

SEMPERE

SEMPERE

SEMPERE SEMPRE

Qué hay dentro de la caja Sempere Sempre:

¿Por qué hacemos una caja Sempere?

El artista: Una biografía del artista.
Algunas ideas sobre Arte Cinético.
Documentos con información sobre el artista,
su contexto artístico y su trabajo.

Y una línea del tiempo desplegable ilustrada.

Sempere transversal. Propuestas para trabajar
las distintas asignaturas del currículo a través
de la figura de Eusebio Sempere y su obra.

Actividades. Propuesta para la realización
de 3 actividades con adaptaciones para
distintos niveles.

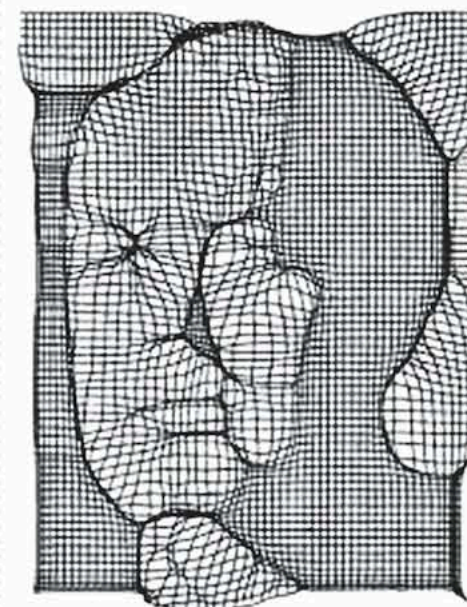
Materiales didácticos. Objetos para entender
la escultura de Sempere: Columna, Reja y
Pirámide.

Materiales sensoriales. Cosas para conocer
a Sempere desde la manipulación de
estructuras y volúmenes a través de efectos
ópticos, mezcla de colores y la luz.

P

OR QUÉ
HACEMOS
UNA CAJA
DE SEMPERE

Eusebio Sempere (Onil, Alicante 1923-1985) es el artista alicantino más internacionalmente conocido y uno de los artistas españoles más relevantes de la segunda mitad del siglo XX.

Siempre involucrado en los proyectos más experimentales del arte español de la segunda mitad del siglo XX, ya en la cúspide de su trayectoria, donó su colección artística personal a la ciudad de Alicante en 1977 para de facilitar el acceso del público al arte contemporáneo, fundando el Museo de La Asegurada, uno de los primeros museos de arte moderno de este país, hoy convertido en el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Sempere Sempre es un proyecto educativo que pretende incidir y difundir su personalidad artística, revisar desde múltiples puntos de vista su trabajo y darlo a conocer. Es necesario ampliar la mirada y completar al artista que fue capaz de iniciar y desarrollar con impecable coherencia en todo su quehacer, una trascendente indagación personal, con hondas resonancias poéticas y que nunca dejó de lado las búsquedas y las soluciones experimentales.

La personalidad artística de Sempere permite abordar su figura desde múltiples disciplinas. Aquí proponemos algunas, pero pueden ser infinitas.

E

L ARTISTA

Enlaces útiles para completar la información:
<https://maca-alicante.es/>
<https://www.eusebio-sempere.com/>

VER TAMBIÉN:
Desplegable ilustrado con línea del tiempo.
(Fuera de este dossier, dentro de la caja)

UNA BIOGRAFÍA

1923 Nace el 3 de abril en Onil (Alicante).

1941 Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

1948 Es becado y viaja a París donde conoce a Chillida, Palazuelo y queda impresionado por las obras de los grandes artistas de vanguardia Matisse, Modigliani, Klee, Braque, Delaunay o Mondrian, ...

1950-1956 Entabla amistad con un grupo de artistas geométricos y cinéticos: Victor Vasarely, Jesús Rafael Soto, Yacov Agam y Nicolás Schöffer. Todos vinculados a la Galería Denise René de París.

Sempere definió su trabajo dentro de la llamada abstracción geométrica y más concretamente dentro del movimiento óptico-cinético. Al principio son trabajos muy sencillos que Sempere va complicando y profundizando.

