

**PASIÓN Y
MISTERIO
EN LA OBRA
DE GUSTAVO
DE MAEZTU**

GUÍA INCLUSIVA

Gustavo Maeztu
MUSEO MUSEOA

EDITA

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA UDALA
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
ÁREA DE IGUALDAD

TEXTOS

FERMÍN ALVIRA PALACIOS

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

CALLE MAYOR comunicación&publicidad
www.callemayor.es

DL/LG NA 401-2022

EL GUSTAVO DE MAEZTU TE DA LA BIENVENIDA

PÁGINA 2

EVA

PÁGINA 4

LA MUSA NOCTURNA

PÁGINA 8

MI HERMANA MARÍA

PÁGINA 12

LA TIERRA IBÉRICA

PÁGINA 16

AUTORRETRATO

PÁGINA 20

PAREJA DE CLUB

PÁGINA 24

LOS NOVIOS DE VOZMEDIANO

PÁGINA 28

El Gustavo
MUSEO MUSEOA

EL GUSTAVO DE MAEZTU TE DA LA BIENVENIDA

El Museo Gustavo de Maeztu da la bienvenida a todas las personas interesadas en disfrutar del arte, la belleza y la cultura. Ubicado en el edificio del siglo XII, el Palacio de los Reyes de Navarra (conocido también como Palacio de los Duques de Granada de Ega), es un caso único de arquitectura civil románica en Navarra. Conserva buena parte de la estructura original y elementos de gran valor patrimonial, como el capitel historiado que representa la batalla entre Roldán y el gigante Ferragut, o los cuatro arcos de medio punto que presiden la fachada principal.

El museo conserva buena parte del legado del polifacético artista Gustavo de Maeztu y Whitney (Vitoria, 1887 - Estella, 1947), quien tras el estallido de la guerra civil española decidió instalarse en la ciudad de Estella. Viajero e inquieto, el artista obtuvo reconocimiento por su visión moderna y cosmopolita de la sociedad, ligada a la corriente del Regeneracionismo. Mantuvo contacto y amistad con personalidades destacadas del ámbito artístico e intelectual de la época, así como con sus vecinas y vecinos más humildes. Interesado por la Historia, la Antropolo-

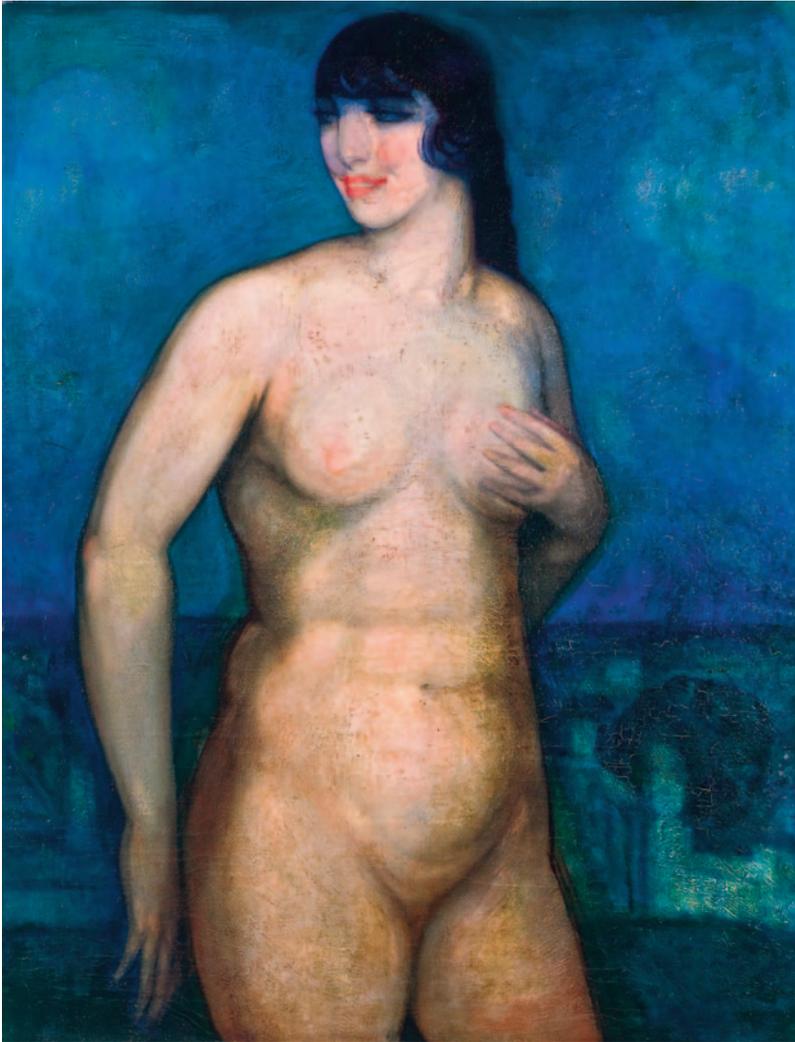
gía, la Literatura, el Teatro, el Cine y la Filosofía, Gustavo de Maeztu fue una persona querida y admirada, así como un referente para artistas posteriores. Además de su dedicación como escritor, escenógrafo, comediante, e incluso torero, cultivó con gran éxito el óleo, la pintura mural y el grabado.

