

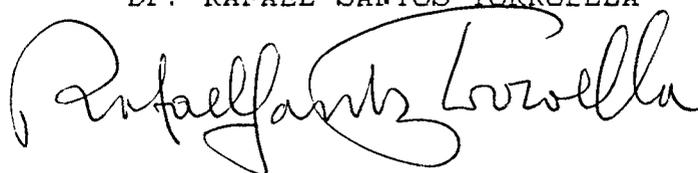
TESIS DOCTORAL

LA PINTORA ANGELES SANTOS Y SU OBRA
ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
CATALOGACIÓN Y ESTUDIO.

ROSA AGENJO BOSCH
DEPARTAMENT DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
FACULTAT DE BELLES ARTS
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Director:

Dr. RAFAEL SANTOS TORROELLA

A handwritten signature in black ink, reading 'Rafael Santos Torroella'. The signature is written in a cursive, flowing style with large, sweeping loops.

Barcelona, Diciembre de 1986

Lámina XXXII

33

LÁMINA Nº: XXXIII

DESIGNACION: dibujo

TÍTULO: Música

TECNICA: tinta china

SOPORTE: papel

DIMENSIONES: no constan en la reproducción
fotográfica.

FIRMA: la reproducción

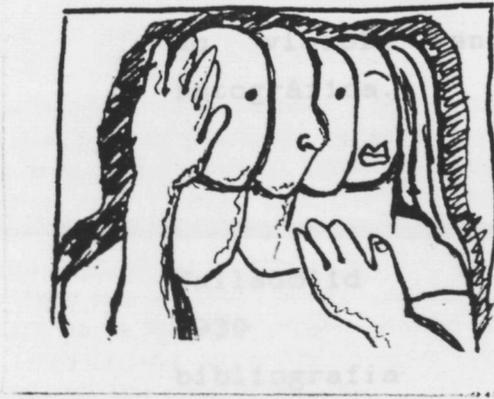
SITUACION:

NOTACIONES AL DORSO:

PINTADO EN:

FECHA:

SISTEMA:

LOCALIZACION ACTUAL: desconocida.

ESTADO DE CONSERVACION:

RESTAURACIONES:

EXPOSICIONES:

BIBLIOGRAFIA: Angeles Santos, cfr. (140)

1. Reproducción fotográfica extraída del Anuario de l' Agrupament Escolar, p. 242, cfr. (140).
 2. Títulado recientemente por la pintora.
 3. Dimensiones de la reproducción: 7 x 8 cm.

33

LAMINA Nº; XXXIII 1

DESIGNACION: dibujo

TITULO: *Música*²

TECNICA: tinta china

SOPORTE: papel

DIMENSIONES: no constan en la reproducción
fotográfica.³

FIRMA: no visible en la reproducción
fotográfica.

SITUACION:

NOTACIONES AL DORSO:

PINTADO EN: Valladolid

FECHA: 1930

SISTEMA: bibliografía

LOCALIZACION ACTUAL: desconocida.

ESTADO DE CONSERVACION:

RESTAURACIONES:

EXPOSICIONES:

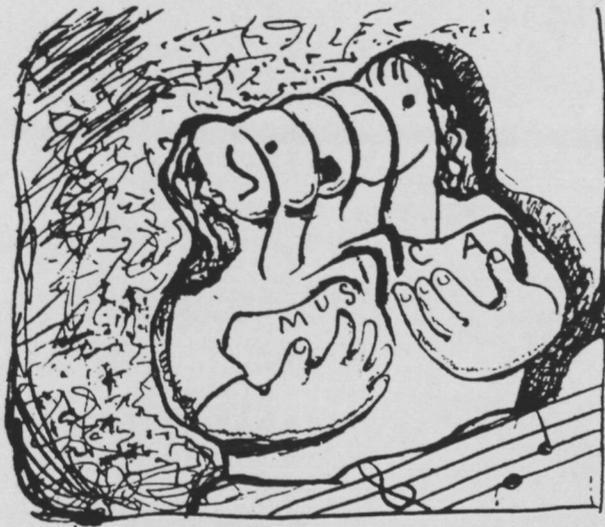
BIBLIOGRAFIA: Angeles Santos, cfr. (140)

1. Reproducción fotográfica extraída del *Bulletin de l' Agrupament Escolar*, p. 243, cfr. (140).
2. Titulado recientemente por la pintora.
3. Dimensiones de la reproducción : 7 x 8 cm.

