

HOMENAJE a RAFAEL ALBERTI

ORGANIZAN

Embajada de España

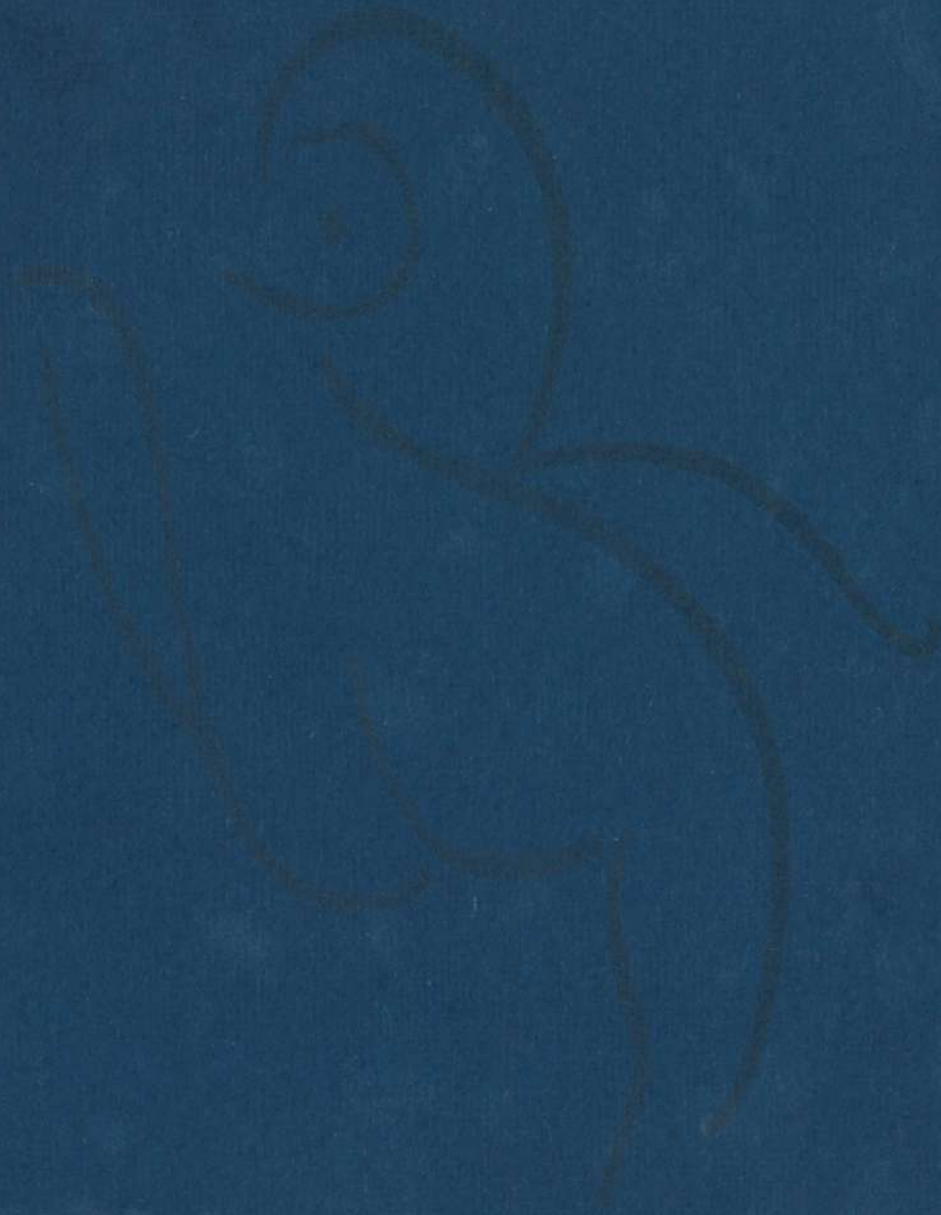
Museo de Arte Contemporáneo

Museo de Arte Contemporáneo

Agencia Española de
Cooperación Internacional

POEMA DE LA CANCION DEL AGUA

A MI PADRE

Sabe a abril y a diciembre sabe
a abrazo adolescente
a tornadiza ráfaga
sabe a fiesta en el alba sabe a lágrima
sabe a salto que salta por el aire.