El estilo de la pintura de Gustavo de Maeztu se sitúa a caballo entre la tradición costumbrista y la innovación vanguardista. Sus cuadros están llenos de atmósfera romántica, con alto nivel de simbolismo y recursos modernistas. Las composiciones son monumentales, otorgando a sus protagonistas cierto aire de eternidad. La mujer, tema recurrente en la obra del pintor; ofrece una imagen fuerte, liberada de antiguas convenciones sociales y segura de sí misma. En la sociedad española de Gustavo de Maeztu el género femenino seguía relegado al ámbito privado, y en clara discriminación frente al masculino. Comenzaba el concepto de "cuestión social" y el largo e inacabado proceso de trabajo en defensa de la igualdad de oportunidades y autonomía.

EVA 1915

Óleo sobre tela 112,5 x 87 cm.

Obra de carácter simbólico.

CONTEXTO

Este cuadro se aleja del trabajo académico de estudio de desnudo para adquirir un valor simbólico de feminidad y dignidad.

El título se refiere a la imagen bíblica de la primera mujer, pero es evidente que trasciende la representación tradicional para convertirse en la representación de cualquier mujer, atemporal y significativa de toda una filosofía del concepto de lo femenino asociado al empoderamiento.

A diferencia de otros muchos casos que la historia del arte nos ha ido dejando de este tema, "Eva" de Gustavo de Maeztu no se asocia con el pecado. No hay posibilidad de lectura habitual, ya que no vemos serpiente ni manzana. Tampoco Adán acompaña a la protagonista, siendo ella la única receptora de la atención de nuestras miradas, como si estuviera feliz por haberse liberado de la soberanía masculina. Eva ha vencido, y se muestra como una mujer sonriente y segura de sí misma, dueña de su vida y sus decisiones, orgullosa de su condición femenina asociada a valores de fortaleza y autonomía.

DESCRIPCIÓN

La imagen de Eva se muestra monumental, nos evita la mirada, girando su rostro de forma elegante y espontánea. Su anatomía es robusta, lejos de los clichés asociados con el cuerpo de la mujer. Con su mano izquierda parece ocultar su pecho. A pesar de que este gesto acerca la imagen a la idea clásica de la Venus púdica, el resto de su cuerpo permanece visible, sin tapujos ni complejos.

EVA

Sus labios y ojos maquillados, así como el peinado de su cabello y el gesto descarado y desafiante, nos podrían remitir a la idea de la "femme fatale" como arquetipo de mujer de la época. Este mismo concepto puede ser interpretado asociando la sexualidad femenina a oscuras intenciones, o por el contrario, la imagen femenina se relaciona con empoderamiento, independencia y determinación. Posiblemente dependa de los prejuicios que culturalmente nos acompañan, seguramente sin ser conscientes de ellos.

RECURSOS TÉCNICOS

Como es habitual en la obra de Gustavo de Maeztu, la figura protagonista atraviesa con monumentalidad toda la composición, trascendiendo el formato del lienzo, sin hueco por encima de su cabeza y cortada por encima de las rodillas.