Sobre fondo de *grafitti* aparecen cinco figuras, frontalmente, las de los extremos con manos enormes que sostienen sobre su cuerpo la palabra *Música*. De izquierda a derecha, en la primera con cabellera, sólo aparece su nariz en el rostro, en la segunda un ojo, en la tercera la boca, en la cuarta una ceja, en la quinta un ojo y la cabellera. En primer término un pentagrama con dos notas y la clave de sol. Simplificadas las figuras en una especie de continuidad complementaria, exhiben, sobre todo en las manos, cierta desmesura de origen expresionista. Fragmento del texto de la pintora que acompaña a este dibujo en su publicación del *Butlletí de l' Agrupament Escolar*, cfr. (140):

[...]me gusta dibujar hacer en un papel o en una tela las cosas que veo repetir las como son todo lo que hay en ellas pero ayer después de varios meses de esa labor así comprendí que para poder pintar trozos enormes de la humanidad de la tierra como yo quiero hacer he de componer el cuadro de manera que una repetición de las mismas formas excesiva no moleste al espíritu que mira tengo una corta vida y no hay tiempo para lo inútil. Al hacer una multitud de doscientos seres quiero que se vean todos enteros pero que en el cuadro solo haya dos formas de manos dos de pies un rostro completo en todo el cuadro - solo dos ojos y doscientas caras[...]

santos

34

LAMINA Nº: XXXIV 1

DESIGNACION: dibujo

TITULO: *Familia*²

TECNICA: tinta china

SOPORTE: papel

DIMENSIONES: no constan en la reproducción
fotográfica.³

FIRMA: no visible en la reproducción
fotográfica.

SITUACION:

ANOTACIONES AL DORSO:

DIBUJADO EN: Valladolid

FECHA: 1930

SISTEMA: bibliografía y comparación de estilo

LOCALIZACION ACTUAL: desconocida.

ESTADO DE CONSERVACION:

RESTAURACIONES:

EXPOSICIONES:

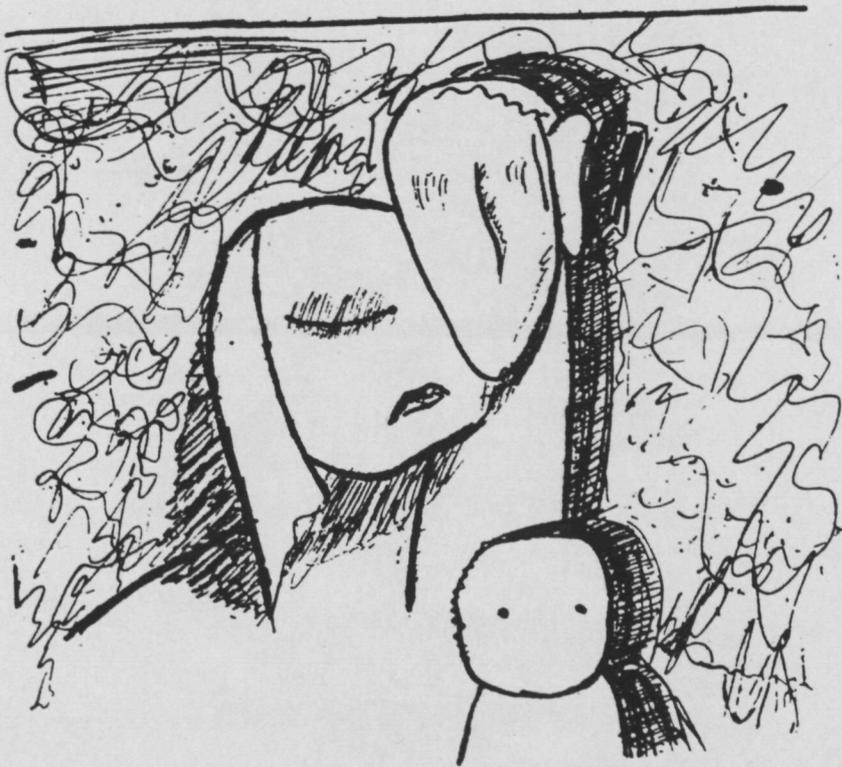
BIBLIOGRAFIA: Angeles Santos, cfr. (140)

