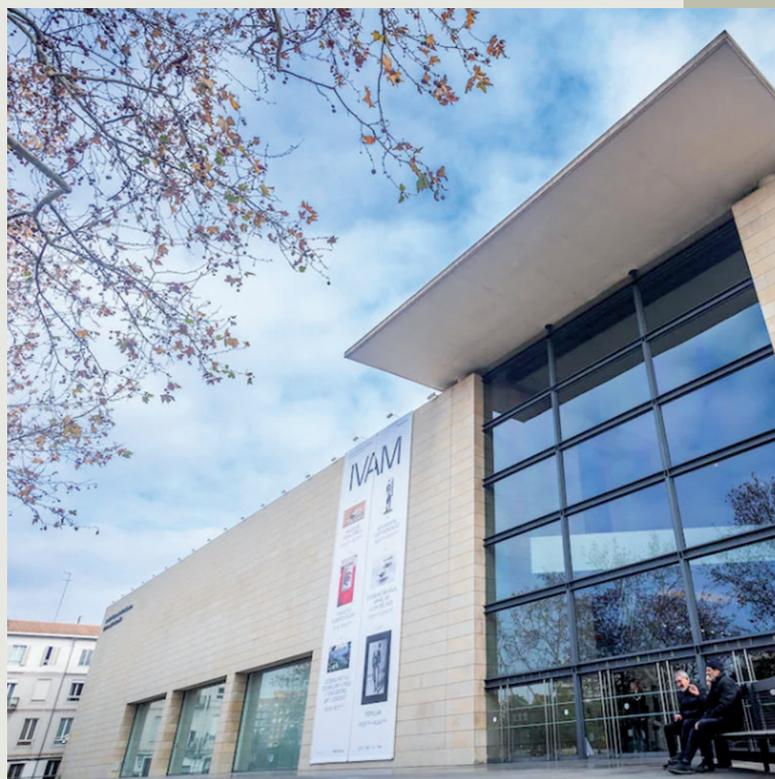
Exposición homenaje a Juana Francés

en el IVAM

Institut Valencià d'Art Modern

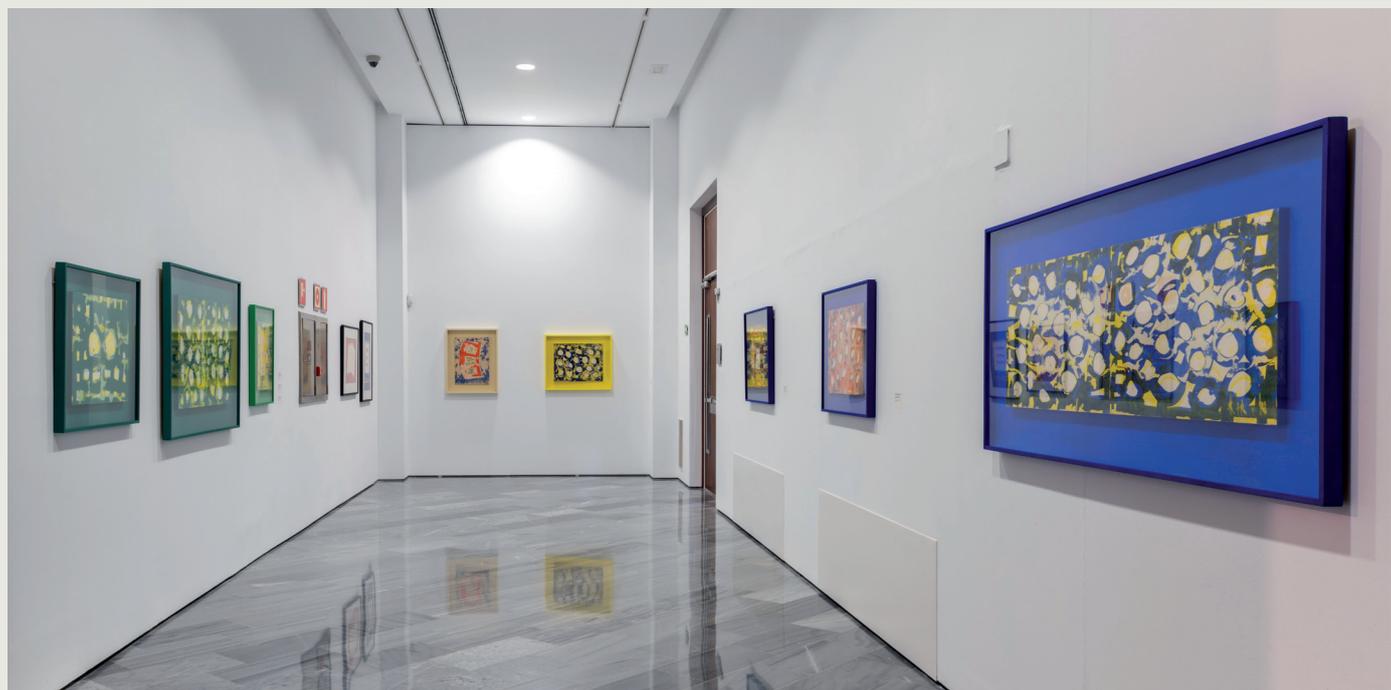
El IVAM ha querido homenajear a Juana Francés en el centenario de su nacimiento, organizando una exposición antológica en su sede de IVAM Alcoi y su posterior itinerancia en el Centro Niemeyer de Avilés para contribuir a dignificar su valía artística y a difundir su obra por tantos años mantenida en el olvido.

