José Hernández

EL SUEÑO ANCLADO

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

16 de julio al 30 de agosto de 2015

C/ Alcalá, 13 Madrid

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PROMOCIÓNDELARTE
GENERALITAT VALENCIANA
CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
rabasf.com

José Hernández

EL SUEÑO ANCLADO

Pintor, dibujante, grabador, ilustrador y escenógrafo, **José Hernández** (Tánger 1944 – Málaga 2013) **está considerado como uno de los grandes maestros del arte fantástico.**

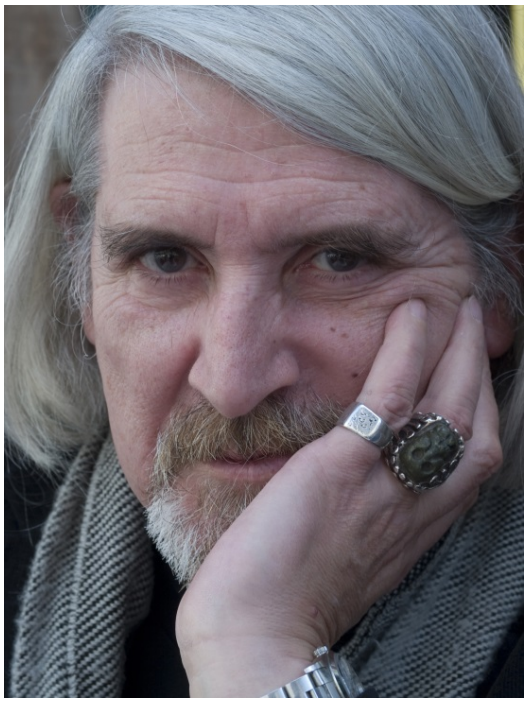
Desarrolló una personal poética en la que proyectó un imaginario perturbador, onírico y grotesco habitado por monstruos y espectros que deambulan por misteriosos espacios.

La exposición reúne pinturas al óleo, aguafuertes, dibujos, carteles, libros ilustrados, esculturas, ex-libris, y diseños de escenografías teatrales, conformando así **una aproximación representativa al trabajo del polifacético artista, que fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.**

El sueño anclado muestra "el universo perturbador, trágico, grotesco y misterioso de José Hernández, poblado por figuras en descomposición o que se metamorfosean, por monstruos y extraños seres mutantes que circulan por estancias y espacios degradados, en arquitecturas palaciegas de otra época, impregnadas por una atmósfera teatral y melancólica", según **Carlos Arenas, comisario de la exposición.**

Organizada por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, la exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto de 2015.

José Hernández



(Tánger 1944 – Málaga 2013) Hernández es uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español. Su trabajo supone una de las más personales y brillantes aportaciones al arte fantástico de las últimas décadas, tanto como pintor como dibujante, ilustrando las obras de Buñuel, James Joyce, Rimbaud, Gustavo Adolfo Bécquer o Akutagawa, además de diseñar escenografías y vestuarios en obras de García Lorca, Calderón de la Barca, Cervantes, Francisco Nieva o Carlos Saura.

Su intensa labor creativa se extiende a lo largo de cinco décadas conformando una de las trayectorias más destacadas, no sólo del panorama artístico español, sino también del mundial, dada su significativa proyección internacional.

Con obra en colecciones públicas y privadas de todo el mundo, Hernández recibió a lo largo de su dilatada carrera más de 20 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que cabría destacar el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981), el Premio Nacional de Arte Gráfico (2006), y numerosos galardones relacionados con el grabado y la bibliofilia. En 1989 es nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Entre 2007 y 2010 dirige la Calcografía Nacional. Sigue sus trabajos sin interrupción entre Madrid y Málaga donde fallece el 20 de noviembre de 2013.

www.jose-hernandez.com

Carlos Arenas

Comisario de la exposición. Carlos Arenas (Valencia, 1971) es profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València. Además de conferencias y ponencias sobre arte, cine y vanguardias artísticas, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y en catálogos de exposiciones internacionales. Entre sus publicaciones destaca *H.R. Giger. Belleza en la oscuridad* (IVAC, 2008), y como editor literario *Apocalipsis ya. El cine del fin del mundo* (Sendemà, 2012), *Luces y contraluces en torno a Darwin: cine y evolucionismo* (MuVIM, 2009), *Cine fantástico europeo* (MuVIM, 2007). Además ha colaborado en diversas publicaciones del Festival Internacional de Cine de Sitges y de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Ha trabajado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, la Biblioteca Valenciana, el IVAM, el MuVIM, y en la Universitat Politècnica de Valencia. Ha sido comisario de las exposiciones *H.R. Giger: escultura, gráfica y diseño* (Universitat Politécnica de Valencia, 2007), *Swiss design in Hollywood* (Universitat Politécnica de Valencia, 2009), *H.R. Giger. Retrospectiva* (Kursaal, Sala Kubo-Kutxa, San Sebastián; 2009) y *La imagen fantástica* (Centro del Carmen, Valencia; Lonja del Pescado, Alicante, 2013; Kursaal, Sala Kubo-Kutxa, San Sebastián; 2014).