Durante la segunda mitad de los cincuenta, desarrolló dos importantísimas series: los gouaches sobre cartulina y los relieves luminosos.

Con los gouaches buscó la creación de un alfabeto artístico propio y las bases de su lenguaje. Realiza figuras geométricas con multitud de líneas y pequeños planos de color, generalmente sobre papel negro que se multiplican y se mueven en el espacio del soporte. Consigue aplicar un ritmo a través del color y de las líneas.

Los relieves luminosos vienen a ser una versión tridimensional de lo iniciado en los gouaches. Los resuelve también de un modo muy sencillo. Son cajas de madera que contienen formas geométricas elementales recortadas en tres planos distintos, que son iluminados alternativamente por bombillas mediante un pequeño motor eléctrico.

1958 Conoce a Abel Martín, que se convertirá en su compañero de vida y oficio hasta el final de sus días, y ambos aprenden la técnica de la serigrafía artística en el taller de Wifredo Arcay, artista cubano.

1960 Eusebio Sempere y Abel Martín regresan a España estableciéndose en Madrid e introduciendo la serigrafía artística en España.

1960 Es habitual y constante la presencia de Sempere en prestigiosos eventos artísticos de carácter internacional: XXX Bienal de Venecia (1960); VI Bienal de São Paulo (1961); *The Responsive Eye* (1965), MOMA, Nueva York; España, Vanguardia artística y realidad social, 1936-1976, Bienal de Venecia (1976).

Su trabajo mantiene un lenguaje óptico-cinético, aunque se distancia de su frialdad, para adentrarse en una pintura lírica de temática paisajística.

Paralelamente inicia sus móviles o esculturas de hierro en dos planos, llamadas Rejas, en las que las varillas de cada plano producen un brusco efecto en la percepción al moverse la obra o el espectador que las contempla. No deja de ser un truco óptico elemental, muy serio dentro de su simplicidad, trasladado al juego de dos planos superpuestos para añadir una posibilidad real al movimiento.

1965 Estampa su primera carpeta de serigrafía, las Cuatro Estaciones a la que seguirán muchas más.

Se trata del primer Álbum del artista, compuesto por cuatro serigrafías de bandas paralelas y variadas de color; líneas superpuestas de un mismo horizonte, en las que la luminosidad y frescura de la primavera, la brillante luz del verano, el tono calderal del otoño y los azules fríos del invierno están perfectamente captados por Eusebio Sempere.

1967 Realiza diferentes trabajos interdisciplinarios como el Proyecto de música electrónica con el grupo Alea o el Proyecto de una escultura móvil-musical, encargada por IBM con el músico Cristóbal Halffter y el poeta experimental Julio Campal.

1968-1970 Con los ingenieros José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón colabora activamente en el proyecto del puente de la Castellana y en la creación del Museo de Escultura al Aire Libre de Madrid.

1968-1972 Colabora en los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, junto con otros artistas trabajan uniendo arte y computación. Obtiene una beca con la que viaja a Estados Unidos y

trabaja con ordenadores para la creación artística.

Durante esta etapa Sempere alterna la pintura de raya gruesa (con colores más estridentes y formas geométricas elementales) y el inicio de sus esculturas en acero cromado. Realizadas con formas sencillas, mínimas, repetidas, seriadas y desplegadas en el espacio crean ritmos lumínicos, temporales y espaciales.

Sempere realiza experimentos con luz, color, ambiente y movimiento. La luz (luz cambiante, interior o exterior, artificial o natural) y el movimiento (con sistemas giratorios o pendulares, mecánicos o manuales) se establecen como elementos fundamentales.

1977 Dona su importante fondo particular de arte a la ciudad de Alicante, la Colección Arte Siglo XX, que da lugar a la creación del Museo Municipal Casa de la Asegurada, que se inaugura el 5 de noviembre de 1977.

