

Proyecto de inclusión en la narrativa de la abstracción de la artista Pepa Caballero

Pepa Caballero nació en la ciudad de Granada en 1943 y falleció en Málaga en 2012, provincia en la que residió desde 1967.

Se formó en la Escuela de Artes y Oficios artísticos de Granada, donde ingresó en 1953, en modelado y grabado, y, posteriormente, en la Escuela de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (entre 1965 y 1968). Fue profesora en institutos de Granada y Málaga durante 10 años.

Desde el 1973 al 2002 convivió con el ingeniero, poeta y escritor Juan Manuel Calvo.

En 1983 y 1984 vivió en Zamora, durante el embarazo y nacimiento de su segunda hija en 1984.

Desde 1985 residió en el Rincón de la Victoria.

Los primeros pasos para conocer la obra de esta autora han sido:

- Contacto con sus herederos.
- Recopilación, digitalización y análisis de documentos de hemeroteca.
- Recopilación de catálogos.
- Recopilación de datos para completar su CV.

Dado que estamos ante un público que se está formando para trabajar en la conservación y exposición de arte contemporáneo, debemos comenzar diciendo que estamos investigando y trabajando para conseguir llevar a Pepa Caballero a los museos.

El museo de la ciudad de Málaga solo posee de ella una obra gráfica, recogida en el catálogo de la exposición del Colectivo Palmo en el Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) en 2006, que consta como una donación del Colectivo.

Esta obra se encuentra también como grabado en la obra colectiva de Palmo editada en 1981: *Cantos de Al-Andalus*. Carpeta del Colectivo Pintores y Escultores Palmo que consta de 6 grabados (Barbadillo, Brinkmann, Díaz Oliva, Lindell, Martínez Labrador y Miralles), estampados en el taller de Mitsuo Miura (Madrid), y 6 serigrafías (Béjar, Pepa Caballero, Jiménez, Maruna, Ruano y Von Reisz) impresas en los Talleres Arte-Sur de Sevilla, todo ello bajo el cuidado del poeta Salvador López Becerra.

Hemos rescatado en su estudio, algunos collages, probablemente bocetos, similares, que siguen los mismos patrones constructivos y juegan básicamente con los mismos colores.

Es necesario que apuntemos que, de la mayor parte de los artistas del grupo, el museo y otras instituciones de la ciudad poseen bastantes obras, muchas de ellas pictóricas, no obstante, de ella solo tienen esta obra. Es cierto que el Ayuntamiento adquirió una obra realizada de grandes dimensiones (750 cm. de largo) realizada al alimón por Pepa Caballero, Titi Pedroche y Teté Vargas-Machuca, pero no está a la vista del público y no se ha recogido en la exposición Málaga Contemporánea que aún puede visitarse en las Salas de la Corcha del CAC.

No vamos a revisar aquí toda su trayectoria, nos ocuparemos aquí fundamentalmente, de la época de la que hay menos documentación o muy parca, ello por motivos diversos, en los que no entraremos.

Entre el 70 y el 73 realiza exposiciones individuales y en compañía de su amiga María Lara. De esta época encontramos obras que muestran la búsqueda de la artista, con trabajos de apariencia bastante experimental en los que combina la abstracción informalista con la abstracción geométrica. Al final de esta época encontramos bastantes collages de pequeño formato.

Pero desde el 74 al 79 (ambos incluidos) no hace ninguna individual. Sí participa en algunas exposiciones colectivas y en varias bienales.

En el 79, dos meses después de la creación del Colectivo Palmo en diciembre de 1978, interviene en la primera exposición que realizan como grupo.

En 1980 cuelga su primera individual en la sala de exposiciones del Colectivo Palmo.

En los años 70 y 80 apenas produce obra en gran formato: El único del que tenemos noticia es un acrílico sobre lienzo titulado "La ballena que ríe" de la serie de rojos y negros, datado en 1978 (166,5x166,5).

Ya comenzamos a hablar de la exposición que estamos organizando, pues de esta primera época, eminentemente informalista, tan solo expondremos una obra que pueda guiar a los espectadores por el discurso que queremos articular. Se trata de un acrílico sobre lienzo de 1980, en el que se aúnan y combinan los elementos que aparecían en algunas de las obras de la década de los 70: geometría y línea curva; los 4 colores predominantes: rojo, negro, blanco y azul; aparición de patrones; división del lienzo en diferentes partes, tan marcadas en ocasiones que un solo lienzo parecería estar conformado por varias piezas, remedando un políptico. En él, pues, se da un gran protagonismo al signo gráfico y a su construcción matérica: pinceladas aparentes frente a superficie uniforme en la que se pone de relieve la materia del soporte; líneas curvas y rectas; en cuanto a la sintaxis, hallamos la convivencia de los diferentes espacios y la puesta de relieve de los nexos. Los elementos expresivos de la forma se hacen muy evidentes, desbancando los posibles valores significantes. Esta serie se caracteriza por las repeticiones y seriaciones.