La muestra ofrece una visión más íntima de la artista, superando la etiqueta informalista que le ha asignado la historiografía tradicional, siempre ligada a su sexo y usada para señalarla como la única mujer entre los miembros del grupo *El Paso*. Recorre sus distintas etapas: su figuración italianizante repleta de una iconografía dominada por el silencio, la autocensura y la incomunicación (1949-1956); su abstracción informalista

(1957-1963) y su pertenencia al grupo *El Paso*; su serie *El hombre y la Ciudad* (1963-1979) en la que denuncia un entorno humano angustioso y agobiante producto de la creciente industrialización de la España de finales de los años cincuenta; y su vuelta a la abstracción, a la materia y a la expresión del movimiento con sus series *Cometas*

Vista de la exposición Juana Francés. IVAM Alcoi

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

25 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

y *Fondos submarinos* (1980-1990). La gran novedad es que la exposición analiza estas fases a través de las huellas documentales trazadas por su archivo personal, descubriendo parcelas inéditas de su trayectoria como su participación en los Poblados del Instituto Nacional de Colonización a partir de 1956 o su producción de dibujos informalistas realizados entre 1963 y 1979. Y se detiene en examinar sus fuentes de inspiración como la influencia que tuvieron sobre su obra la Generación del 98, el Teatro del absurdo, el avance tecnológico e industrial y los viajes interestelares. Son estos aspectos los que trataremos a continuación.

Como para muchos de los artistas de su generación, la guerra civil española marcó la vida de Juana Francés: se codeó con la muerte, la traición y el hambre durante el conflicto y convivió con

el vacío intelectual, la censura y la rigidez moral de la posguerra. Francés transitó por una época dura, los primeros años de la autarquía franquista, cuando España –reducto aislado de la tradición artística defendida por un agonizante academicismo decimonónico– acogió los primeros signos de modernidad plástica: la abstracción. Como dijo Julián Díaz, «la promoción del arte abstracto, siguiendo modelos similares al establecido en Nueva York, se confirmará como un importante instrumento político para la Administración española»¹, que durante los años cincuenta buscó sin descanso ser admitida en el ámbito de influencia de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. El punto álgido de ese marketing llegó con las dos grandes exposiciones sobre arte español abiertas en Nueva York en 1960: *Before Picasso, After Miró*, en el Guggenheim Museum –en la que participó Juana Francés–, y *New Spanish Painting and Sculpture*, en el MoMA. Para el catálogo de esta última, se le solicitó a Vicente Aguilera Cerni un ensayo –que nunca llegó a publicarse– en el que hablaba de los “hijos del 36”, una generación que equiparaba a la del 98 de Maeztu, Unamuno o Baro-

ja, que hundía sus raíces en la tradición dramática de la historia y la pintura española. A la «violencia expresiva, de gesticulación brutalmente inmediata»², propia del informalismo europeo y de la *action painting* norteamericana, algunos miembros de la misma añadieron elementos matéricos como las telas metálicas de Rivera, las arpilleras de Millares o los pequeños cantos rodados y arenas de los ríos de Francés.