Sempere evoluciona hacia una pintura mística de delicada elaboración, con sutiles efectos luminosos y cromáticos y con clara alusión a la espiritualidad. La estrecha relación entre la literatura y la obra es evidente en toda la obra de Sempere, pero aún más en las carpetas de serigrafías.

Sus serigrafías están concebidas para ser mostradas en carpetas, en un estuche o caja, con un diseño especial, papeles, tipografías, colores y encuadernación muy cuidados, con una serie de textos que acompañan e inspiran las obras.

1982 Es nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Alicante.

1983 Recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Alfons Roig de la Diputación de Valencia, y el nombramiento de hijo predilecto de la Diputación Provincial de Alicante.

1984 Es nombrado doctor *honoris causa* por la Universidad de Alicante, Académico de Honor por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia e hijo predilecto de la villa de Onil.

1985 Durante la noche del 9 al 10 de abril fallece en Onil.

Su obra siempre en torno a la abstracción geométrica, algunas veces cinética y otras más lírica y paisajista, muestra una trayectoria artística de una coherencia impecable. Sus obras son fruto de un trabajo riguroso y continuado sobre la forma geométrica, la ilusión óptica y la sensación de movimiento, aunque poseen un lirismo muy singular y una gran belleza formal.

ALGUNAS IDEAS SOBRE ARTE CINÉTICO.

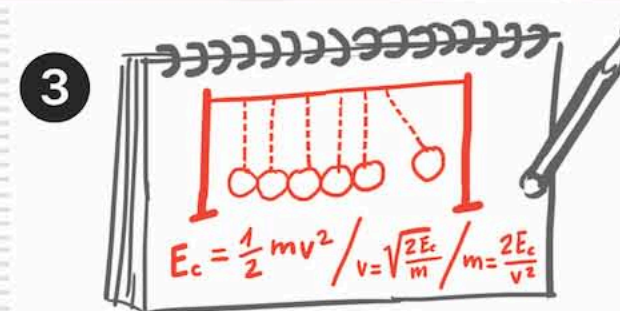
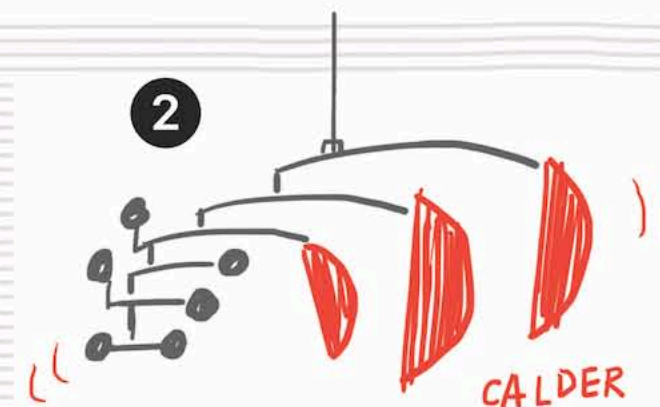
- 1 Las primeras manifestaciones de arte cinético se dan en los años 1910, en el movimiento futurista y en ciertas obras de Marcel Duchamp.
- 2 Más adelante Alexander Calder inventó el móvil, un tipo de escultura formada por alambre y pequeñas piezas de metal suspendidas que son movidas ligeramente por el desplazamiento del aire en el ambiente.

Es una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento. El nombre tiene su origen en la rama de la mecánica que investiga la relación que existe entre los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos.