En esta época que consideramos inicial dentro de la abstracción, también encontramos una serie de obras que bajo el título de "Después de la poda" muestran un carácter cercano al expresionismo abstracto. Se trata de realizaciones que han sido expuestas en muy pocas ocasiones y de las que vamos a mostrar una selección relativamente amplia.

En ellas, realizadas en acrílico sobre papel, fundamentalmente, aunque también produce serigrafías excepcionalmente para una publicación, observamos la repetición con pinceladas de diversa intensidad y forma, aunque sin grilla patente.

Esto las diferencia de algunas de las obras informalistas y de las que vendrán después en los años 90, en este caso fundamentalmente serigrafías.

Unas y otras, ya recogidas en la exposición que comisariamos en el año 2020, "Matrices", se caracterizan por su carácter lírico, ya sea por sus pinceladas sobre fondos degradados o bien por líneas irregulares para conformar una grilla en los años 90, si bien, en muchos casos coinciden los colores. En estos dos tipos de obra, existe una profusión de colores.

Haremos referencia ahora a los primeros pasos que hemos ido dando para dar a conocer la obra de Pepa Caballero y a la artista:

1. Editatona: 16-10-2019 – De ella surge la idea de un posible seminario en el que participasen estudiantes, tras el cual se pudiesen subir al repositorio de la UMA los contenidos, ya que, por el funcionamiento de la Wikipedia, no se puede incluir contenido en ella que no haya sido objeto de publicación previa.
2. Museo Thyssen – Presentación del proyecto Irene.
3. Museo de Málaga
 - a. Contacto con la biblioteca del Museo de Málaga, para que recojan el archivo de artistas de larga carrera de la ciudad, en primer lugar, el de Pepa Caballero. Finalidad=Investigación.
 - b. Recopilación de los catálogos de exposiciones para documentación y entrega en la biblioteca del museo de Málaga.
4. Envío de un *abstract* para participar en el Coloquio Internacional “Elles font l’abstraction, une autre histoire de l’abstraction au 20e siècle” organizado por AWARE en colaboración con el Centre Pompidou de París. No aceptado por estar fuera del rango de fechas o al límite. Cuestiones periféricas.
5. Museo Aguilera Cerní - MACVAC - Vilafamés (Castellón).
 - a. Contacto con el Museo Aguilera Cerní - MACVAC - .
 - b. Tramitación de la cesión de una obra para la colección del museo: Pepa Caballero, *Azul y negro en expansión*. Acrílico sobre lienzo, 190 x 182 cm., 2003 (inv. 805)
 - c. Restauración por el departamento de restauración del museo y colocación en la entrada del museo.
 - d. Participación en exposiciones temporales organizadas por el MACVAC: 18/10/2021 inauguración de la exposición colectiva “Pintura geométrica en la colección del MACVAC” (CMC La Mercé Burriana). Comisariada por Vicent Carda. Artistas participantes: José María Yturralde, Pepa Caballero, Fuencisla Francés, José Luis Ferrer, José L. Gómez Perales, Carolina Valls, Luc Peire, Jaume Rocamora, Wences Rambla, Soledad Sevilla, Joaquín Michavila, Ricardo Fernández y Maria Aranguren.
5. Contacto con un galerista.
 - a. Primera exposición de algunas obras de la serie “Después de la poda” (1988), pero no expuestas desde entonces. *Matrices* en El Estudio de Ignacio del Río. Edición de catálogo (2020).
 - b. Adquisición por parte de la UMA de una obra de Pepa Caballero por mediación de la galería.
 - c. Trámites para la adquisición de obra por parte del CAAC de Sevilla, también por mediación del galerista.

PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN EL RECTORADO DE LA UMA

- a. Inventario de la obra en el almacén de la antigua casa de la autora y en la casa de su hijo (Ficha técnica: Descripción, título, medidas, fecha, firmas, estado, propietarios y ubicación, fotografía).
- b. Selección de las obras para su exposición.
- c. Selección de una fotografía para los materiales de difusión.
- d. Determinación de las que deben enmarcarse.
- e. Determinación de las que deben ser restauradas.
- f. Reproducción de las obras para el catálogo.
- g. Contacto con quienes van a escribir en el catálogo de la exposición, entre ellas dos especialistas en la abstracción, española y de mujeres.
- h. Entrevistas con:
 - Contemporáneas: María Lara, artista compañera de ella y esposa de Mitsuo Miura; Pilar Cervera, la esposa de Dámaso Ruano.
 - Juan Manuel Calvo (su marido).
 - Teté Vargas-Machuca y Titi Pedroche.
 - Paco Chica.
- i. Lecturas sobre la abstracción, particularmente en España.
- j. Diseño del proyecto curatorial.
- k. Diseño del montaje de la exposición.
- l. Redacción de textos del catálogo.
- m. Diseño y maquetación del catálogo.
- n. Inauguración: 29 de septiembre de 2022