1. Reproducción fotográfica extraída de *Bulleti de l' Agrupament Escolar*, 1930, p. 242, cfr. (140)
2. Titulado recientemente por la pintora ya que cuando fue publicado no tenía título.
3. Dimensiones de la reproducción fotográfica : 10 x 11 cm

Sobre un fondo con *grafitti* destacan los rostros, frontalmente, de tres figuras. La de la izquierda, femenina, que sólo nos muestra su boca , la cabellera y un ojo cerrado. Se apoya sobre otra figura, al parecer masculina, que está a la derecha del lienzo y que solo nos muestra la nariz y una oreja. En primer término , una figura de inferior tamaño con dos puntos en su rostro que representan los ojos

Las figuras en conjunto estan realizadas esquemáticamente. Perfiladas con una única línea y sombreadas con trazos entrecruzados. Es un dibujo hecho a plumilla.

Es la representación de una familia. Los padres con un niño en primer término.

35

LAMINA Nº: 35'

DESIGNACION: óleo

TITULO: *Bodegón*²

TECNICA: óleo

SOPORTE: lienzo

DIMENSIONES: no constan en la reproducción
fotográfica³

FIRMA: no visible en la reproducción
fotográfica

SITUACION:

NOTACIONES AL DORSO:

PINTADO EN: Valladolid

FECHA: antequem 1930

SISTEMA: bibliografía, declaración oral de
la pintora y comparación de estilo.

LOCALIZACION ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

RESTAURACIONES:

1. Reproducción fotográfica extraída de *Bianco y negro*, 14-12-1930, cfr. (45).
2. Título que aparece al pie de la reproducción, cfr. (45).
3. Dimensiones de la reproducción: 8'5 x 7 cm.

La pintura encuadra un bodegón compuesto de por un frutero con frutas y un vaso de vidrio, en el que se apoya un cuchillo⁵. En segundo término, dos botellas y dos vasos de vidrio.

Se percibe el ángulo posterior de una mesa en donde está colocado el bodegón y la parte superior de una silla.

5. Según declaraciones de la pintora, pintó el cuadro durante el mismo periodo que *Lijas y calavera*, cfr. (Lám XXXVII), en este otro también aparece el detalle del cuchillo inclinado.

36

LAMINA Nº: XXXVI¹

DESIGNACION: óleo

TITULO: *Naturaleza muerta²*

TECNICA: óleo

SOPORTE: lienzo

DIMENSIONES: no constan en la reproducción³

FIRMA: No visible en la reproducción
fotográfica

SITUACION:

ANOTACIONES AL DORSO:

PINTADO EN: Valladolid

FECHA: antequem 1930

SISTEMA: bibliografía

LOCALIZACION ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

RESTAURACIONES:

EXPOSICIONES: En el Círculo de Bellas Artes,
Madrid, 1930,

BIBLIOGRAFIA: Antonio Méndez Casal, cfr. (128)

1. Reproducción fotográfica extraída de *Bianco y negro*, 23-2-1930, cfr. (128)
2. Título que aparece al pie de la foto en cit., cfr. (128).
3. Dimensiones de la reproducción fotográfica: 6 x 7 cm

La pintura encuadra un bodegón. A la izquierda un frutero con manzanas, en el centro una botella y a la derecha una jarra de vidrio y un ropaje.

En primer término una copa.

Todo ello está sobre una mesa formando ángulo.

Comentarios de Antonio Méndez Casal, cfr. (128):

[...] *Naturaleza muerta*, a pesar de la perspectiva al revés, de la inestabilidad de las torpezas neocesanistas, recursos todos para acreditar su adhesión a lo ultramoderno, es trozo de pintura en el que cabe de admirar grave sentido del volumen, corporeidad robusta, dicción técnica lacónica y certera, cualidades que sobresalen, a pesar del deseo de la artista de ocultarlas. La jarra de vidrio que aparece en esta obra, basta para acreditar de pintor a Angeles Santos[...].