Sabe a súbita nube sabe a sueño
sabe a cristal de nieve sabe a gota
desmadejada en pétalos callados

Sabe a espejo quebrado sin remedio
a humo manso en el centro del otoño
a secretas acequias
a reflejo lunar
a temblorosas sábanas
a la mojada curva de dos cuerpos dormidos

A veces se desboca y en el monte
sabe a alta cumbre derrumbada al llano
A veces sabe a subterráneo anhelo
aprisionado por ardiente lava

A veces sabe a grito y sabe a barro
a veces sabe a tierra cuarteada
a veces sabe a súplica y ceniza
a vórtice infernal a cataclismo

A veces sabe a trenzas despeinadas
a aromática rosa de los vientos
a loco baile de hojas y de flores
a vino nuevo en cantarinas copas

A veces sabe a viaje sin retorno
a pañuelo en los ojos del doliente
a barco ebrio a estelas fracasadas
a faro que confunde la orilla y el abismo

A veces sabe a algas a delfines
a sirena lacustre a juncos como labios
al clamor de la sangre
a azules gozos a mejilla amada

A veces sabe a infancia
y tanto sabe
que este sólo sabor
se roba el cielo

Es el agua viviente
el agua
el agua...

(16/12/96)
Aitana Alberti

Te vi al fin --

Te vi al fin frente al mar de mi vida.
(¡Cuánto tiempo me así que te soñaba!)
Era verde la mar, la mar estaba
como tú, verde, enteramente mía.

Verde la mar y verde la alegría
de verte ante ese mar que me acogía
Un muchacho así que en sus ojos
anunciando a la luz lo que venía.

Era mi mar, la mar, el mar marino
que me empujó cantando a tu camino,
mar sin edad, en donde el alma pace.

La mar, el mar, la mar, el mar abierto,
mar de la vida, el verde mar no muerto,
el mar que nace y siempre en ti se recrea.

De/ el Avesti

verano, 1982.

LIRICOGRAFIAS Y OTRAS OBRAS ORIGINALES

Desde muy chico, me sentí subyugado por las letras sueltas del alfabeto, por el abecedario, y luego por la palabra escrita, pero no por su sonido, su significado, sino por su grafía, por la representación visual de las letras que componen cada palabra.

Mucho antes de sumergirme totalmente en el mar de la poesía, las letras me pinchaban los ojos, me lastimaban las retinas. Cuando - 1922 hice una exposición en el Ateneo de Madrid, entre las obras, muy de vanguardia que llevé, había una titulada: *Friso rítmico de un sólo verso*. Este verso decía: "Para la frente blanca de tu caballo blanco". Y era de un joven amigo mío, Celestino Espinosa, poeta que muy pronto dejó de serlo, terminando en su madurez como un conocido cronista taurino. Con este verso yo quise representar gráficamente el ritmo cambiante, musical, según el salto o respingo, que me sugería la acentuación de cada palabra, dándome por resultado una como sobresaltada composición lineal, muy parecida al zigzageo de un electrocardiograma. Luego, durante mucho tiempo, me olvidé de todo esto, aunque por debajo me seguían fascinando, comprobándolo al leer, las formas de las letras, su figuración tan llena de fantásticas sugerencias. En 1945, año en que terminó la segunda guerra mundial, sentí que me golpeaba fuertemente mi primera vocación, porque sobre todo, la nostalgia del Museo del Prado, en donde había vivido mis más jóvenes años, se me concretó en un libro de poemas titulado *A la pintura*, que me hizo volver a la experimentación de los colores y la línea, pero esta vez entremezclándolos con la palabra, es decir, con el verso. Y se me ocurrió un título: "liricografía", "liricograma", que aunque pudiera pensarse, no tenía nada que ver con el

caligrama apollinaireano. Hice muchas exposiciones en la Argentina y el Uruguay, con excelentes resultados, escribiendo, a veces, brevísimos poemas, para adaptarnos a mi estilo liricográfico. Era ya, aunque yo no lo pretendiera expresamente, un autor de *poesía visiva*, que tanto se llegó a cultivar, más que nunca, en la postguerra.