Actualmente, además del comisariado de la retrospectiva sobre José Hernández, está llevando a cabo el de una exposición sobre H.R. Giger en el Lieu Unique (Nantes, verano 2016), además de trabajar en proyectos en Estados Unidos y China.

EL SUEÑO ANCLADO

La exposición forma parte de un proyecto más amplio, una muestra antológica y merecido homenaje a la trayectoria artística de José Hernández, compuesta por más de 150 obras, que se abrió al público simultáneamente en dos sedes: el Centro del Carmen y el Palacio Joan Valeriola en Valencia.

En el Palacio Joan de Valeriola, sede de la Fundación Chirivella Soriano, se muestran destacadas obras en diferentes soportes, realizadas en torno a los años 70, que representan el momento clave en la conformación de su lenguaje expresivo, lenguaje que generaría un inquietante universo muy relacionado con la tradición de los pintores renacentistas y barrocos y la literatura fantástica. La muestra permanecerá aquí abierta hasta el 6 de septiembre de 2015.

La obra mostrada en el Centro del Carmen es la que ahora se expone en la Real Academia de Bellas Artes San Fernando que, bajo el título "José Hernández. El sueño anclado", exhibe la producción que el artista realizó a partir de los años 80, caracterizada por la reducción simbólica y compositiva hacia la simplificación de elementos, y un críptico simbolismo sobre el que subyace la idea de la *vanitas*. Se intensifica en esta época su relación con el teatro y la ilustración de libros.

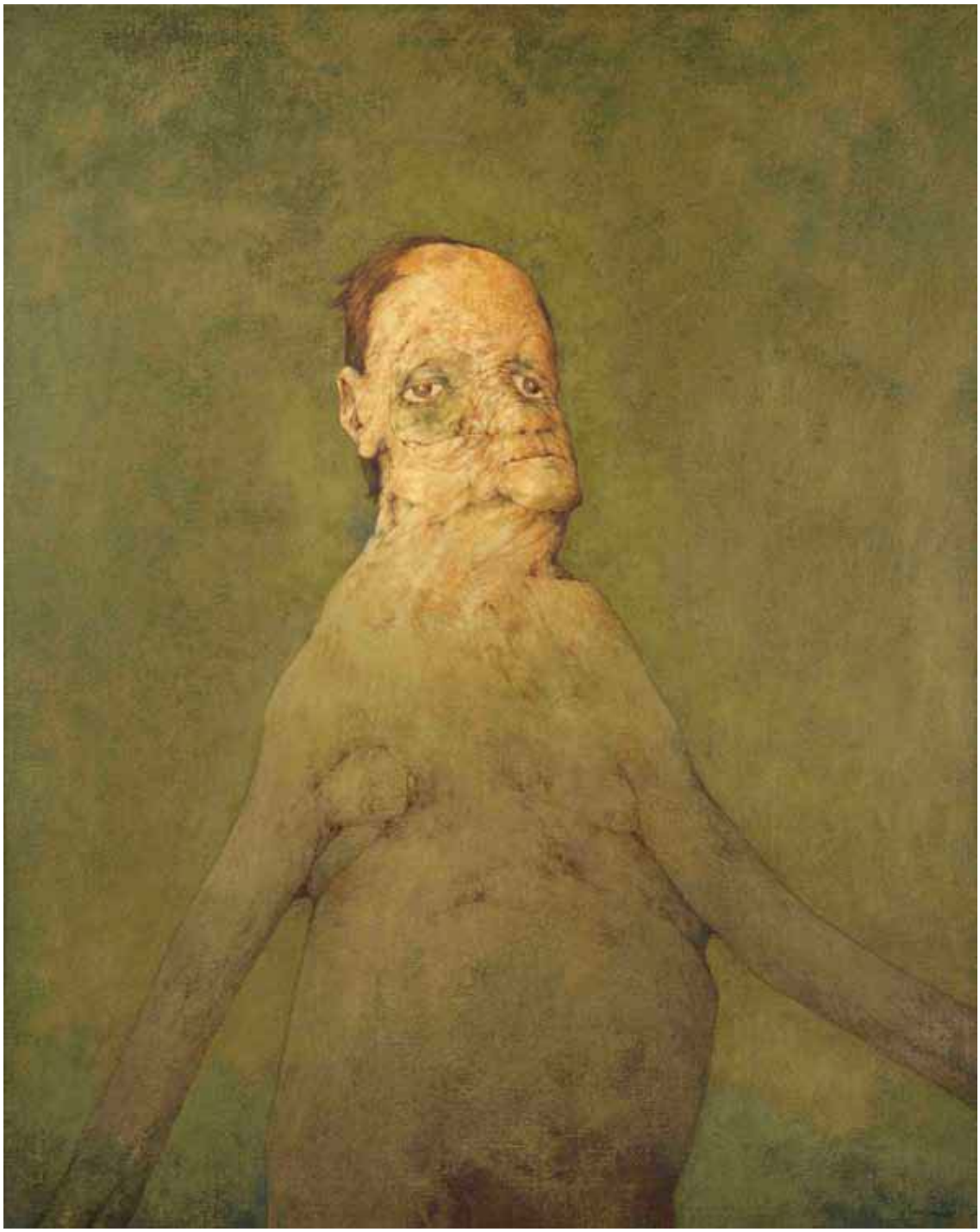
***El sueño anclado* reúne un total de 73 obras entre pinturas al óleo, aguafuertes, dibujos, carteles, libros ilustrados, ex-libris, y esculturas, conformando así una aproximación representativa al trabajo del polifacético artista desde 1982.**