Esa combinación de gesto y tradición se convirtió en el factor del éxito institucional de *El Paso*, grupo del que Juana fue miembro fundador. Seis de sus miembros Suarez, Rivera, Serrano, Francés, Canogar y Millares participaron en los poblados de Colonización dirigidos por el arquitecto José Luis Fernández del Amo. Juana diseñó y realizó una fuente con distintos materiales pétreos y cerámicos a la que llamó *Azud* para el Parque de San Isidro de Albaterra (Alicante) en 1956. Una fuente que interpreto como el arranque de sus paisajes matéricos a partir de 1961, con soportes repletos de objetos encontrados –piedras, trozos de ladrillo, monedas, pendientes, botones, cerámicas, cristales, etc.– cuyos títulos evocan las «Tierras de España» –como ella decía– que revelan su interés por la arqueología, las tradiciones y las cerámicas, tan propia de los miembros de El Paso y de su vínculo con la Generación del 98: de Azorín y su búsqueda de identidad nacional en *El paisaje de España visto por los españoles* (1917) y, muy especialmente, de Machado y el simbolismo de sus *Campos de Castilla* (1912).

Desde su etapa figurativa en la primera mitad de los cincuenta, Juana apostó por personajes que se autocensuraban, personajes sin boca o con ella tapada, qui-

¹ Díaz Sánchez, Julián. «1960: Arte español en Nueva York: Un modelo de promoción institucional de la vanguardia.» *Anuario Del Departamento De Historia y Teoría Del Arte*, 12, 2000, pp.155–166. Recuperado a partir de <https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2492>, p. 163

Kindel (Joaquín del Palacio).
Azud, Archivo familiar
Fernández del Amo, Madrid

Juana Francés durante el proceso de construcción
de *Azud* en el Parque de San Isidro de Albaterra
(Alicante), ca. 1955-1957

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Vista de la exposición Juana Francés. IVAM Alcoi

los géneros artísticos, mediante el ensamblaje y la construcción de arquitecturas que se multiplican poco a poco, superponiéndose las unas a las otras, alcanzando gran complejidad y total autonomía al liberarse de la pared.

Otro de los propósitos de la muestra ha sido descubrir la relación existente entre sus últimas series, *Cometas* y *Fondos submarinos*, con las imágenes recepcionadas en la tierra desde la nave espacial *Viking I* tras su llegada a la órbita de Marte en 1976. Esas fotografías tuvieron una impactante influencia sobre los motivos desarrollados por Juana a partir de los años 80, así como las primeras vistas de los

so poner de relieve la incomunicación del hombre en la era moderna, pero también sus grandes silencios, quizá los que guardó ella misma como mujer sujeta a la estricta moral social reinante durante el franquismo. En su serie *El hombre y la Ciudad* planteó grandiosas escenografías teatrales, repletas de personajes casi ridículos, rotópedos o homínidos -como ella les llamaba-, integrados por relojes, engranajes, tornillos, enchufes, desechos domésticos e industriales. En su archivo personal la artista guardaba programas de mano de obras de teatro experimental representadas en Madrid entre 1952 y 1970, cuyo contenido fue aportando una base metafísica a su lucha encubierta contra la sociedad modelada por el régimen franquista. Acudió a todas las obras de Eugène Ionesco, su autor preferido, y de otros tantos de corte existencialista, verdaderos rebeldes y críticos con la sociedad del momento a través de su «Teatro del absurdo», como Samuel Beckett, Lauro Olmo, Harold Pinter, Arthur Miller, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Romain Weingarten, Antonio Buero Vallejo o Edward Albee que plantearon temas como la metamorfosis del hombre y su animalidad progresiva, la muerte del humanismo y la soledad que supone la libertad de elección o la disolución del individuo dentro de la «manada» social y del pensamiento único. En sus escenografías trabajaron artistas informalistas, como José Paredes Jardiel o Manuel Mampaso, creando decorados que, con una mezcla de sonido, cambios de intensidades lumínicas y presencia de objetos cotidianos, cautivaron a Juana. Es entonces cuando la artista dota a su pintura de tres dimensiones, desafiando la diferencia entre

agujeros negros, de ese universo infinito que se abría entonces ante los hombres. Por último, se ha buscado dar a conocer y resaltar áreas de su producción poco conocidas tales como sus dibujos informalistas sobre papel, que inició en 1963 y que tuvo su paralelismo en otros realizados a partir de 1979, cuando se fracturó el brazo y el papel se impuso como soporte más liviano y fácil de trabajar.