Al llegar a Italia, lo hice ya cargado de unos deseos desasosegantes de aprender a grabar - solamente conocía un poco la serigrafía - pues me interesaba dar una consistencia más permanente a mis liricogramas, a mi decidido maridaje de la palabra con el signo. Y mi primer maestro fue un grandísimo estampador sardo, de apellido español, Renzo Romero. Con él aprendí diversos procedimientos de grabar: el aguafuerte, la punta seca, el aguatinta, la xilografía, el linoóleoum, la litografía y el grabado sobre plancha de plomo, técnica ésta la más fascinante y sorprendente de todas. Yo pacientemente más que un monje miniador del medioevo - un chino - ítal - arábigo - andaluz -, hice libros, de gran formato, manografiados por mí, con tiradas restringidas, de diez o quince ejemplares solamente: *X sonetos romanos*, con aguafuertes y grabados en plomo; *Los ojos de Picasso*, con dibujos al pastel y también grabados en plomo, y otros muchos. Al fin, en la - V Rassegna d'arte figurativo di Roma 1966 - me concedieron el Primer Premio de grabado, hecho asimismo sobre plancha de plomo, procedimiento éste poco conocido, que me animó a usar el único artista que lo practicaba, el escultor Umberto Mastroianni, tío del gran actor cinematográfico Marcello Mastroianni.

R. Alberti.

BIOGRAFIA DE RAFAEL ALBERTI

- 1902 Nace, el 16 de diciembre, en El Puerto de Santa María (Cádiz).
- 1917 Se traslada a Madrid con su familia. Visita por vez primera el Museo del Prado. Estudia y expone el producto de su recién nacida vocación por la pintura.
- 1920 Concorre con su pintura al Salón Nacional de Otoño, en Madrid.
- 1922 Publica sus primeros versos en la revista *Horizonte*. Expone sus cuadros en el Ateneo de Madrid y se despide de la pintura
- 1923 Por motivos de salud se retira a la sierra de Guadarrama, donde escribe *Mar y tierra*.
- 1924 En Madrid, y en la Residencia de Estudiantes, traba amistad con García Lorca, Salinas Guillén, Dalí, Buñuel, Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, José Bergamín...
Mar y tierra, su primer libro, convertido después en *Marinero en tierra*, obtiene el premio Nacional de Literatura Pública *La amante*.
- 1925 Publica *Marinero en tierra*.
- 1926 Escribe *El Alba del alhelí*.
Conoce a Ignacio Sánchez Mejías, Fernando Villalón y Luis Cernuda.
Empieza a colaborar en la *Revista de Occidente*.
- 1927 Escribe *Cal y canto*.
Conoce a Manuel de Falla.
Interviene activamente en el homenaje a Góngora que dará lugar a la llamada Generación del 27.
- 1931 Estrena sus primeras obras teatrales: *El hombre deshabitado* y *Fermín Galán*, ésta en homenaje al militar republicano fusilado al fracasar la sublevación de Jaca.
Conoce a Miguel de Unamuno.
Se traslada a París.
Se afilia al Partido Comunista.
Publica en el periódico *El Sol* impresiones de sus viajes.
- 1933 Publica *Consignas* y *Un fantasma recorre Europa*, primeros poemas revolucionarios.
Conoce a Ilya Ehrenburg, a Pablo Neruda y a Dolores Ibárruri.
Boda con la escritora María Teresa León.
- 1934 Funda con María Teresa León, su esposa, la revista revolucionaria *Octubre*.
Publica *Bazar de la providencia (Negocio)* y *Farsa de los Reyes Magos (Dos farsas revolucionarias)*.
Asiste como invitado al Primer Congreso de Escritores Soviéticos.
Viaja por Rusia.
Es huésped de Valle-Inclán en Roma.
Da conferencias y recitales en América.
- 1935 Conoce en Méjico a los pintores Orozco, Siqueiros y Diego Rivera.
Publica allí *Verte y no verte*.
De vuelta a Madrid, la revista *Cruz y Raya* le publica el libro *Poesía (1924-1930)*.
- 1937 Participa en la organización del II Congreso Internacional de Escritores.
Viaja a París y Moscú. Se entrevista con Stalin.
Publica *Numancia* (adaptación de la obra de Cervantes) y *El Burro explosivo*.
- 1938 Empieza a escribir *La arboleda perdida*.
Ingresa como soldado en el arma de Aviación.
- 1939 Al terminar la guerra civil, sale de España.
María Teresa y él trabajan como locutores en París.
Escribe *La arboleda perdida Vida bilingüe de un refugiado español en Francia* y *Entre el clavel y la espada*.
Vive en una casa junto al Sena con Pablo Neruda y Delia del Carril.
- 1940 Zarpa de Marsella, con María Teresa, rumbo a la Argentina.
- 1941 Nace, en Buenos Aires, su hija Aitana.
- 1944 Margarita Xirgu le estrena en Montevideo la adaptación de la cervantina *Numancia* y, en Buenos Aires, la obra *El Adefesio*.
Visita a Juana de Ibarbourou.