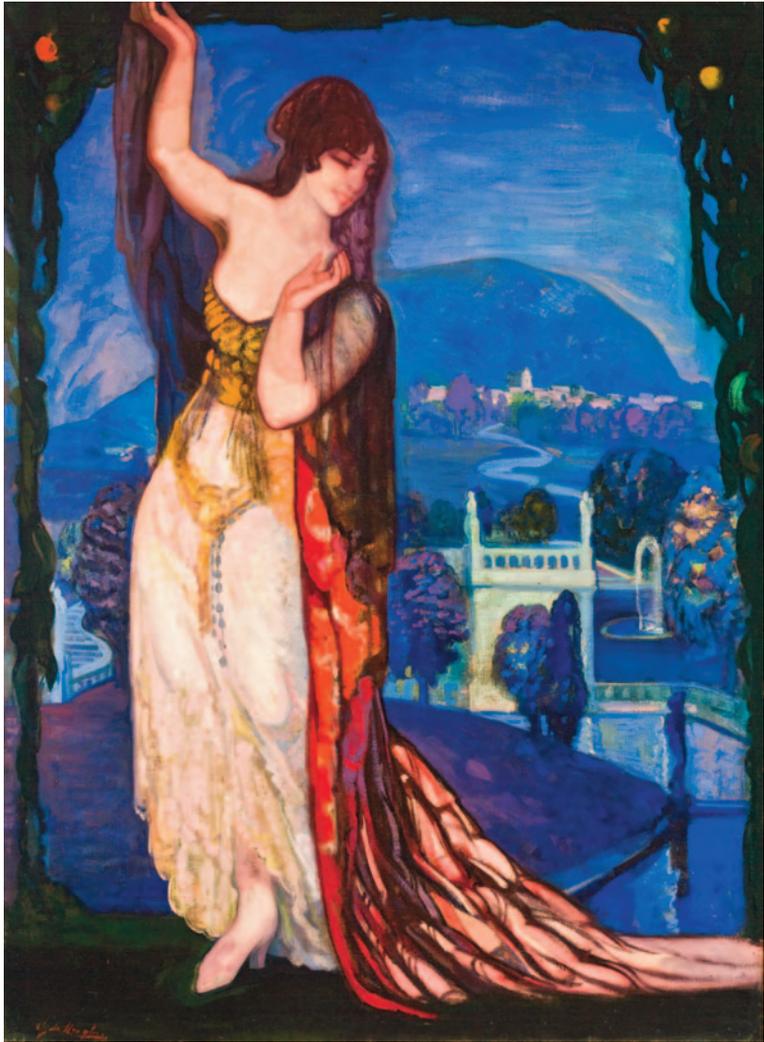
El sutil paisaje del fondo, en el que ciertos elementos arquitectónicos ubicarían la escena en un jardín palaciego, se articula a base de horizontales bajas que se contraponen a la verticalidad marcada por la figura. El artista juega con el contraste cromático entre los tonos cálidos de la piel de la mujer, acentuando el efecto en los labios rojos, y los románticos azules verdosos de la atmósfera que envuelve a Eva.

Tanto el planteamiento como los recursos plásticos hacen de este cuadro un manifiesto, una obra audaz y llena de eterna modernidad.

LA MUSA NOCTURNA 1918-19

Óleo sobre tela 204,5 x 150 cm.

Cuadro de estilo romántico.

CONTEXTO

El título "La musa nocturna" nos indica cómo la intención del cuadro es alegórica, refiriéndose a uno de los temas románticos por antonomasia: la noche.

Este cuadro forma parte de una gran composición de siete metros que llevaba por título "La Noche", concepto al que Gustavo de Maeztu quería rendir homenaje. Tanto el tema como el aspecto general del cuadro nos conecta con toda una estética desarrollada por artistas de la época: el misterio de la noche, su colorido, y formas vegetales.

DESCRIPCIÓN

Una mujer de cuerpo entero atraviesa la composición ocupando la parte izquierda del cuadro, vestida con ropa de gala y velo negro. El gesto de sus manos es elegante y expresivo. Su mirada nos invita a disfrutar del paisaje envuelto en una atmósfera azul, que ofrece un vibrante contraste con los tonos cálidos de la figura.

Una estructura oscura de motivos vegetales envuelve por completo la escena, creando una composición cerrada. Todo está contenido dentro del marco, nada se

LA MUSA NOCTURNA

escapa, solamente la mano derecha de la mujer, guiño compositivo que se equilibra con el de la cola de su vestido. Con ello, Gustavo de Maeztu consigue centrar la atención en la figura, y crear una sensación de mayor intimidad.

