

Esteban Lisa

Retornos

Toledo, 1895 / Buenos Aires, 1983

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
MUSEO DE SANTA CRUZ

ESTEBAN LISA:
Retornos, Toledo, 1895 – Buenos Aires 1983

Biblioteca Nacional de España
from 12 September till 3 November 2013.

Museo de Santa Cruz, Toledo from December 2013 till June 2014.

Curator: Miguel Cereceda

Pioneer of Abstraction

Esteban Lisa: Coming Home, Toledo 1895 – Buenos Aires 1983 is a retrospective exhibition covering the work of Esteban Lisa from the 1930s to the 1970s. It is also the first solo museum exhibition of the artist's work in Madrid and his home town, Toledo. Together with Emilio Pettoruti, Juan Del Prete and Joaquín Torres-García, Esteban Lisa is one of the pioneers of abstraction in Latin America and also in Spain. However, this fact is largely unknown, because until recently he was an unrecognized figure. This lack of knowledge is attributable to two major considerations: first, even though Lisa was a highly-prolific artist, he never exhibited nor commercialized his oeuvre during his lifetime; and second, the forms of abstraction he developed do not easily fit into the recognized modern abstract traditions that arose in Argentina and Latin America between the 1940s and the 1970s.

Philosopher and thinker

Esteban Lisa considered himself first and foremost a thinker and a teacher, not a conventional art teacher, but an idealist and humanist philosopher who believed that the production of abstract art informed by philosophy and science, aesthetics, music and ethics, could be the basis for a clearer understanding of his "theory of cosmovision", a blend of spiritual enlightenment, philosophy of science, and creativity.

From the 1930s until his death in 1983, Lisa's work went through several stylistic periods. That Lisa was an extraordinary colorist is evident in his early mid-thirties geometrical compositions that contrasted flat fields of bright colors. As his work matured, Lisa's oeuvre unfolded into series such as *Compositions* (late 30s to early 50s), *Spatial Acts* (1954 to late 50s), and *Playing with Lines and Colors* (50s to 70s). In these later works, his use of color became more complex by integrating an intricate array of symbols, marks

and compositional elements that broke away from any defined geometric structure and could be described as a rich form of gestural abstraction. He produced almost daily, small-format paintings which constituted an intimate and constant investigation into abstraction. In 1955 Lisa founded the *Escuela de Arte Moderno de Buenos Aires "Las Cuatro Dimensiones"*, an institution that reflects the artist's strongly-held belief that Einstein's theory of the fourth dimension and Kant's notion of space-time were the key to a profound form of spiritual abstraction.

Committed artist

Lisa was a committed and disciplined artist, devoted to a timeless, intimate and intense personal search that went far beyond the confines of the artistic production of his time, and of Argentina. Lisa never abandoned his European (and Spanish) roots, and perceived his art as engaged in silent dialogue with some of the great artists of the first half of the century such as Picasso, Miró, Mondrian, Klee and Kandinsky. This does not imply that we need to compare Lisa to these figures. Rather, it helps us to appreciate the fact that, even though Lisa was not interested in personal recognition, his search was not conceived as a lonely one – no matter how *sui generis* it may have been in the context of abstraction in Latin America - but as a universal project, to be shared symbolically with other great artists and thinkers of his time, and also with his students.

Organizers and Sponsors

The exhibition *Esteban Lisa: Coming Home, Toledo 1895 – Buenos Aires 1983* is organized by the Esteban Lisa Foundation, with the collaboration of the National Library of Spain, and the Ministry of Education, Culture and Sports of the regional government of Castilla-La Mancha. Sponsorship has been provided by the Esteban Lisa Foundation, the José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón Foundation, the AXA Foundation, the Antonio Pérez Foundation, the Foro del Sur Foundation and the Madrid Local Government. Additional support has been provided by the Embassy of the Republic of Argentina in Madrid.

Juego con líneas y colores/Playing with Lines and Colors, 26/12/1955
Óleo sobre papel/Oil on paper. 35 x 24,3 cm.

Composición/Composition, c. 1935
Óleo sobre cartón/Oil on cardboard. 30 x 23 cm.
(cuadro de dos caras)/(double sided)

Esteban Lisa

Retornos

Toledo, 1895 / Buenos Aires, 1983

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
MUSEO DE SANTA CRUZ

ESTEBAN LISA:
Retornos, Toledo, 1895 – Buenos Aires 1983

Biblioteca Nacional de España
desde el 12 de septiembre al 3 de noviembre de 2013.

Museo de Santa Cruz
Toledo, desde diciembre de 2013 a junio de 2014.