En definitiva, interpretar su obra desde la pertenencia a una generación y sus vivencias estéticas permite situar de nuevo a Juana Francés en el panorama artístico. Por ese motivo, se ha creído imprescindible dotar al proyecto de un catálogo que incluye documentación diversa reproducida paralelamente a un texto que explica sus distintas etapas artísticas, contextualizándolas históricamente en base a eventos o exposiciones, redes culturales que la envolvieron, publicaciones de época, sus propios escritos, fotografías u objetos, y de un enfoque de perspectiva de género a través del ensayo de Isabel Tejeda. Esta exposición no podría haberse celebrado sin el trabajo conjunto de las cuatro instituciones a las que Juana dejó su legado -el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano de Zaragoza y el propio IVAM-, junto a coleccionistas particulares como Ladislao Azcona o Candela Álvarez o los herederos de la artista. ■

M.ª Jesús Folch Alonso
Conservadora del IVAM

Autor de las fotos de la exposición para el IVAM Manuel Lorenzo

<https://ivam.es>

² *Ibidem.*

Fachada principal del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza

Juana Francés en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos

En 1956 Juana Francés conoce a Pablo Serrano. Desde ese momento sus vidas y sus carreras artísticas discorrirán de manera paralela. Ambos se encuentran entre los miembros fundadores del grupo El Paso, juntos deciden también marcharse de él. Es lógico que cuando surge en el escultor aragonés el deseo de crear un museo para mostrar su obra, Juana se sienta también implicada en el proyecto. El 29 de julio de 1985 se materializa en la firma del acta de creación de la Fundación-Museo Pablo Serrano, pero meses más tarde fallece el artista. No obstante, el proyecto continúa con la implicación de Juana Francés, quien decide que a su muerte una de las cuatro partes en las que divide su legado vaya a esta institución, junto con su archivo personal.

No llegará tampoco a ver abiertas las puertas de este museo zaragozano, lo que ocurrirá cuatro años tras su muerte, en 1994. Un año más tarde, la Diputación General de Aragón se hace cargo de los bienes y derechos de la fundación dando nacimiento al Instituto Aragonés de Arte y Cultura que aglutinó las co-

lecciones de la fundación con el legado de Pablo Serrano y el de Juana Francés y las colecciones de arte contemporáneo de la Diputación.

Concretamente la colección de Juana Francés en el museo cuenta con más de 150 obras entre pintura, dibujo, obra gráfica y escultura, gracias a las cuales puede

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Exposición Juana Francés. Con voz propia (12/3/2024 a 28/2/2025),
IAACC Pablo Serrano. Gobierno de Aragón

contemplarse el complejo universo poético de la artista alicantina, transitando entre la figuración y la abstracción. Todas sus etapas artísticas están representadas en la colección del centro, tal y como fue el expreso deseo de la pintora, desde las obras figurativas de sus inicios hasta las cometas y fondos submarinos de su etapa final, sin olvidar destacar algunas obras de su etapa informalista durante su breve permanencia en El Paso. Su serie de *El hombre y la ciudad* está representada, entre otras, con *Torre Participación* y *Comunidad de propietarios, apartamentos y locales*, obras de gran formato, situadas entre la instalación y la relectura del retablo, que ponen de manifiesto la capacidad de transgresión de las tipologías artísticas tradicionales por parte de Juana Francés.

Todo este legado se completa con el archivo personal de la artista, fuente de referencia para el estudio de su figura, su obra y su pensamiento. Formando parte del

Exposición Juana Francés. Con voz propia (12/3/2024 a 28/2/2025),
IAACC Pablo Serrano. Gobierno de Aragón

fondo documental del archivo conservamos documentación fechada entre la década de los cuarenta y los ochenta, como la correspondencia de Juana Francés, a través de la cual se recorren los principales hitos de su carrera profesional: su presencia en el panorama nacional e internacional (Bienal de Venecia, Tate Museum, Bienal de São Paulo), su relación con artistas, críticos y comisarios (César Manrique, Vicente Aguilera Cerni, Luis González Robles), así como con museos y galerías (Museo Español de Arte Contemporáneo, galería Neblí). A ello se suma una sección integrada por diversos textos y entrevistas, donde Juana Francés reflexiona sobre el sentido de su trabajo o el papel de la mujer en la escena artística.