El sueño anclado, 2004, Óleo sobre lienzo, 130 x 130 cm.
Colección Familia José Hernández

Según indica Carlos Arenas, “Hernández desarrolla un original estilo gráfico y pictórico que nace de la reflexión y observación crítica de la realidad, una visión pesimista en la que lo decadente, el inexorable paso del tiempo, la soledad o la decrepitud, ocupan un lugar privilegiado. Es sin duda un universo perturbador, trágico, grotesco y misterioso, poblado por figuras en descomposición o que se metamorfosean, por monstruos y extraños seres mutantes que circulan por estancias y espacios degradados, en arquitecturas palaciegas de otra época, impregnadas por una atmósfera teatral y melancólica”.

En la exposición destacan **óleos** de los que la escritora Pilar Pedraza apunta lo siguiente: “A finales de los años sesenta, sus óleos son ya pura orfebrería como los de Rembrandt, Valdés Leal o Moreau —salvo por los colores ocres, esmeralda y rojos arcillosos, condenando como Caravaggio los venenosos azules—. Sus anatomías, huesos, carnes crecidas y desollamientos, parecen remitir a Vesalio, aunque sólo se trata de un juego óptico: Vesalio era médico y Hernández, pintor.”

Memoria meteorológica
1982
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección particular



Arquetipo III
2009
Óleo sobre lienzo
81 x 65 cm.
Colección Familia José Hernández

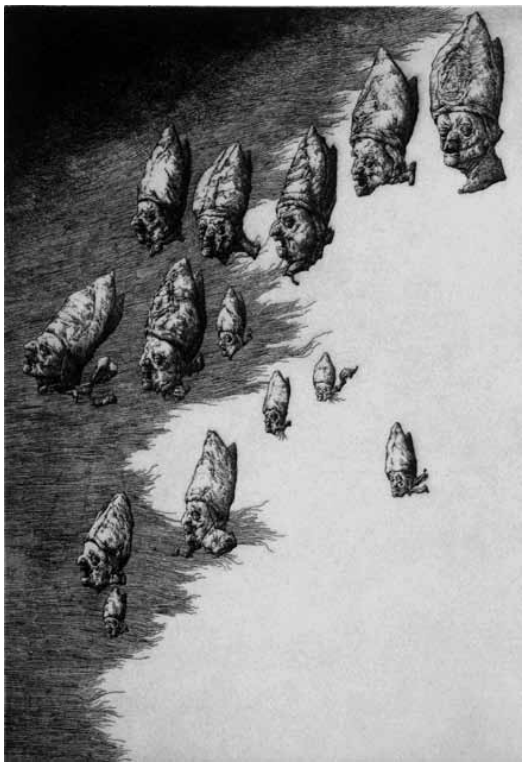
Hotel Al-Hambra
2012
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.
Colección Familia José Hernández