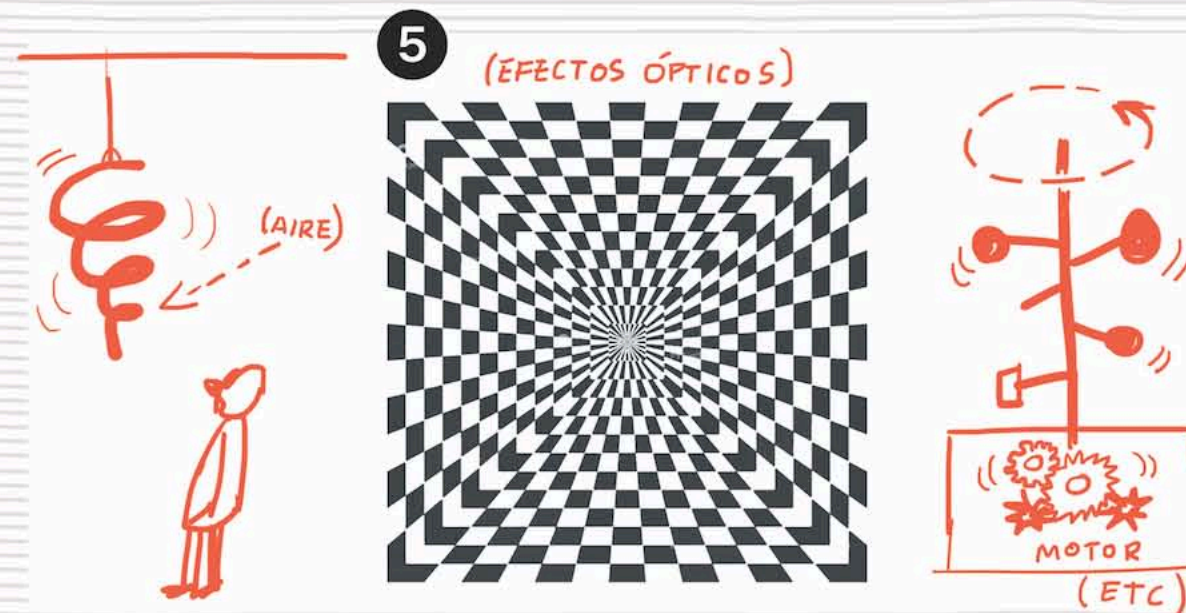
3 La vanguardia cinética se desarrollará en Europa como una especie de constelación internacional formada por una nueva generación de artistas que, a partir de los años cincuenta, quieren modernizar el objeto artístico, abrirlo a la realidad integrando nuevos materiales y técnicas industriales; con una perspectiva social, producir arte para un público más amplio, un arte participativo, y modelar así un nuevo rol activo, para el artista y el espectador.

- 4 En 1955, se celebra en la galería Denise René de París la exposición *Le Mouvement*, con obras que se mueven o son movidas de Yaacov Agam, Pol Bury, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Jesús Rafael Soto, Jean Tinguely, Robert Jacobsen y Victor Vasarely, un evento que será considerado como el acto inaugural del arte cinético.

5 Las obras cinéticas causan en el espectador movimiento e inestabilidad, cambian de aspecto según el punto desde el que son contempladas, cambian por la luz que reciben e incide sobre ellas, por elementos externos como una corriente de aire o de agua o por los movimientos mecánicos de un motor.

1955 / "LE MOUVEMENT"

S

EMPERE TRANSVERSAL

Propuestas para
trabajar las distintas
asignaturas del
currículo a través
de la figura
de Sempere y el
arte cinético.

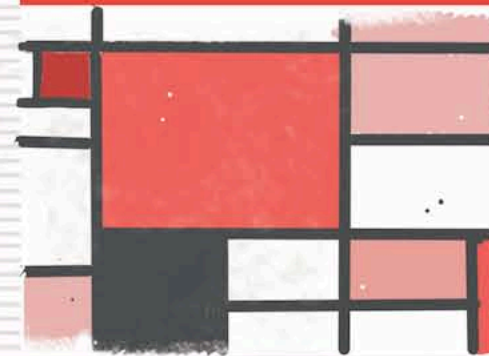
1. DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

PLÁSTICA:

Movimientos artísticos que influyeron y con los que convive Sempere:

El arte de vanguardia

Mondrian

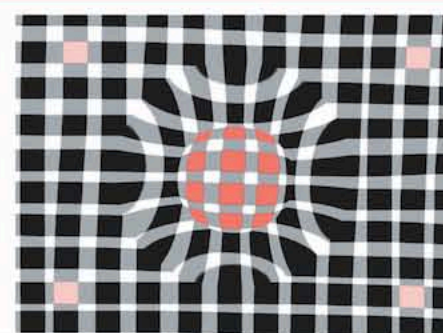
La abstracción

Kandinsky

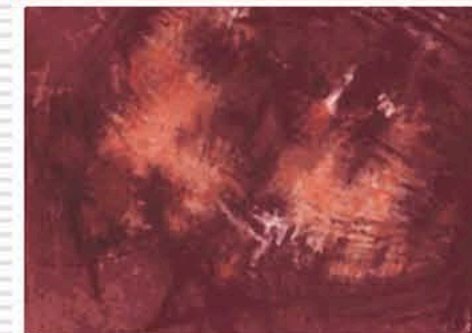
El Op Art

Vasarely

El informalismo

Juana Francés

El expresionismo abstracto

Pollock

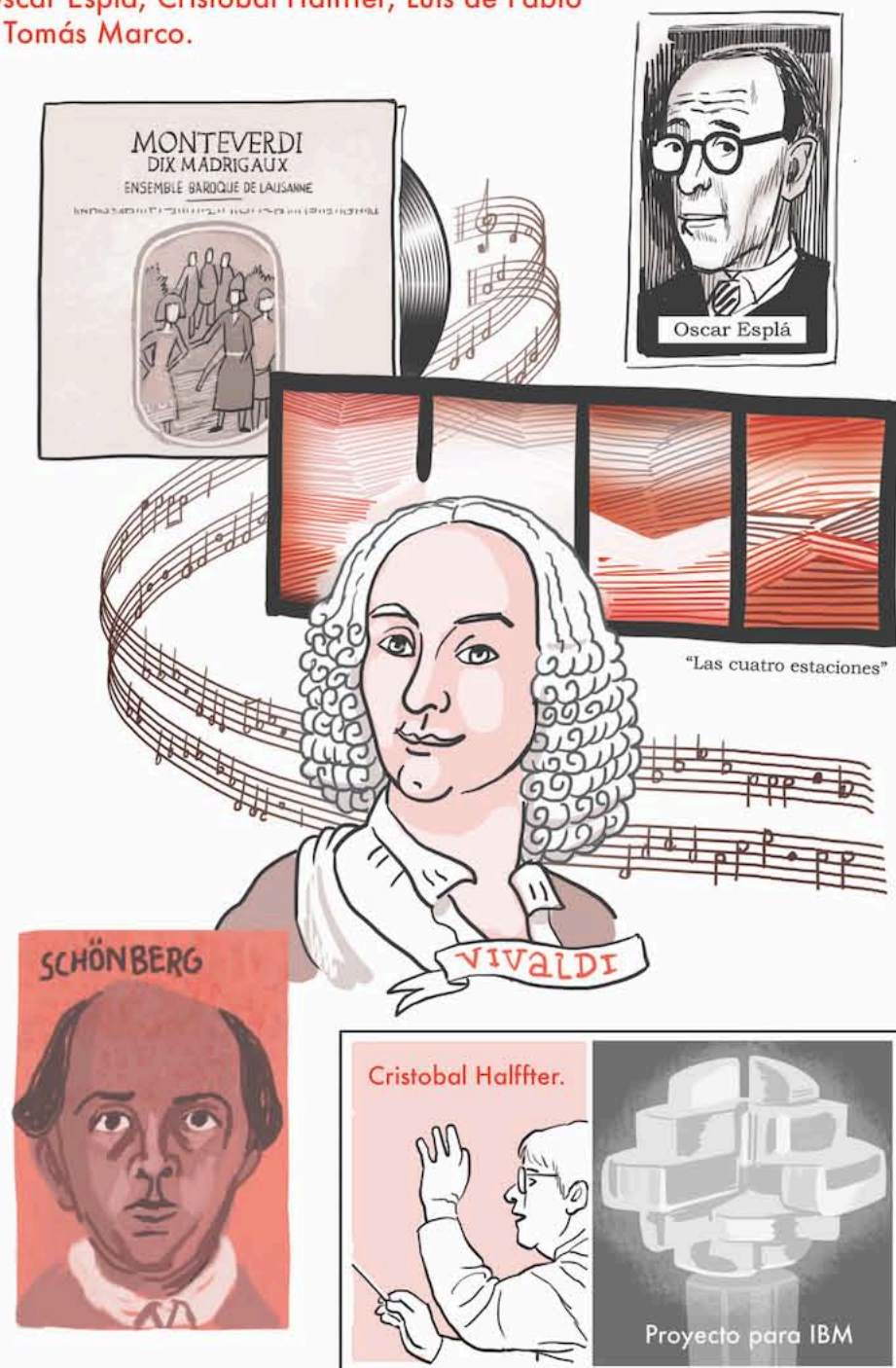
El arte pop

Equipo Crónica - Isabel Oliver

MÚSICA:

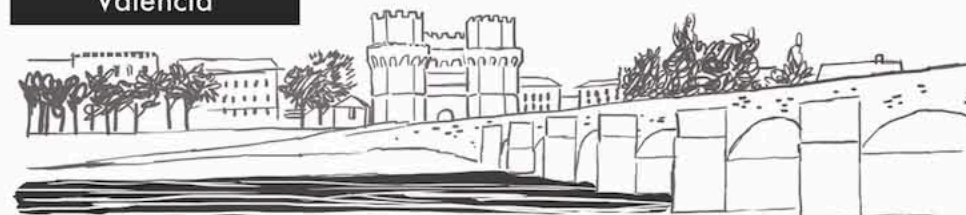
A través de la obra de Sempere se puede conocer tanto a compositores en los que se inspira para alguna de sus obras como músicos con los que trabaja y se relaciona como Monteverdi, Vivaldi, Schönberg, Oscar Esplá, Cristobal Halffter, Luís de Pablo o Tomás Marco.

2. DESDE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

Contexto social y cultural de los países y las principales ciudades donde Sempere vivió:

Valencia

París

Nueva York

Cuenca

Madrid

Alicante

3. DESDE LAS MATEMÁTICAS:

La unión de arte y ciencia, la geometría, patrones espaciales, repeticiones, secuencias numéricas...

4. DESDE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

En sus carpetas de serigrafía, Sempere se apoya en textos clásicos como los de Góngora o el místico San Juan de la Cruz, el escritor alicantino Gabriel Miró, los poetas experimentales Julio Campal o José Miguel Ullán, los poetas arabigoandaluces o el egipcio Edmond Jabés.

Entrelazados
por IBN 'ATIYYA
(Versión de Emilio de Santiago Simón)

**Las estrellas estaban sorprendidas,
inmersas en el mar de las tinieblas.**
El rayo, bajo el manto de la noche,
era como un signo.
Se diría que la noche era un negro
herido en la espalda que dejaba escapar,
a veces, sangre por su herida.

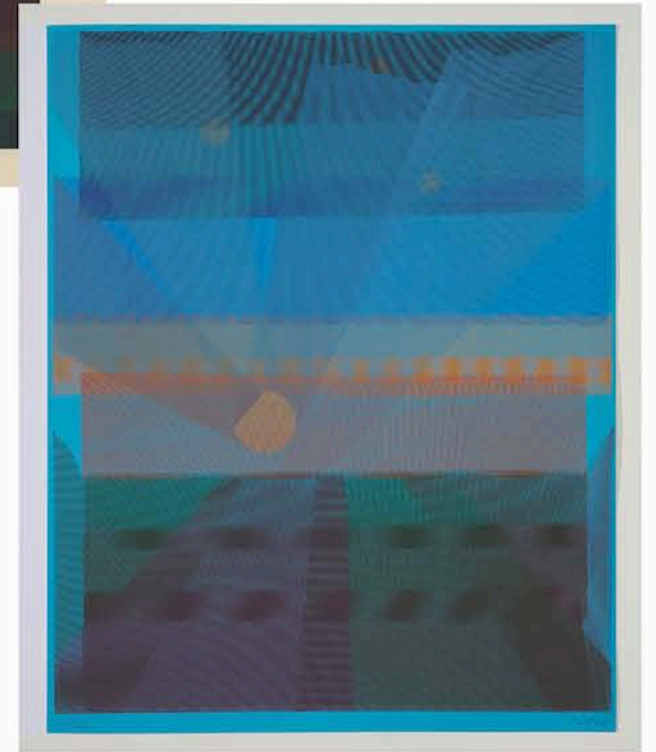
Ya tenían los almendros hojas nuevas
de "Corpusy otros cuentos"
por GABRIEL MIRÓ