- Recorre Argentina y Uruguay con *Invitación a un viaje sonoro (Concierto para verso y laúd, con acompañamiento de piano)*.
- 1946 Escribe *A la pintura (Poema del color y la línea)*.
- 1947 Pinta y expone en el Salón Arte Bella de Montevideo. Publica su recopilación de poesía erótica *El ceñidor de Venus desceñido*.
- 1948 Publica *A la pintura y Salmo de alegría en honor del pueblo de Israel*.
- 1949 Expone en galería Punta del Este, de Uruguay. Publica en Montevideo *Coplas de Juan Panadero, Cantata de la paz y la Alegría de los pueblos*.
- 1951 *Buenos Aires en tinta china*. Escribe *Baladas y canciones del Paraná*.
Expone pinturas y liricografías en la Galería Vía U y en la Galería Bonino de la capital argentina.
- 1953 Rinde homenaje al trimilenario de la fundación de Cádiz con la publicación de *Ora marítima* y una exposición de dibujos conmemorativos en Buenos Aires.
Visita la Unión Soviética y diversos países de la Europa del Este.
- 1954 Publica *Baladas y canciones del Paraná*.
Sigue viajando. Pasa un mes en París.
Expone en Galería Galatea, de Buenos Aires.
- 1955 La Galería Bonino, de Buenos Aires, le publica *Liricografías*, carpeta de poemas ilustrados con diez dibujos en color.
- 1956 Escribe la obra teatral *Noche de guerra en el Museo del Prado*.
- 1957 Viaja a China.
Visita de nuevo la Unión Soviética y Rumania.
Viaja a Italia y permanece una temporada en Roma.
- 1959 Publica los libros I y II de sus memorias *La arboleda perdida*.
- 1960 Da recitales y conferencias por diversos países de Hispanoamérica: Cuba, Venezuela, Perú, Colombia...
Expone en Galería Acquarella (Caracas) y en el Museo Histórico Nacional (Bogotá).
- Vuelve a viajar por Europa.
- 1961 Visita a Picasso para felicitarle en su ochenta aniversario.
- 1962 Sonada celebración, en Buenos Aires y en Montevideo, de su sexagésimo cumpleaños.
Publica *poemas escénicos y Diálogo de Venus y Priapo*.
Realiza una adaptación teatral de *La Lozana andaluza*.
- 1963 Regresa a Europa. Pasa una temporada en Rumania y, concluido el verano se establece en Roma
Aparece en España su primer libro desde la guerra civil: *Summa taurina*.
- 1965 Obtiene el primer premio de grabado en la V Rasegna di Arti Figurative de Roma.
Le conceden el premio Lenin y viaja a Moscú.
Publica *Picasso: el rayo que no cesa*.
- 1966 Realiza *Los ojos de Picasso*, poema con grabados y dibujos en color en homenaje al pintor.
En Roma, encuentro con Miguel Ángel Asturias.
- 1968 En la Scala de Milán se estrena un ballet basado en poemas del libro *Sobre los ángeles*.
Nuevas exposiciones en diversas galerías de Italia.
- 1970 El Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares monta en Barcelona una exposición de toda la obra gráfica y poética de Rafael Alberti.
- 1971 *Omaggio a Pablo Picasso*, carpeta de grabados y poemas con motivo del setenta cumpleaños del pintor.
- 1975 Se publica en España *La arboleda perdida*.
Recibe el premio Etna-Taormina.
- 1977 El día 27 de abril regresa a España con su esposa María Teresa León. Ha terminado el largo exilio.
Le eligen diputado por el Partido Comunista en la provincia de Cádiz pero no tarda en renunciar al escaño para seguir siendo "un poeta en la calle".
- 1978 Estrena en Madrid, en el Teatro María Guerrero, *Noche de guerra en el Museo del Prado*.
Realiza diecinueve grabados y numerosas viñetas para el *Romancero gitano*, de García Lorca.
Inicia los recitales con Núria Espert: *Canto abierto de la poesía española*.