RECURSOS TÉCNICOS

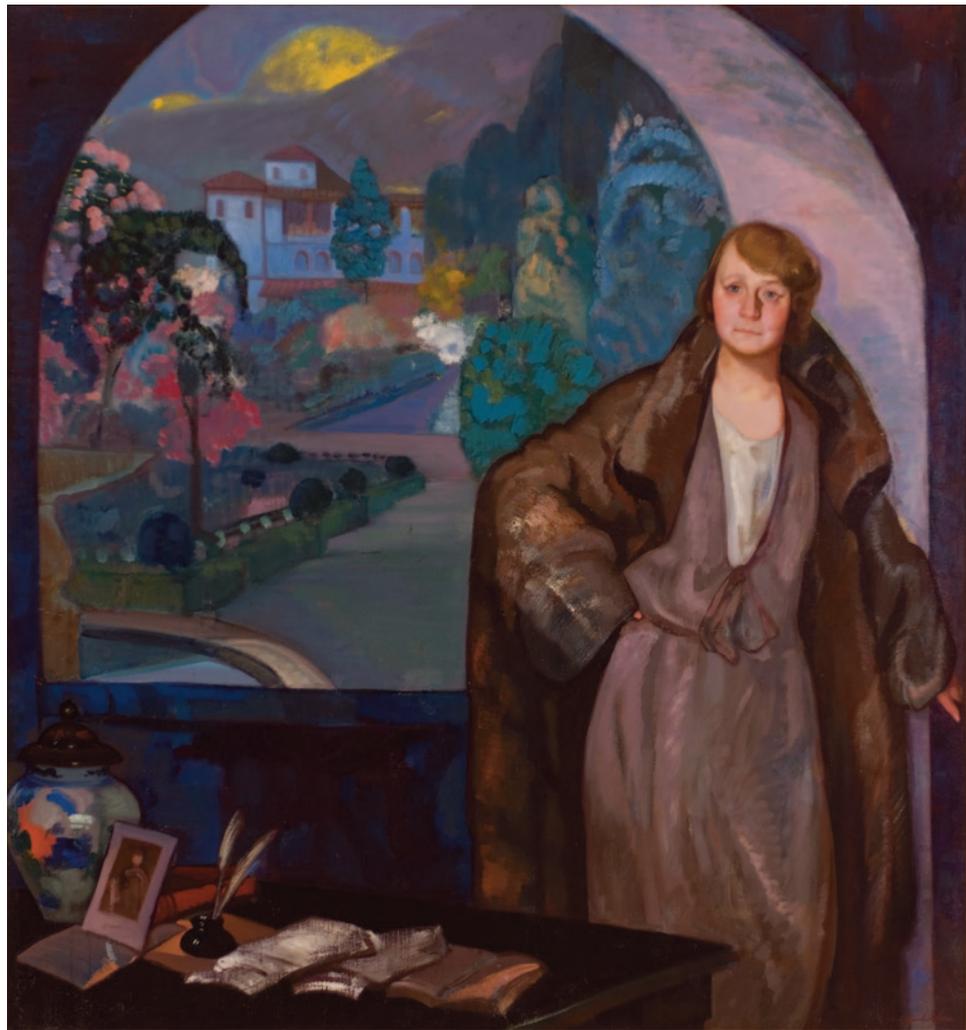
Como si procediera de un foco de teatro, la luz se centra en la figura de la mujer. Su mirada nos conduce hasta la cola de su vestido, donde conectamos con el marco oscuro de motivos vegetales que rodea la escena.

Descubrimos que Gustavo de Maeztu compone atendiendo, más de lo que parece, a la geometría. Hay una especie de círculo compositivo: Vamos a comenzar en la cadera de la mujer, recorriendo visualmente el vestido hacia abajo, uniéndola con la forma curva del suelo que asciende hasta unirse con la montaña, y regresa por la mano izquierda de la mujer hasta encontrar nuevamente la cadera. Todo está donde debe. ¿No es fascinante?

Hemos descifrado algunas de las claves de este cuadro lleno de misterio en el que la figura de la mujer simboliza la inspiración para artistas y poetas.

MI HERMANA MARÍA 1924

Óleo sobre tela 184 x 174 cm.
Cuadro de carácter autobiográfico.

CONTEXTO

Gustavo sentía una gran admiración por su hermana María, figura clave en la defensa de los derechos de la mujer en la primera mitad del siglo XX. Estamos ante un cuadro con vocación explícita de retrato. El rostro de la protagonista nada tiene que ver con las mujeres simbólicas de otras composiciones del pintor. En este cuadro es tema fundamental la identidad de la retratada.

María de Maeztu y Whitney (Vitoria, 1881- Mar del Plata, 1948) fue una humanista, pedagoga, profesora, educadora y líder del movimiento en favor de la educación superior de la mujer en España. Viajó por Europa para aprender de los diferentes sistemas educativos y poner en práctica una reforma que incluiría la defensa de la incorporación de la mujer en el ámbito público e intelectual. En 1915 fundó la Residencia de Señoritas en Madrid; en 1926 co-fundó el Lyceum Club Femenino; además presidió la Federación Española de Mujeres Universitarias. Abanderada del desarrollo educativo, profesional y cultural de la mujer y defensora del sufragio femenino en España, María de Maeztu fue una intelectual reconocida e influyente, imprescindible para la historia de la autonomía y presencia social de la mujer.