37

LAMINA Nº: XXXVII

DESIGNACION: óleo

TITULO: *Lilas y calavera*¹

TECNICA: óleo

SOPORTE: lienzo

DIMENSIONES: 80 x 84 cm

FIRMA: *Angeles Santos*. [se lee con dificultad]

SITUACION: ángulo inferior izquierdo.

ANOTACIONES AL DORSO: Sobre el bastidor, manuscrito a lápiz: 1930

PINTADO EN: Valladolid

FECHA: 1930

SISTEMA: Declaración oral de la pintora y anotación al dorso del cuadro

LOCALIZACION ACTUAL: Colección Angeles Santos. Sitges (prov. de Barcelona)

ESTADO DE CONSERVACION: bueno

RESTAURACIONES: ninguna

1. Nº 3 en el catálogo de la Sala Parés, cfr. (179). Otros títulos: *Still life*, nº 313 del catálogo de la Exposición del Carnegie Institute, cfr. (162). *Natura morta de la calavera*, nº 51 del catálogo de la Exposición *Pintors surrealistes de l'Empordà* cfr. (168). *Bodegon*, nº 5 en el catálogo *Mujeres en el arte español* cfr. (169)

EXPOSICIONES:

En el Carnegie Institute, Pittsburgh, 1933 . En la Galeria Estilo, Madrid, 1945. Pintors surrealistes de l' Empordà, Figueras, 1977. En la Sala Parés, Barcelona, 1980. Mujeres en el Arte Español, Madrid, 1984.

BIBLIOGRAFIA:

Jaime Socias, cfr. (148). Catálogos de las exposiciones: En el Carnegie Institute, cfr. (162). *Pintors surrealistes de l' Empordà*, cfr. (168). En la Sala Parés, cfr. (179). *Mujeres en el arte español*, cfr. (169)

Aparece un bodegón presidido por una calavera.

En primer término una mesa cubierta con mantel blanco; sobre éste, un cuchillo se apoya sobre un panecillo. Detrás de éste, dos platos blancos apilados, una cafetera de plata, una botella taponada con un corcho y una copa de magnífico aspecto que contiene, al parecer, vino tinto.

Sobre los platos se apoya una calavera. Esta no tiene nada que ver temáticamente con el resto del cuadro, pero, sin embargo, en esta presencia reposa su carácter insólito. Se trata, sin duda- y así lo ha confesado la pintora- de una abierta asociación entre los alimentos y la muerte, una especie de representación dramática de la anorexia, tema que volverá a aparecer en algunas de sus obras.

Por último, hay que destacar el florero que contiene lilas y hojas. La pieza que sostiene las flores, parece de cerámica o lóza de estilo valenciano. En esta *naturaleza muerta*, (tal vez juego literal de términos contrapuestos) lo que verdaderamente asombra y altera la estética del común bodegón es la calavera. La presencia de la muerte estaba presente en los cuadros de Angeles Santos durante esta época, incluso aquí la representa en un momento tan cotidiano (la comida), como muestra este bodegón.

En conclusión , el cuadro bien podría titularse " Vanitas", alegoría de la Vanidad por las cosas terrenas, la belleza física (flores), los placeres del comer y el beber frente al triunfo definitivo de la muerte.

La calavera preside los placeres efímeros, como llamada a la honestidad, a la virtud y a la renunciación, como mensaje de los muertos a los vivos. Ese pan ya dispuesto para comérselo, esa copa de vino a punto de catarse, ese delicioso aroma que dsprenden las flores, acabarán con el soplo de la muerte.

Angeles Santos bien pudo haberse influido durante su estancia en Sevilla de los cuadros de Valdés Leal situados en el Hospital de la Caridad. Quizás en sus ojos de niña

quedara grabada la imagen de la *Alegoría a la muerte* de dicho pintor. El barroquismo e impetuosidad que posee la obra de Valdés Leal está lejos de la sobriedad de *Lilas y calavera*. La semejanza entre ambas obras está en el contraste que forma la unión de la calavera (muerte) junto con los los objetos mundanos (vida).