- Publica *Poesía (1924-1967)*, y, en Círculo de Lectores, una edición ilustrada de *La arboleda perdida (Primera parte)*.
- 1979 Recitales, conferencias, colaboraciones, viajes... Junto a María Teresa León dona la parte más valiosa de sus recuerdos y de su obra gráfica y literaria a su ciudad natal, para una futura Fundación que llevará su nombre.
- 1980 Recibe en Bulgaria el premio Kristo Botev. Da recitales en Estados Unidos.
- 1981 Recibe el premio Nacional de España de Teatro. Y el premio Pedro Salinas, junto con José Bergamín, otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
- 1982 La Universidad de Toulouse le nombra doctor *honoris causa*.
- 1983 Año de premios: el Cervantes, el Opera Omnia de la Asociación Colegial de Escritores, y el Popular de la Vendimia, Racimo de Oro en Trebujena (Cádiz).
- 1985 Doctor *honoris causa* por la Universidad de Cádiz.
- 1987 El 18 de julio sufre un accidente de tráfico que interrumpe durante un año sus conferencias y recitales. Publica su segundo volumen de memorias. *La arboleda perdida (segunda parte)*, *Accidente (Poemas del hospital)* y *Cuatro canciones (anticipo de Canciones para Altair)*.
- 1988 Homenaje multitudinario en el Teatro Romano de Mérida. "Medaille Picasso" de la UNESCO, en París. Estrena en el Centro Cultural de la Villa de Madrid *El Hombre deshabitado*. Muere María Teresa León.
- 1989 Ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la de Santa Cecilia.
- 1990 El 13 de julio se vuelve a casar, en El Puerto de Santa María, con la escritora María Asunción Mateo. Doctor *honoris causa*, por la Universidad de Burdeos. Viaja a Méjico, en donde se le rinde un homenaje multitudinario.
- 1991 Viaja con su esposa a Cuba. Doctor *honoris causa* por la Universidad de la Habana, Fidel Castro lo condecora con la medalla José Martí. Estrena con Paco Ibáñez el espectáculo de poesía y música *A Galopar*: Viaja a Argentina, en donde intelectuales y artistas le rinden homenaje en el Teatro Cervantes. Se inaugura ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo) con una exposición antológica de la pintura de sus últimos cuarenta años.
- 1992 Comienza a vivir largas temporadas en El Puerto de Santa María, en la casa que el Ayuntamiento de la ciudad cede al matrimonio. Viaja de nuevo a Cuba. Vuelve a Argentina para dar recitales, así como a Chile, en donde se le nombra "Huésped ilustre" y recibe la medalla Gabriela Mistral. Visita Isla Negra. Viaja a Argentina para dar recitales poéticos, visitando de nuevo las ciudades de su exilio argentino.
- 1993 Premio Andalucía de las Letras. Acude a Valencia a recoger la Medalla de Oro de Bellas Artes de manos del rey Juan Carlos. Es nombrado doctor *honoris causa* por la Universidad Complutense de Madrid. Viaja a Milán para recoger en Vailate el Premio Sala per la Poesía. Se inaugura en El Puerto de Santa María la Casa Museo Rafael Alberti.
- 1994 Se constituye en El Puerto de Santa María la Fundación Rafael Alberti, que el poeta preside. Se publica *Sólo la mar*, antología de su poesía marítima.
- 1995 El Salón del Libro de Burdeos premia su labor literaria con un homenaje en El Puerto de Santa María. Doctor *honoris causa* por la Universidad Politécnica de Valencia. Publica *Canción de Canciones*, antología de la poesía amorosa en castellano, en colaboración con María Asunción Mateo.