DESCRIPCIÓN

La protagonista ocupa la mitad derecha del cuadro, con pose sosegada. Austera y elegante al mismo tiempo, deja espacio para la contemplación de un paisaje de tonos ensoñadores, visto a través de una ventana. Estamos en la intimidad del es-

MI HERMANA MARÍA

tudio de María. Los colores de la atmósfera del fondo hablan quizás de la noche y del espíritu romántico, contrastando con la gama parda y más realista de la imagen de María.

Como es habitual en el género del retrato, unos cuantos objetos situados en el primer plano nos hablan de la persona retratada: podemos ver folios en blanco, cuadernos, libros, un tintero con dos plumas, una fotografía en tonos sepías de María con birrete y toga, y un lujoso jarrón de porcelana colorista.

RECURSOS TÉCNICOS

La pincelada con la que está ejecutado este cuadro es empastada, es decir densa y con volumen. De esta manera, se enfatizan los volúmenes y se da mayor intensidad a las texturas representadas.

El rostro de María está tratado con especial delicadeza. La pincelada es más fina que en el resto del cuadro. La protagonista dirige su mirada a quien la observa, con ojos pequeños y un tanto melancólicos. Quizás de esta manera se refleje la honrada intelectual de María de Maeztu.

Un cuadro en el que Gustavo de Maeztu muestra su dominio para afrontar los géneros pictóricos en función de sus objetivos. Obra a través de la que conocer la fascinante labor de María de Maeztu.

LA TIERRA IBÉRICA 1916

Óleo sobre tela 225 x 600 cm.

Obra de carácter costumbrista con alto contenido simbólico.

CONTEXTO

Una de las obras más representativas de la primera época de Gustavo de Maeztu. El cuadro supuso para el pintor el galardón de la tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1916. La crítica de la época escribió numerosos artículos sobre la monumental obra.

DESCRIPCIÓN

Un cuadro simbólico que nos habla de la fortaleza, física y espiritual, de la población rural española. Está concebido como un tríptico, con un cierto juego de repetición invertida, creando simetría, en los paños de ambos extremos. Se trata de un cuadro con vocación muralista que se articula a modo de friso clásico. Los gestos de las mujeres y los hombres que habitan la escena son de carácter simbólico y universal.

En el conjunto central, las mujeres son protagonistas. No parecen unas mujeres en concreto, sino un símbolo universal de la mujer campesina, trabajadora y noble de espíritu. Además es alegoría de la vida, especialmente la figura principal, más iluminada, que extiende su brazo para esparcir el grano, mientras en su vestido lleva las semillas. Las ocho efigies que componen el conjunto son robustas y monumentales, transmitiendo una idea de valores inalterables y eternidad.

LA TIERRA IBÉRICA

El paisaje actúa como telón de fondo, donde encontramos un castillo, que quizás ofrezca un paralelismo metafórico con la fortaleza física y espiritual de las figuras.

En los paños de los extremos, como si se tratase del interior de una iglesia, se pueden ver vidrieras, que sin duda son una fuente de inspiración para Gustavo de Maeztu en cuanto a la vibrante utilización del color.

RECURSOS TÉCNICOS

La enorme riqueza de matices en el cuadro hace de esta obra un derroche de maestría en lo que se refiere al empleo del color. Los cálidos de las figuras contrastan eficazmente con los azules verdosos del fondo. Toda la escena parece estar teñida de una atmósfera melancólica y eterna. Gustavo de Maeztu no se ajusta a la representación naturalista de la luz. Esta es simbólica, parece que naciera de las propias personas representadas en la escena. .

Hay un juego de diagonales que ordena las figuras centrales en dos conjuntos equilibrados. También la línea de horizonte, que se eleva en el espacio central del paisaje, ofrece armonía y quietud.

Gustavo de Maeztu demuestra sus dotes para el dibujo, la composición y el color en este enorme formato. Además, el pintor maneja altos niveles simbólicos, creando una escena que eleva el costumbrismo a categoría de tema religioso.

AUTORRETRATO 1919

Óleo sobre lienzo 113,5 x 76 cm.

Cuadro cuyo género es el autorretrato.

CONTEXTO

La madre de Gustavo de Maeztu y Whitney era francesa, con origen italiano e inglés. Su padre, cubano. Gustavo nació en Vitoria el 30 de agosto de 1887.

Los años de formación del artista transcurrieron en Bilbao, donde ya se convierte en una figura clave del entorno artístico de la época. Gustavo es viajero, inquieto y curioso. Recorre España y vive en diferentes ciudades, como París y Londres. En 1936 decide instalarse definitivamente en Estella, ciudad tranquila y con encanto, donde se quedará definitivamente para pintar. A Gustavo le gustaba alternar con el vecindario más sencillo de su entorno, y en ocasiones visitaban la ciudad del Ega distinguidas personalidades intelectuales que venían a visitarle.