En el caso del fondo fotográfico, destacan los reportajes de tipo documental, bien sobre las exposiciones en las que participa, bien sobre su obra, siendo especialmente abundantes los referentes a la serie de *El hombre y la ciudad*. Singular resulta un conjunto de fotografías

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

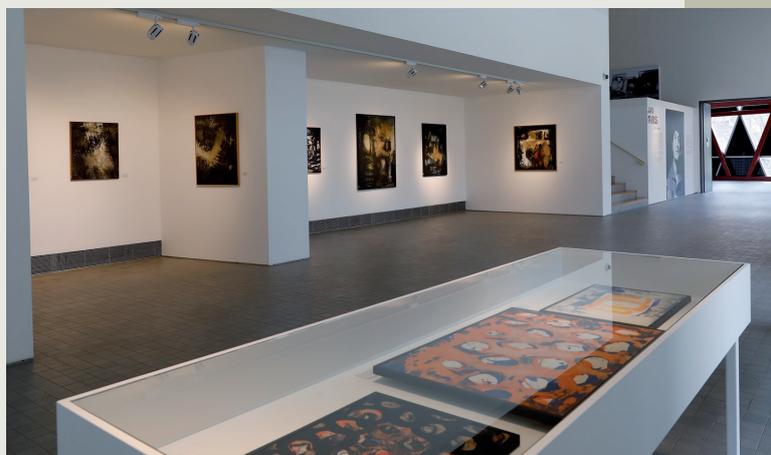

29 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

correspondientes a productos industriales, que pudieron servir de base para las creaciones de *El hombre y la ciudad*. A ello se suman reportajes de carácter artístico (retratos y sesiones en el estudio) empleados en sus catálogos, y de tipo privado.

Por lo que respecta al fondo bibliográfico-hemerográfico, está integrado por revistas especializadas, catálogos de las exposiciones en las que participa Juana Francés y recortes de la prensa nacional e internacional sobre su actividad artística.

Este legado ha sido objeto de varias exposiciones en el mismo IAACC, desde las primeras antológicas en 2001 y en 2004, a revisiones más recientes como Juana Francés. *La Colección* (del 2 de mayo de 2012 al 19 de mayo de 2014) o Juana Francés. *Una voluntad investigadora* (del 23 de enero al 5 de mayo 2019), a menudo dinamizadas con actividades de mediación cultural. Este año, con motivo del centenario del nacimiento de la artista se ha inaugurado

Exposición Juana Francés. *La Colección* (del 2/5/2012 al 19/5/2014), IAACC Pablo Serrano. Gobierno de Aragón

la exposición Juana Francés. *Con voz propia*, que estará expuesta hasta febrero del año que viene. Esta muestra va más allá de la sistematización en series de su obra y el avance cronológico, optando por una presentación que pone de relieve las inquietudes y reflexiones de la autora, así como su relación con la obra de Pablo Serrano, con quien comparte muchas de sus preocupaciones sobre la condición humana. Estos grandes temas siguen vigentes y Juana Francés, más actual que nunca, es una artista con voz propia que merece ser escuchada. ■