El preciosismo y realismo con que están realizados los objetos hace pensar que Angeles hiciera una interpretación de la *Vanitas, imperatix mundi*, a partir de una estudiosa penetración en la estructura de las cosas vivas, a cuya naturaleza pertenece inexorablemente el paso final hacia la muerte. Es asombroso como la pintora consigue a sus diecinueve años de edad un realismo tan perfecto y por lo perfecto no menos patético.

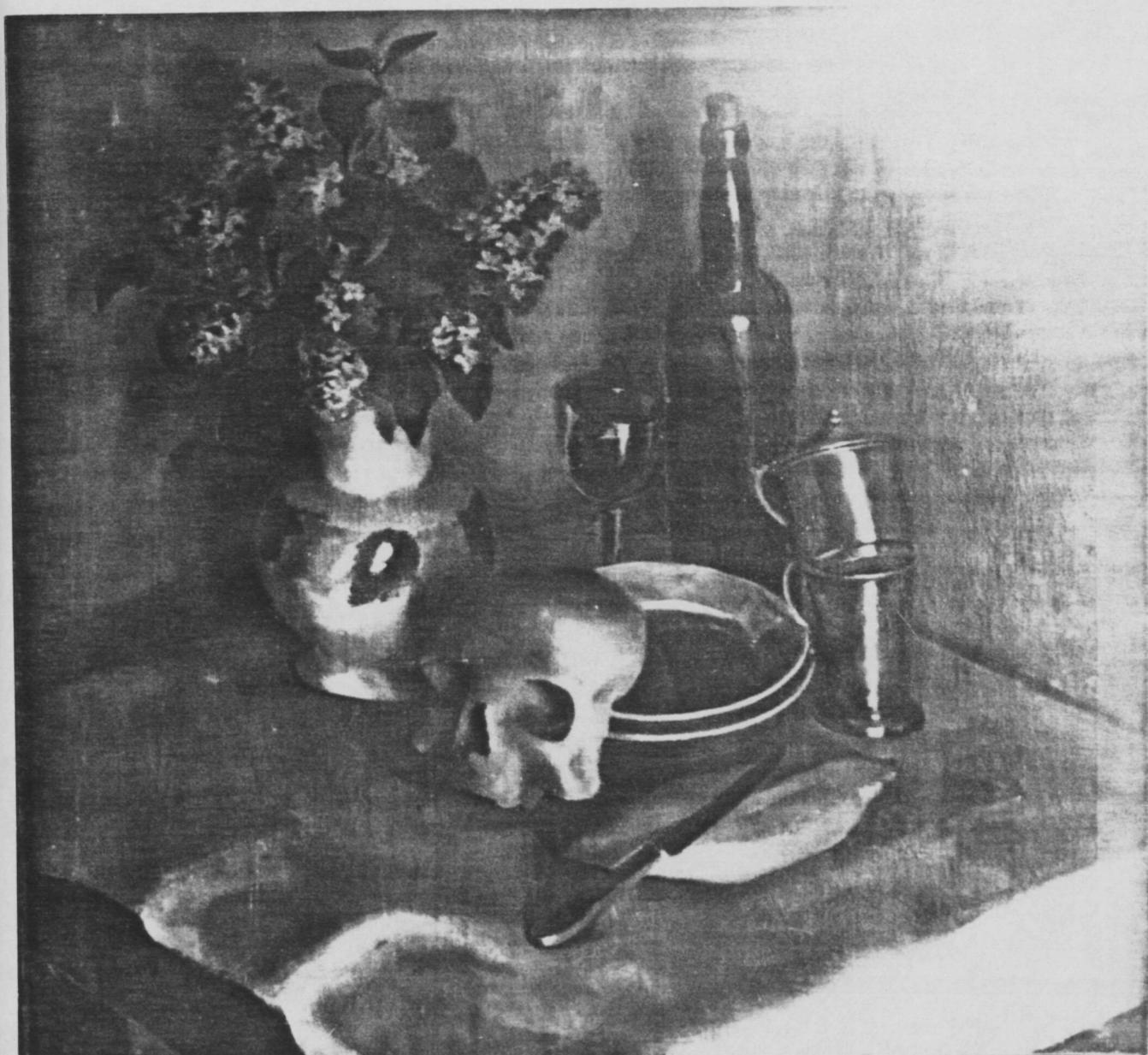
La luz entra por la derecha. En la cafetera cilíndrica , atraviesa verticalmente una franja de luz, con pinceladas plateadas, cortas y que se esfuman con maestría indicando su metálico volumen.