DESCRIPCIÓN

Gustavo decide autorretratarse sobre este lienzo a sus 32 años, en 1919. Se muestra ya como un hombre seguro de sí mismo, cosmopolita, culto y elegante. No hay aparejos de pintor, se representa como un dandi, con sombrero, lazada al cuello y reloj asomando en el bolsillo del chaleco.

El artista se coloca en la posición de 3/4, apoyado en un bastón, que no es más que un complemento que aporta aún más elegancia. Fija la mirada en quienes contemplamos el cuadro, como si quisiera charlar con nosotras y nosotros, o contarnos algunas de sus ideas sobre el arte y la vida.

AUTORRETRATO

RECURSOS TÉCNICOS

La figura atraviesa verticalmente la composición, sesgando en ambos extremos la imagen para dar una mayor monumentalidad.

El cuadro está dominado por el ocre, oscurecido en la indumentaria y más luminoso en el fondo, que es neutro para acompañar sin distraer la atención sobre el protagonista. Una fascinante vibración en el color surge de la convivencia de reflejos azules con los ocres. Lo vemos en el abrigo que sujeta con su brazo, la sombra de la camisa blanca, algunos reflejos en el rostro, y pinceladas azules en el fondo.

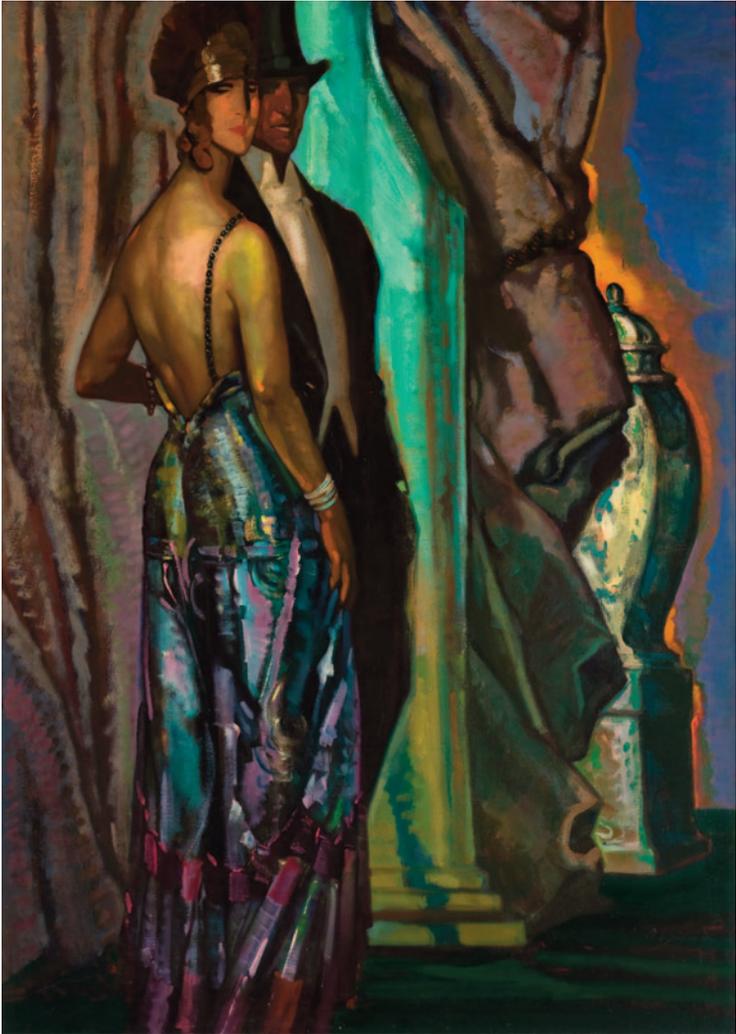
Un derroche de recursos técnicos al servicio de la representación psicológica del artista, que reivindica la dignidad de su condición de pensador y artista, y se muestra refinado y distinguido.

¿Te atreves a mantener la mirada de Gustavo de Maeztu?
A ver quién aguanta más...

PAREJA DE CLUB 1922

Óleo sobre tela 173,5 x 126 cm.

*Obra crónica de la sociedad acomodada.
La imagen se aleja de los temas rurales,
costumbristas y simbólicos.*

CONTEXTO

Este es un cuadro realizado durante la época en la que Gustavo de Maeztu descubre en Londres realidades sociales plurales y cosmopolitas. En plena época de entreguerras, la sociedad se debate entre el desastre y el glamour de "los locos años 20".