Equipo del IAACC Pablo Serrano

Fotos: IAACC Pablo Serrano. Gobierno de Aragón

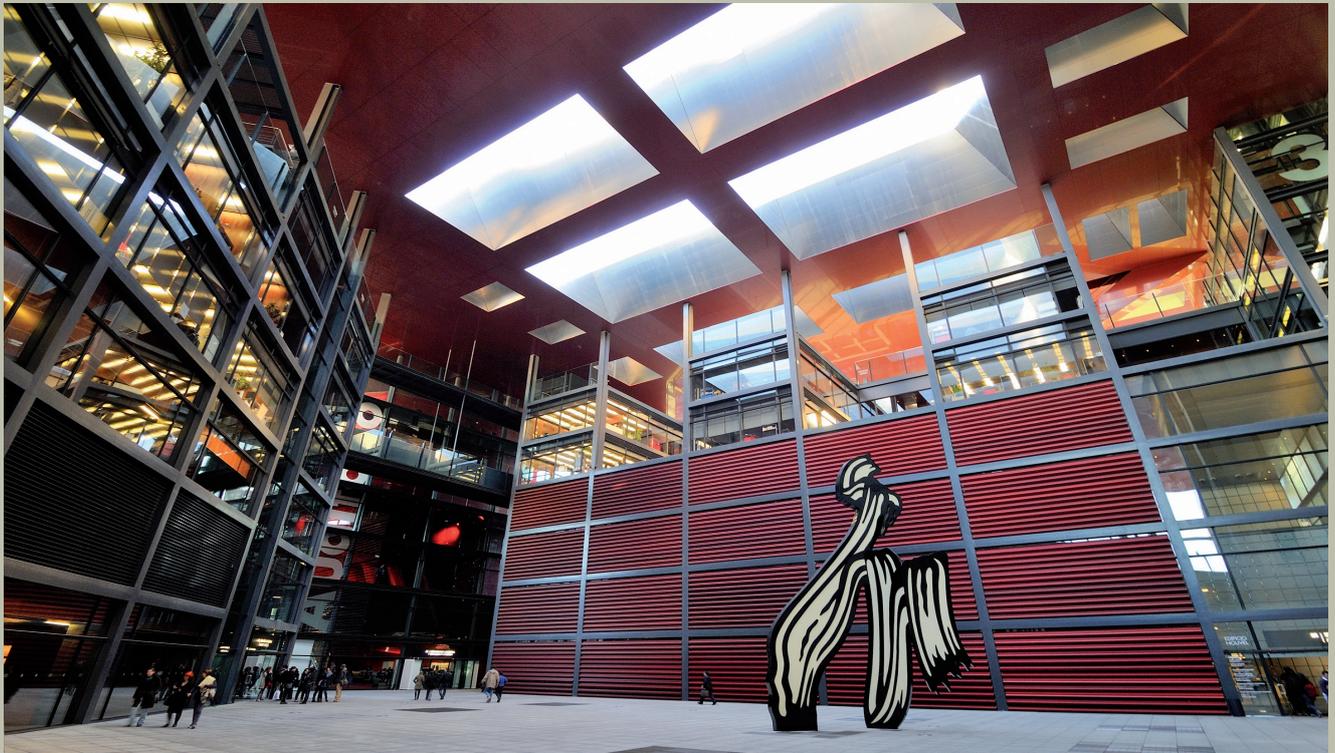
<https://iaacc.es>

Comunidad de propietarios, apartamentos y locales, 1966.
Col. IAACC Pablo Serrano. Gobierno de Aragón

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Juana Francés en el Museo Reina Sofía

El 29 de mayo de 1990, se firmaba la Orden Ministerial por la que parte del legado de Juana Francés pasaba oficialmente a formar parte de las colecciones del recién estrenado Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De este modo, se configuraba el grueso de la colección de la artista alicantina en el museo. El legado comprendía ciento veintidós obras de Juana Francés y ciento veinticuatro obras de su marido, Pablo Serrano, convirtiéndose en uno de los principales legados que alberga el museo hasta la actualidad, junto con el de Mateo Hernández, de 1988 o el de Antonio Saura, del año 2000.

Cuarenta obras pictóricas, cincuenta y dos piezas de arte gráfico y treinta dibujos, lo componen, en un recorrido por toda la trayectoria artística de la creadora, con piezas representativas de cada una de sus

Maternidad, 1952. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

31 |
Asociación
Cultural
MinervAtenea

Sin título, 1980. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

etapas, a la que se añaden cuatro obras adquiridas por el museo. Es decir, un material que permite que profundicemos en su trabajo, desde los inicios figurativos en los años 50, hasta sus últimas creaciones de *Fondos submarinos* y *Cometas*.

De su primer periodo, el museo conserva cuatro lienzos, entre los que cabe destacar la obra, *Maternidad*, 1952. Una escena que gira en torno al padre, vestido de amarillo, en un leve reposo físico entre los tres cuerpos, envueltos en un halo de soledad, rígida, pero, al mismo tiempo, delicada, que deja ver el estrecho vínculo de afectividad de una familia, o *Maternidad con caballos*, Ca. 1952, en la que inicia el juego con las texturas. Estas obras resultan temáticamente muy interesantes para la colección, por representar una experiencia tan fundamental y determinante en la vida de la mayoría de las mujeres como la maternidad, tratado desde el punto de vista femenino y que se encuentra entre las líneas del discurso del museo, por su importancia en el contexto feminista.