El gran compañero de viaje en la aventura artística de José Hernández ha sido la literatura: como inspiración primero y después colaborando en la edición especial de algunas de sus fuentes de inspiración favoritas: Arthur Rimbaud, James Joyce, Jorge Luis Borges, o Franz Kafka, entre otros, autores que ya conocía gracias a la lectura minuciosa de sus libros. En los años setenta releía varias veces al año los *Cantos de Maldoror* del Conde de Lautréamont y también estaba fascinado con la literatura de Kafka y Beckett. **Especialmente en la obra grabada de Hernández es donde la influencia literaria tiene mayor peso, y el género fantástico predomina, para desarrollar imágenes que vigorizan los textos** de: Ángel González (*Ópera*, 1971); Luis Buñuel (*Bacanal*, 1975); José Miguel Ullán (*Bethel*, 1977); James Joyce (*Giacomo Joyce*, 1980); Arthur Rimbaud (*Une Saison en Enfer*, 1981); Gustavo Adolfo Bécquer

(*Miserere*, 1984); Ryonosuke Akutagawa (*Rashomon*, 1986) o Juan Rulfo (*Pedro Páramo*, 1992).

Como **ilustrador**, la muestra reúne varios conjuntos de aguafuertes diseñados para las obras ‘Miserere’ (1984) de Gustavo Adolfo Béquer, la portada e ilustraciones de ‘Metamorfosis’ de Kafka, para la edición del Círculo de lectores de Barcelona de 1986 y ‘Rashomon’ de Akutagawa.

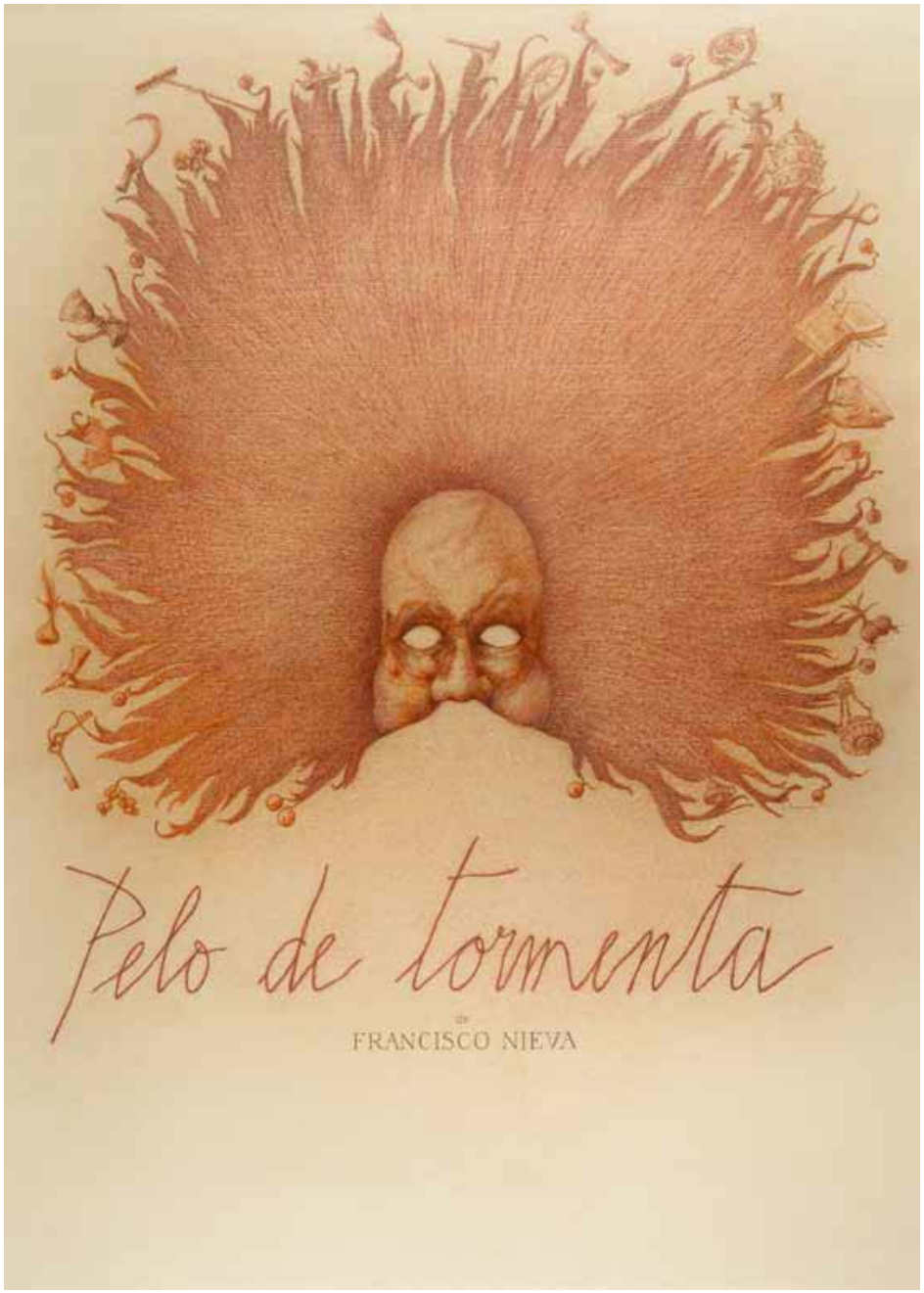
Libro *Miserere.* 1984
Edición de 6 aguafuertes incorporados al texto
Edición encuadernada / texto de Gustavo Adolfo Bécquer
Colección Familia José Hernández