DESCRIPCIÓN

Una mujer y un hombre atraviesan verticalmente la composición hasta desaparecer en los límites del lienzo. No vemos el final de sus sombreros ni sus zapatos. La mujer, de espaldas, se gira hacia quienes observamos el cuadro con gesto que transmite movimiento y sutileza. Su vestido largo, lujoso, de espalda escotada, supone para el pintor el recreo en los matices cromáticos, generando la sensación de reflejar las luces y colorido del entorno. El hombre está vestido con smoking y chistera, y también nos dirige su mirada. Ambas figuras parecen una sola, y la proximidad de sus rostros nos indica complicidad.

Las cortinas y el jarrón chino contribuyen a crear un espacio de elegancia y abundancia económica.

Gustavo de Maeztu se hace cronista de una época, una moda y una forma de entender la vida de las clases sociales acomodadas durante los años 20.

PAREJA DE CLUB

RECURSOS TÉCNICOS

Este es un cuadro compuesto a base de diferentes espacios divididos verticalmente. De izquierda a derecha: primer bloque de cortinas, conjunto compacto de figuras, columna verde, segundo plano de cortinas y jarrón con destello naranja y fondo azul.

Dialogan entre sí los verdes, concentrados en el vestido y la columna, siendo valores cromáticos diferentes que conviven por contraste. Los tres elementos más iluminados son: la mujer, la columna y el jarrón, creando un ritmo de repetición lumínica. También dialogan los naranjas de la piel de la mujer con el resplandor detrás del jarrón, así como los pardos violetas de las dos zonas reservadas para las cortinas.

A nivel formal, los ritmos se suceden en el paralelismo entre el vestido de la mujer y la columna. Además, la diagonal ascendente del brazo izquierdo de la mujer es paralela a la línea creada por la pierna del hombre y la curvatura del jarrón. Las formas angulosas del traje del protagonista masculino se repiten en las de la cortina, y el brazo derecho de la figura femenina tiene su eco en las formas del cortinaje.

El fondo está tratado de manera escultórica, como es habitual en Gustavo de Maeztu, con volúmenes contruidos a base de fuertes manchas claras y oscuras. Todo parece estar enmarcado en una poderosa línea negra.

Un cuadro fascinante, lleno de recursos cromáticos y compositivos que nos transmiten elegancia y sofisticación.

LOS NOVIOS DE VOZMEDIANO

DOS VERSIONES
1915

Óleo sobre tela 160 x 196,5 cm. /
155 x 199 cm.

Obra de contenido simbólico.

CONTEXTO

"Los novios de Vozmediano" es un cuadro en el que se aprecia el castillo del siglo XV de Vozmediano, Soria, al fondo de la escena. Gustavo de Maeztu era un viajero incansable, y eso le hacía encontrar parajes que después utilizaría para sus composiciones. En la primera época de la producción del pintor, era habitual que tratase el mismo tema en dos versiones, invirtiendo el orden de las figuras.

DESCRIPCIÓN

Un hombre y una mujer, presuntamente en estado de enamoramiento, se cogen de la mano en primer plano. En una de las versiones, el hombre permanece de pie y la mujer tumbada, casi de espaldas al espectador. En cambio en el otro cuadro es la mujer la que ocupa la posición vertical mientras el hombre se tumba. En ambos casos se dan la mano, quizás como metáfora de la reciprocidad en el sentimiento amoroso. La naturaleza, a modo de telón de fondo, aparece calmada y serena. Quizás hay una intención de contraste entre el pasado, representado en el paisaje con ruinas, y el presente en el que transcurre el gesto de amor. En ambas versiones la mujer sonríe elegantemente, transmitiendo alegría y confianza. Nos parece estar en un espacio próximo al lugar en el que se desarrolla la escena.

LOS NOVIOS DE VOZMEDIANO

RECURSOS TÉCNICOS

Con una concepción muralista, destaca la monumentalidad de las figuras, que ocupan buena parte de la composición. Como es habitual en la pintura de Gustavo de Maeztu, la figura que permanece en pie atraviesa verticalmente la totalidad de la superficie, no dejando hueco y tocando con su cabeza los límites del lienzo.