Se olía y aspiraba en la mañana una templada miel.
Ya tenían los almendros hoja nueva y almendruco
con pelusa de nido, la piel gris de las rígidas higueras
se abría, y el grueso pámpano reventaba; y lo más
nudoso y negro de las cepas abuelas se alborozaba con
sus netezuelos los brotes. Eran rojas las tierras, y así
semejaban más calientes. El río estrecho y centelleante
de sol aparentaba dar de fondo fuego de oro y era
limpia espada que traspasaba la rambla con dichasas
heridas de frescura.

Salmo 28 (8):
FRAGMENTOS BÍBLICOS

Voz y llamarada escenifican el trueno.
El trueno representa el arma eficaz.
para plasmar con aparatosidad el absoluto
dominio de Yavé sobre los elementos.

Canción 14. La noche sosegada
de SAN JUAN DE LA CRUZ

**En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su Amado, posee y gusta
todo el sosiego, y descanso, y quietud de la pacífica noche,** y recibe juntamente
con Dios una abisal y oscura inteligencia divina, y por eso dice que su Amado
es para ella la noche sosegada en par de los levantes de la aurora.

M

ATERIALES DIDÁCTICOS

Crea tu propia imagen en movimiento.

Materiales:

- Figuras humanas o formas geométricas impresas en cartulina
- Tijeras
- Rotuladores de colores
- Papel o cartulina lisa

Recorta la silueta de la figura que vas a trabajar.
Elige la gama de color que vas a utilizar y el orden. Cada color va a corresponder a un movimiento.
Coloca la figura en un extremo del papel y repasa la silueta de un color.
Mueve tu figura un centímetro (pero que parte invada la figura anterior) y vuelve a repasarla de otro color o tono.
Repite este proceso todas las veces que quieras o creando tus propios desplazamientos, hacia arriba, volviendo a bajar...

*Cuanto más juntas estén las figuras unas de otras, mayor efecto de movimiento se produce.

Efecto Moaré

Materiales:

- Cartulina
- Regla
- Rotulador permanente
- Acetato
- Tijeras
- Encuadernador

Dibuja en la cartulina una forma geométrica.
Rellénala con líneas paralelas (pueden ser distinto grosor y color).
Dibuja la misma forma en el acetato y córtala.
Rellena con líneas paralelas con el rotulador permanente del mismo grosor y color.
Superpón el acetato sobre la cartulina y únelos con el encuadernador de forma que se pueda mover y crear el efecto moaré.

*Puedes combinar la base de papel de un color distinto al negro del acetato, bien monocromo o con degradación de un mismo color.

Escultura cinética.

Materiales:

- Folios color/ plantilla impresa
- Regla
- Lápiz
- Tijeras
- Pegamento
- Hilo

Corta dos tiras de unos 3 cm de ancho cada una.
Coloca una tira en vertical y la otra en horizontal y únelas por un extremo con pegamento.
Dobra cada una de las tiras sobre la otra cubriéndola, de forma alterna, sin pegar, hasta el final.
Pega el otro extremo para cerrar la escultura.
Pega un hilo en uno de los extremos para poder colgarla.

*Puedes decorar las tiras con líneas para crear mayor efecto óptico.

SEMPERE SEMPRE

TEXTOS: Explicarte

DISEÑO E ILUSTRACIÓN: Juaco Vizueté

Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