Su etapa informalista, establecida entre 1956 y 1963, y compuesta por diecinueve obras pictóricas, ha sido significativamente representada en las salas del museo.

En noviembre de 2021, el Museo Reina Sofía presentó la nueva exposición de su colección permanente, titulada *Vasos Comunicantes. Colección 1881-2021*, en la que se realizó una reformulación de su discurso museográfico, presentado en ocho episodios, en los que se reflexiona sobre el presente, a través del estudio crítico del pasado. En este sentido, y entre otras cuestiones, fue fundamental el estudio de las exposiciones nacionales e internacionales del siglo XX.

Juana Francés se enmarcó en el Episodio 4: *Doble exposición: el arte y la Guerra Fría*, en la sala titulada, *1960. Nueva York expone a España*. Esta sala narra cómo, en el tenso contexto internacional de los años de la Guerra Fría, Estados Unidos y España establecen una serie de negociaciones y convenios políticos que originaron, entre otras cosas, la visibilidad e internacionalización del arte español contemporáneo, a través de la celebración de dos exposiciones de arte español, en la entonces considerada capital de la modernidad, Nueva York. Las dos exposiciones fueron, *New Spanish Painting and Sculpture* en el MoMA y *Before Picasso, after Miró* en el Museo Guggenheim, celebradas paralelamente en el verano de 1960.

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

Sin título, 1959. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El 21 de junio de dicho año, se inauguraba la exposición del Guggenheim en la que se pretendía «ilustrar la continua vitalidad de la pintura en España», con la selección de diferentes trabajos de dieciocho artistas contemporáneos, entre los que se encontraban Rafael Canogar, Antonio Saura o Antoni Tàpies, y una única representación femenina, Juana Francés.

Desde luego, no era de extrañar la escasa presencia de mujeres artistas en las exposiciones, y más si se trataba de muestras internacionales, de ahí, entre otras cosas, el doble valor del trabajo de Juana Francés en abrirse paso en un entorno de masculinidad dominante absoluta, y exponer en Nueva York, entre sus compañeros del grupo El Paso. Se expusieron tres obras de la artista, *Painting, nº 6*, 1959, *Painting, nº 35*, 1959 y *Painting, nº 30*, 1960. Ninguna de ellas se encuentra en las colecciones del Museo Reina Sofía, por lo que, en su lugar, se colgó la obra *Sin título, nº 18*, 1959, compartiendo espacio con *El peine del viento I*, 1952 de Chillida, el *Homenaje a Bécquer*, 1959 de Manuel Viola, el *Grito nº 7*, 1959 de Saura o la *Composición constructivista 5*, 1957-1958 de Martín Chirino.

Esta misma obra de Juana Francés también fue incluida en la anterior exposición de la colección permanente del Museo en 2018. En esta ocasión, el trabajo de la artista se enmarcaba en el mismo contexto, la España de los años 60, pero con un enfoque diferente, en la sala titulada *La pintura española en el desarrollismo*. En esta sala no solo se mostraba el trabajo del grupo El Paso, que ya llegaba a su fin, sino que se presentaba a otra vertiente de la abstracción española, el Grupo de Cuenca, con obras de Torner, Zóbel y Rueda y la creación en 1966 del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

En cuanto a la tercera etapa de Juana Francés, *El hombre y la ciudad*, establecida entre 1963 y 1983, el museo conserva trece obras pictóricas, once dibujos y cuarenta y nueve piezas de arte gráfico. Las obras de este momento se enmarcan en el proyecto del museo de realizar una conexión de la mujer con la máquina, a través del trabajo de diferentes artistas que utilizaron la tecnología como un instrumento de crítica social, construyendo cuerpos a partir de objetos, seres creados a base de restos y desechos, basándose en la idea del ciborg, como podemos ver en la sala, *Sátiras, Cyborgs y Biología*, de la actual colección del museo, donde se presenta parte de esta idea.

Finalmente, de la década de los 80, el museo conserva trece *Cometas* y ocho *Fondos submarinos*. En este momento, la artista lleva a cabo su reconciliación con el mundo a través de la naturaleza. Una relación, entre la máquina y la naturaleza, que apreciamos en otras artistas de gran importancia en la colección del museo como Maruja Mallo, ya que, aunque desde una perspectiva muy diferente, ambas manifiestan ese interés por un hábitat no adaptado para la supervivencia del ser humano, como lo son el mundo submarino y el espacio exterior.