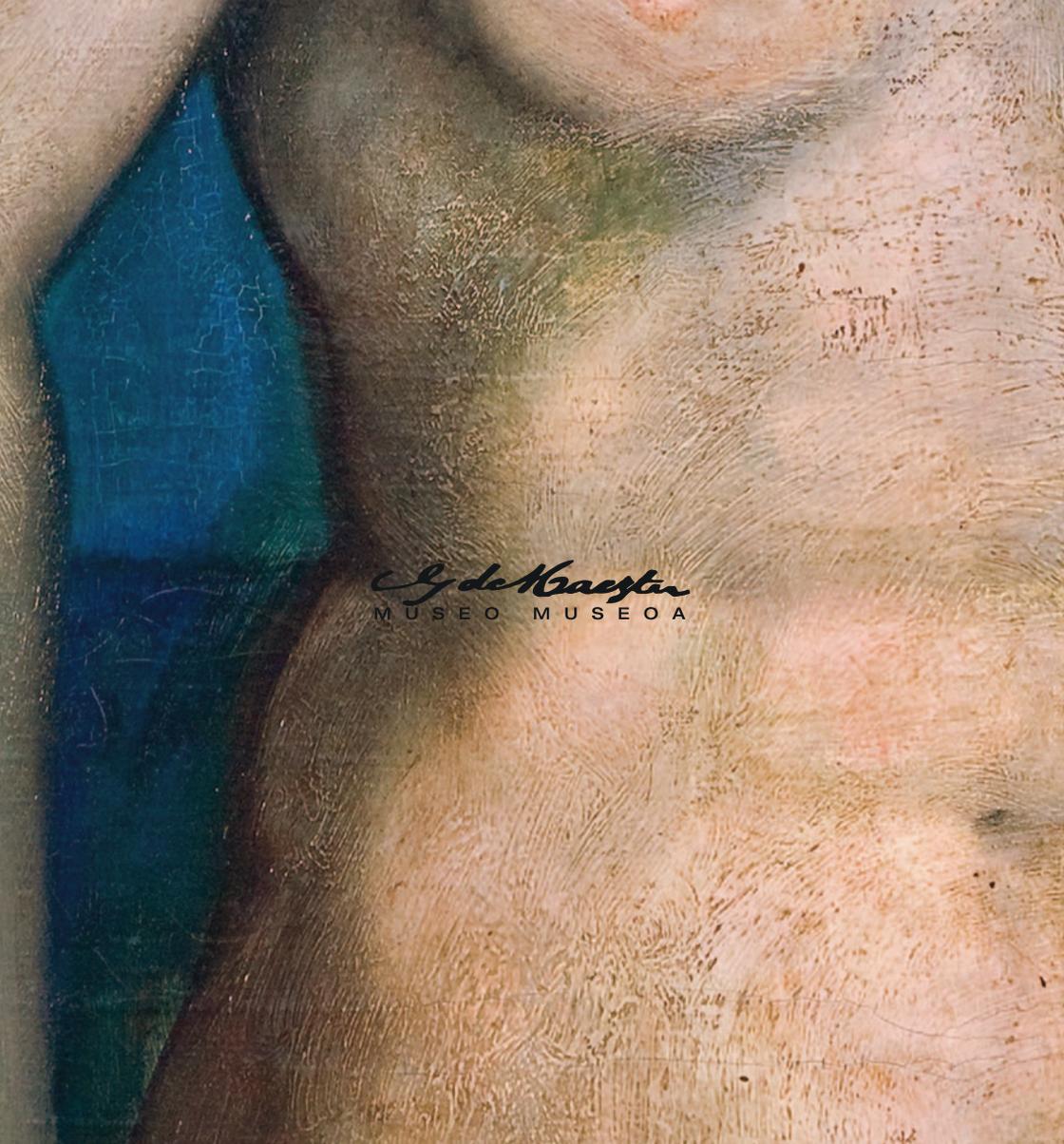
La utilización del color propone cálidos para las personas, transmitiendo así fuerza y energía, y azul verdoso en el paisaje, lo que enfatiza la sensación de melancolía y quietud.

Este es un cuadro de un alto nivel narrativo y evocador. Parece que a Gustavo de Maeztu no le interesó concretar la identidad de las personas representadas, buscando una imagen eterna y trascendente.

Gustavo de Maeztu despliega sus dotes técnicas y simbólicas para convertir un gesto cotidiano en una representación universal del amor.

**ESTA GUÍA DIDÁCTICA
PRETENDE UTILIZAR
EL LENGUAJE INCLUSIVO NO SEXISTA.**

**CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA
DE CUIDAR ESTE ASPECTO
PARA LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA Y ABIERTA,
SE PRETENDE A TRAVÉS DE ESTE MATERIAL
ACERCAR EL ARTE
A TODAS LAS PERSONAS,
DE FORMA PLURAL E INTEGRADORA.**

J. de Maeyer
MUSEO MUSEOA