El escorzo del plato, si lo comparamos con el plato de *Vaso*, cfr. (Lám VII.) es mucho mas perfecto en el dibujo.

En no mas de dos años de práctica Angeles ha hecho muchos progresos en la representación de las formas.

El cuchillo es rico en el estudio de los reflejos y brillos. En el tratamiento del cristal , pinceladas cortas precisan sus brillos y transparencias. En la calavera, la pincelada se esfuma en los volúmenes romos e indica con claridad la redondez de los volúmenes craneanos. La corteza del panecillo es también rica en matices que indican sus partes tiernas o tostadas en colores ocres y sienas. Las sombras que los objetos proyectan en la pared no son bruscas sino que se conjugan en la pared en ricos tonos.

Este es quizá uno de los cuadros de mayor realismo clásico por su perfección en el dibujo y el color.

38

LAMINA Nº: XXXVIII

DESIGNACION: óleo

TITULO: *Cabeza de niña¹*

TECNICA: óleo

SOPORTE: lienzo

DIMENSIONES: 43 x 35 cm

FIRMA: *Angeles Santos*

SITUACION: ángulo inferior izquierdo

ANOTACIONES AL DORSO: ninguna

PINTADO EN: Valladolid

AÑO: 1930

SISTEMA: declaración oral de la pintora

LOCALIZACION ACTUAL: Colección Julián Santos Torroella.
Vilafranca del Panadés (prov. de
Barcelona)

ESTADO DE CONSERVACION: bueno

RESTAURACIONES: ninguna

EXPOSICIONES: *X Salón de Otoño.*

BIBLIOGRAFIA: catálogo de la exposición del *X*
Salón de Otoño.

1. Nº 396 en el catálogo del *X Salón de Otoño*, cfr. (158)

Destaca, sobre fondo negro uniforme, el retrato frontal de una mujer muy joven, incluso podría ser una adolescente. Aparece la cabeza y parte del busto. Lleva media melena, castaña. Los ojos son grises, muy abiertos. Las facciones muy marcadas. Tiene la boca entreabierta. La expresión parece perturbada. EL cuello es ancho y musculoso. La piel es de tonos tostados y oscuros. La cabeza está trabajada por planos de luz. El estudio anatómico es muy detallado. La luz incide por la derecha. El color está muy matizado. El cuadro tiene poca materia.

Según declaraciones de la pintora, era una niña mendiga de Valladolid.

Lamine XXXVIII

Firma # 38

Angelés Santos.

39

LAMINA Nº:XXXIX

DESIGNACION: óleo

TITULO: *Niños y plantas*

TECNICA: óleo

SOPORTE: lienzo

DIMENSIONES: 142 x 126 cm

FIRMA: *Angeles Santos*

SITUACION: angulo inferior derecho

ANDTACIONES AL DORSO:

PINTADO EN: Valladolid

FECHA: 1930

SISTEMA: bibliografía

LOCALIZACION ACTUAL: Colección Angeles Santos. Sitges
(prov. de Barcelona)

ESTADO DE CONSERVACION: bueno

RESTAURACIONES: ninguna

EXPOSICIONES: En el Círculo de Bellas Artes,
Madrid, 1931. *VI Salón*
Femenino de Arte actual, Barcelona,
1967

BIBLIOGRAFIA: Manuel Abril, cfr. (46) .
Juan Cortés, cfr. (84)

Sobre fondo pardo oscuro destacan dos figuras corpulentas de pie, retratadas frontalmente. La de la izquierda masculina y la de la derecha femenina.

En el primero, examinando el desarrollo de los musculos de las piernas y en general de todos los miembros inferiores y superiores, da a entender que se trata mas que de un niño, de un adolescente o de un hombre, que por causas biológicas, especialmente alteraciones de la hipófisis, ofrece las características del enanismo. Ahora bien, esto es lo que se desprende de su examen anatómico, aunque estas características no respondan al modelo que fue examinado por la pintora y del que exageró algunas particularidades, pies y manos.