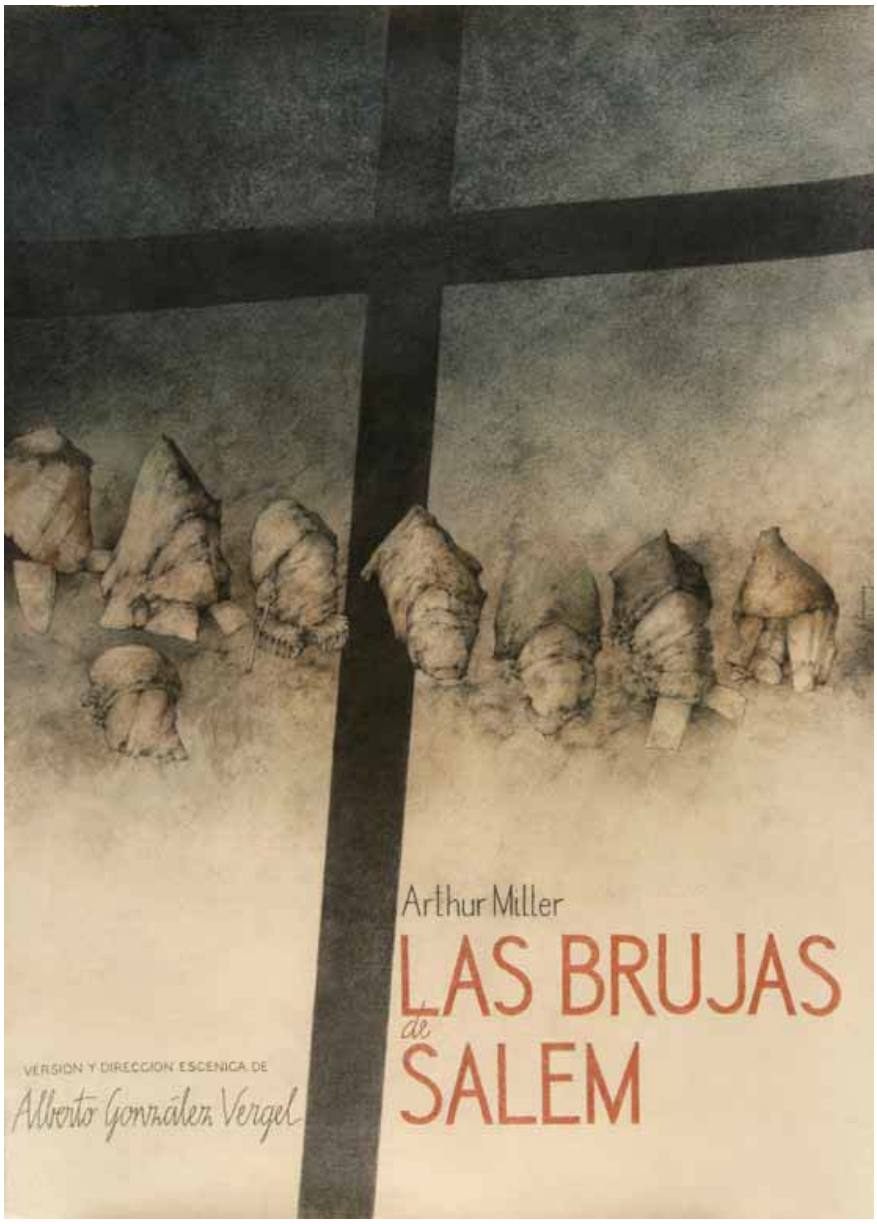
Miserere V
1984
Aguafuerte
25 x 18 cm.
Colección Familia José Hernández