Comisario: Miguel Cereceda

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Paseo de Recoletos, 20
28071 Madrid

ENTRADA GRATUITA

Información
91 580 78 00 (centralita)
91 580 78 23/48 (información)
difusion@bne.es

Horario
De martes a sábados: 10:00 a 21:00 h
Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h
Lunes cerrado
Último pase 30 min. antes del cierre

Cómo llegar
Metro: línea 4, estaciones de Colón y Serrano
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51,
53, 74, 150

RENFE: estación de Recoletos

Acceso usuarios discapacitados
Las exposiciones cuentan con acceso adecuado para personas discapacitadas.
El personal de la biblioteca asesorará debidamente a estos visitantes en sus desplazamientos

ESTEBAN LISA
Retornos, Toledo, 1895 – Buenos Aires 1983

Pionero de la abstracción

Esteban Lisa: Retornos, Toledo 1895 – Buenos Aires 1983, es una exposición retrospectiva que abarca la obra de Esteban Lisa desde los años 30 hasta la década de los 70. Constituye la primera exposición museística en solitario de la obra del pintor en Madrid, y en su ciudad natal, Toledo. Junto con Emilio Pettoruti, Juan Del Prete y Joaquín Torres-García, Esteban Lisa es uno de los pioneros de la abstracción en América Latina y también en España. Este dato, sin embargo, apenas se ha divulgado, porque hasta hace poco se desconocía la importancia de este artista. Este desconocimiento se puede atribuir a dos factores principales: en primer lugar, pese a que Lisa fue un artista muy prolífico, a lo largo de su vida nunca expuso ni comercializó su obra; y en segundo lugar, las formas de la abstracción que desarrolló no encajan fácilmente en las principales corrientes abstractas modernas, que se desarrollaron en Argentina y en América Latina entre los años 40 y los 70.

Filósofo y pensador

Esteban Lisa se consideraba al final de su vida ante todo un pensador y un profesor; no tanto un profesor de arte convencional, sino más bien un filósofo idealista y humanista, que creía que la producción de arte abstracto, fundamentada en la filosofía y en la ciencia, la estética, la música y la ética, podría constituir la base para la comprensión de su “teoría de la cosmovisión”, una mezcla de iluminación espiritual, de filosofía de la ciencia y de creatividad.

Desde los años 30 hasta su fallecimiento en 1983, la obra de Lisa atravesó diversos períodos estilísticos. Su grandeza como colorista se puede apreciar en sus primeras composiciones geométricas, de mediados de los años 30, que contrastaban campos planos en colores brillantes. La evolución posterior se manifiesta en series tales como *Composiciones* (finales de los años 30 - principios de los 50), *Actos Espaciales* (desde 1954 hasta finales de los 50), y *Juegos de Líneas y Colores* (desde los 50 hasta los 70). En estas obras de su madurez, destaca su empleo más sofisticado del color, al incorporar una serie compleja de símbolos, trazos y elementos compositivos que rompían con toda estructura geométrica definida y que podrían calificarse como abstracción gestual. Producía, casi a diario, obras en pequeño formato que constituían una exploración íntima y constante de la abstracción. En 1955 Lisa fundó en Buenos Aires la *Escuela de Arte Moderno “Las Cuatro Dimensiones”*,

Juego con líneas y colores/Playing with Lines and Colors
(15/05/1955)
Óleo sobre papel/Oil on paper. 29,8 x 23,1 cm.

una institución que refleja su convicción de que la teoría de Einstein sobre la cuarta dimensión y la noción kantiana del espacio-tiempo eran los elementos clave de una forma profunda de abstracción espiritual.

Artista comprometido

Lisa fue un artista comprometido y disciplinado, dedicado a una búsqueda personal constante, íntima e intensa, que transcendía los confines de la producción artística de su tiempo y de Argentina. Lisa nunca renunció a sus raíces europeas (y españolas), y consideraba que su arte participaba en un diálogo silencioso con algunos de los grandes artistas de la primera mitad del siglo, tales como Picasso, Miró, Mondrian, Klee y Kandinsky. Esto no implica que tengamos que comparar a Lisa con estas figuras. Más bien, nos ayuda a comprender que, aunque no le interesaba el reconocimiento personal, no concebía su búsqueda como una tarea en solitario –por singular que fuera, dentro del contexto de la abstracción en América Latina– sino como un proyecto universal,

que había que compartir, de forma simbólica, con otros grandes artistas y pensadores de su época y también con sus alumnos.

Organizadores y patrocinio

La exposición *Esteban Lisa: Retornos, Toledo 1895 – Buenos Aires 1983* ha sido organizada por la Fundación Esteban Lisa, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Esteban Lisa, la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la Fundación AXA, la Fundación Antonio Pérez, la Fundación Foro del Sur y el Ayuntamiento de Madrid. También ha prestado apoyo adicional la Embajada de la República Argentina en Madrid.

Composición/Composition, 9/05/1952
Óleo sobre cartón/Oil on cardboard. 26,9 x 18,4 cm.