Las edades del poeta
(Homenaje)

Enrique Wong (Cuba, 1975)

Y hasta a veces él también era un pez
El buen gaucho
Blanca el alma...

Obras de Rafael Alberti

- AH COME STARLEI BENE...1975
Litografía color
- CANCION CIELO DE ESTRELLAS... 1974
Litografía color
- SIN TITULO 1976
Litografía color
- LIRICOGRAFIA 1947
Acuarela
- DE LA SERIE EL LIRISMO DEL ALFABETO.
LETRA J 1972
Litografía color
- MUCHACHA CON MANTILLA 1972
Calcografía
- REJONEADOR
Monotipia
- TAUROMAQUIA 1975
Litografía color
- TAUROMAQUIA 1975
Litografía color
- MÁSCARA DEL TEATRO DE PEKIN
Monotipia color
- SIN TITULO 1973
Monotipia color
- GUERRERO CHINO
Monotipia
- DE LA SERIE EL LIRISMO DEL ALFABETO:
PACE 1972
Litografía color
- SIN TITULO 1975 (paloma)
Litografía color
- LIBERTAD PARA CHILE 1974
Litografía color
- CARTEL ORIGINAL "HOMENAJE DE
ANDALUCIA AP. PICASSO"
Témpera
- PAISAJE
Dibujo en sanguina
- DESNUDO FEMENINO DE UN CUADRO
BOUCHER
Dibujo en sanguina
- DESNUDO DE MUJER 1956
Dibujo en sanguina
- LEDA Y EL CISNE 1956
Dibujo en sanguina
- DESNUDO
Dibujo en sanguina
- ABSTRACCION 1919
Acuarela
- A LA ENTRADA DE LA HUERTA 1917
Oleo sobre tabla
- DESNUDO FEMENINO ABSTRACCION
Grabado en plomo
- CAGLI 1966
Plomo
- PICASSO III "DESTRUZIONE" 1971
Plomo
- DE LA SERIE EL LIRISMO DEL ALFABETO
LETRA A 1969
Litografía color
- CASA DE LA CICALA 1975
Plomo
- MARIPOSA
Plomo a color
- SIRENA 1977
Litografía
- CACTUS 1976
Litografía
- SERIE "CLAUSTROS DEL CEMENTERIO
DE LA CARTUJA DE JEREZ" 1919 (cuatro)
Pastel y lápiz
- CARTUJA DE JEREZ 1919
Lápiz sepia
- CARTUJA DE JEREZ 1919
Patio de la celda. Dibujo a lápiz negro
- PAISAJE NOCTURNO 1919
lápiz negro
- CON CHILE EN EL CORAZON 1973
Litografía color
- LA PUERTA DEL TORO 1954
Témpera
- A LUIS MIGUEL DOMINGUIN 1974
Cartel manipulado
- DESNUDO DE MUJER. CIRCA 1966
Linotipia en linóleum
- DOS DESNUDOS
Litografía
- ENTRADA AL CEMENTERIO DE LA
CARTUJA DE JEREZ
(Lápiz sepia) 1919
- EL VIEJO 1919
(Lápiz negro)
- DAMA ANTIGUA 1919

ORGANIZAN

Embajada de España
Museo de Arte Contemporáneo

REALIZACION MONTAJE

Equipo del Museo de Arte Contemporáneo

Panamá, Mayo de 1998