Miserere IV
1984
Aguafuerte
25 x 18 cm.
Colección Familia José Hernández

Desde 1973 Hernández realizó **bocetos, dibujos, detalles de construcción de decorados, diseños de vestuario, de máscaras, carteles y programas**, en diálogo abierto con directores, autores y actores, donde destacó su escenografía para la obra 'Don Juan Tenorio'. La exposición muestra los carteles que el artista realizó para las obras de Francisco Nieva, "Pelo de tormenta", "Nazarín" de Luis Buñuel o "Las Brujas de Salem" de Athur Miller, entre otros.



Pelo de tormenta.
Cartel
1997
Dibujo color
70 x 50 cm.
Colección
Familia José
Hernández



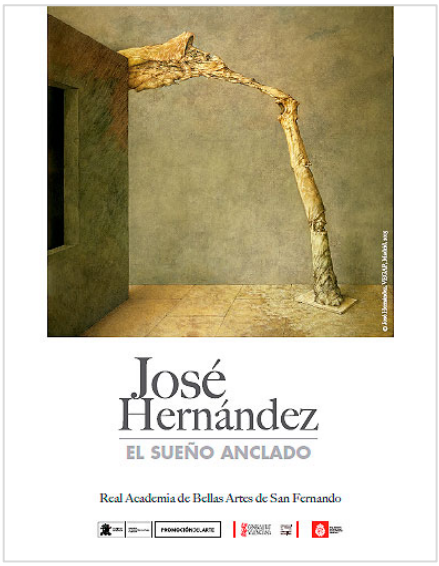
Las brujas de Salem.
Cartel
2007
Dibujo color
70 x 50 cm.
Colección Familia
José Hernández

Mariposa III
2010-11
Escultura Madera
120 x 110 x 27 cm.
Colección Familia
José Hernández

Catálogo

La muestra se acompaña de la edición de un catálogo, una monografía sobre José Hernández en la que participa la escritora Pilar Pedraza, además de incluir las investigaciones del comisario y un estudio razonado de las obras que componen la exposición.

© de los textos: los autores
© de las imágenes: los autores y propietarios
© de la presente edición: Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, 2015
ISBN: 978-84-482-6006-4
Depósito legal: V-927-2015



Textos

Manuel Chirivella Bonet | Carlos Arenas Orient | Pilar Pedraza Martínez

Coordinación de la edición

Lucía González

Diseño Gráfico y Maquetación

Rafael Tejedor

Traducción valenciana

Servici de Traducció i Assessorament del Valencià de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Fotografía

Paco Alcántara | | Ana Hernández | Juan Manuel Álvarez | José Luis Gutiérrez | Elena Martín

Impresión

La Imprenta

Créditos

Organiza

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Colaboran

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Comisariado

Carlos Arenas Orient

Coordinación

Raúl Alonso Sáez

Diseño

Alberto Contreras

Montaje e iluminación

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Comunicación

Conchita Sánchez y Paloma Ballesteros (SG Promoción del Arte)

Marina Arroyo (RABASF)

Información práctica

José Hernández. El sueño anclado

Exposición del 16 de julio al 30 de agosto de 2015

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte/exposiciones/exposiciones-temporales/josehernandez-suenoanclado.html

http://goo.gl/Hi00cX

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Alcalá 13. 28014 Madrid

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es

Horario:

De martes a domingo (incluídos festivos) de 10 a 15h. Lunes cerrado

Entrada gratuita a la exposición

Contacto prensa

- **Promoción del Arte**

  ✉ promociondelarte.comunicacion@mecd.es

- **Real Academia de Bellas Artes de San Fernando**

  ✉ comunicacion@rabasf.com

Material de prensa e imágenes en alta resolución

- Enlace de descarga: https://goo.gl/WG5x9i
- El crédito que debe acompañar a las imágenes es el siguiente:

  ***Título de la obra*, año © José Hernández. VEGAP, Madrid 2015**

Más información

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte.html http://www.facebook.com/PromocionDelArte
http://twitter.com/#!/PromociondeArte | #PromociondelArte
http://pinterest.com/promociondearte/