La cabeza es de facciones proporcionadas y representa más bien un adolescente bello. Mira hacia el espectador. El cuello parece algo corto para la longitud de la figura. En lo que atañe a ella, no es posible examinar todas sus peculiaridades, ya que lleva un vestido azul. Su mirada fija se dirige a la izquierda, cortándose con la del niño en un ángulo fuera del cuadro. Va descalza; como en el, la cabeza es normal con facciones desproporcionadas. Los pies y manos son enormes en comparación con el cuerpo.

Este cuadro fue pintado del natural, según me explicó la pintora. La niña es el mismo modelo que el de *La niña muerta*, cfr. (Lám XXX) y *Niña*, cfr. (Lám XXXVIII), (una mendiga de Valladolid y la tuvo como modelo en su casa). El niño era el hijo de los carniceros.

Las personas que aparecen en el cuadro pueden ser una reproducción de la realidad, sin poner en duda que el cuadro represente una fantasía distorsionante de la pintora.

Llaman la atención los atributos masculinos y femeninos plasmados en la vara apoyada sobre el suelo que pasa por detrás de la muñeca de él y la flor que sostiene ella. La posición de las manos en el chico y su actitud muestran una fuerza dominante y dinámica mientras que la mujer sostiene con su brazo la pequeña flor.

Como colofón, en mi interpretación la figura del hombre muestra su desnudo sin prejuicios y domina con su gesto desinhibido gran parte del lienzo, no sólo por el mayor espacio que ocupa sino también por la luz que emana su cuerpo. La mujer aparece más oscura no sólo por la tonalidad de su piel sino por el vestido azul y opaco que cubre su cuerpo.

A mi juicio, la pintora conjuga la mirada ingenua del niño y atemorizada de la niña frente a las leyes de la naturaleza que han transformado su cuerpo infantil en adulto. En esta unión de animalidad y pureza prevalecen la delicadeza con que han sido pintadas las figuras. Pero existe también un efecto de contraste: se combinan la perfección clásica de ciertas partes anatómicas con la desproporción que finalmente consigue en la totalidad, recurso que, por otra parte, podría haber nacido de una voluntad tan patética como irónica.

Esta pintura estuvo expuesta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1931. Manuel Abril defendió rotundamente este cuadro en un artículo, cfr. (46), por no haber sido seleccionado para optar al premio de los próceres donantes:

[...]Este cuadro era el hazmerreir de una porción de personas; todo porque en él había unos niños con manos y pies de atlante ... Los jueces que han excluido el cuadro de Angeles Santos se habrán basado para hacerlo así por razones de esta monta.[...]
[...] Y esto nos parece un grave error. ¿Razones? Muchas y varias. Una, que la incongruencia de las formas naturales, y hasta las deformaciones, no pueden constituir por sí mismas razones para condenar un cuadro, toda vez que en los Museos hay no pocos cuadros en donde las deformaciones existen. La gente que se ríe del cuadro de Angeles Santos se reiría lo mismo de un Greco, de un Cimabue, de un Bosco y de un Lucas Cranach, si los vieran en cualquier Exposición de las corrientes, como cuadros de un cualquiera y sin la previa advertencia que tácitamente recibe todo aquel que visita los Museos: " ¡Cuidado; que entran ustedes en el templo de los consagrados y de los indiscutibles...!" [...]
[...] Cada pedazo de cuadro en el lienzo de Angeles Santos era un trozo de pintura y de intensidad expresiva como no había, quizá, en toda la Exposición, nada que se le igualara.[...]

En conversaciones sostenidas con la pintora sobre este cuadro me comunicó:

[...] El mundo me parecía injusto. Unos ricos y otros pobres. Entonces pensaba que era comunista. Me gustaba pintar niños pobres, niños de la calle. Este niño desnudo y la niña eran pobres. Los hacía subir a casa y les daba dinero [...]. Los pinté con las manos y pies enormes pues quería que fuesen como árboles y plantas

A mi juicio, en esta segunda declaración la pintora muestra un profundo sentimiento de la tierra, de la fuerza de la vida, del hombre enraizado como un vegetal, interpretación subjetiva, es cierto, pero que, en todo caso, apunta hacia una de las posibles "lecturas" de este cuadro controvertido.

Firma # 39

Angeles Santos