Como conclusión, podemos afirmar que, la obra de Juana Francés en sus diferentes etapas ofrece un amplio desarrollo para la colección del Museo Reina Sofía, gracias a una trayectoria artística que permite una multiplicidad de lecturas y revisiones, que generan infinidad de posibilidades y discursos de permanente actualidad. ■

María Teresa López Flores

Departamento de Colecciones Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

<https://www.museoreinasofia.es>

Juana Francés *y yo*

La pintura ha tenido siempre para mí un atractivo irresistible. Dibujo y color forman parte del inconsciente y juegan en nuestra imaginación desde niños. En mi familia han tenido siempre un lugar preminente. Recuerdo el dibujo de un pie realizado por mi padre que se escondió sin dejar rastro entre los papeles del tiempo. Conservo en algún sitio ligeros ensayos pictóricos de mi infancia y alguno localizado de la edad adulta.

Mis estudios de Medicina supusieron un acicate en el interés por las artes plásticas; la precisión anatómica obligaba a afinar en las técnicas visuales. Calibrar, perfilar, imaginar cara y reverso puede ser vital en cirugía. Fue entonces cuando indagué en profundidad la significación de los colores y de las formas. Goya, Miró, Kandinsky, entre tantos otros, concentraron mi atención en aquellos 60.

Fue mucho más tarde cuando pude contemplar obras de Juana Francés. Juana Francés nació en Alicante, pero se alejó de ella muy pronto (1941), antes de que sus huellas pudiesen dejar una impronta visible en la ciudad. Madrid fue su destino, como el de tantos alicantinos ilustres.

La pintura debe tener una íntima conexión con los sueños, figurativa o abstracta, plasma una realidad que transforma el motivo que representa. Ahora, repasando la obra de Juana Francés, aprecio el perfil desconcertante que domina su obra. Aparte de su etapa figurativa que

recuerda ensayos picassianos o de Giorgio de Chirico, con figuras redondeadas, muñecos del ensueño idílico, de la niñez quizá, encontramos su obra abstracta en la que sus exégetas, y ella misma, ven fondos marinos y cielos con extrañas estrellas deformadas...

Cuadros sin título... Los títulos ayudan a comprender, pero también son un motivo de distorsión, de crear equívocos, al amputar el lenguaje propiamente pictórico que siempre debe pertenecer al autor y a quien contempla la obra, receptor último de ésta. La obra de un artista es siempre una propuesta. Juana Francés tiende a prescindir de los títulos, sabe que el verdadero título es un atributo de cada uno de sus admiradores. Toda su obra tiende a la abstrac-

ción, a lo impreciso, a lo indeterminado, a lo inconcreto, a lo sin título. La contemplación como un trasiego de los sueños. Su obra figurativa, a veces sonriente o plácida, se transforma con frecuencia en algo que atenaza o aterra. Sus abstracciones formales inspiran la infinitud del mundo, y sus estrellas son núcleos translúcidos donde en su fondo aparecen rostros deformados, irreconocibles, enigmáticos, que se alejan de nosotros dejando la huella de una inquietud. Y sus abstracciones informales nos remiten al fondo de los sueños, al duermevela, al abismo onírico que no podemos recordar y, sin embargo, los grises, los verdes, los azules o negros de sus cuadros nos guían hacia la memoria perdida de lo soñado, a aquello que nos inquietó y no podemos evocar en el vacío profundo del subconsciente. Su pintura nos habla, quizá sin pretenderlo, de aquellos arquetipos colectivos que pueblan nuestro inconsciente, aquellos que describió Carlos Gustav Jung: la sombra, la madre, el ánima... La obra de Juana Francés se enmarca dentro de esa tendencia obsesiva y arraigada de querer expresar lo inexpresable, de querer decir lo indecible, todo aquello evanescente que nos rodea, a veces inadvertidamente, y forma parte de nosotros mismos.

Juana Francés de la Campa (Alicante, 1924-Madrid, 1990), como artista, y por encima de todas las titulaciones que adornan tan merecidamente su trayectoria, es un hito en aquellas facetas artísticas que tratan de indagar la profundidad desconocida de nosotros mismos y del mundo. ■

Emili Rodríguez-Bernabeu

100 años de Juana Francés, de la figuración a la vanguardia

COLABORA:

ASOCIACIÓN CULTURAL
MINERVATENA