

La pintura de José Vela Zanetti: Guerra Civil y exilio americano

Silvia PÉREZ PÉREZ

Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo)

RESUMEN

El presente artículo se centra en la línea de estudio que se está desarrollando para dar a conocer la figura del artista José Vela Zanetti (1913-1999) y de su intensa actividad, durante la Guerra Civil española y su posterior etapa como exiliado.

Palabras clave: José Vela Zanetti; Guerra Civil Española; República Dominicana; exilio español.

The painting of José Vela Zanetti: Civil War and American exile

ABSTRACT

The following article explains the line of research that is being developed to know the artist Jose Vela Zanetti (1913-1999) and his intense activity, during the Spanish Civil War and his later stage in exile.

Keywords: Jose Vela Zanetti; Spanish Civil War; Dominican Republic; Spanish Exile.

La intención del presente artículo es dar a conocer el estado de una investigación en curso, aquélla que se ocupa de realizar un estudio monográfico de la figura y de la intensa actividad desempeñada por el artista José Vela Zanetti durante la Guerra Civil española y su posterior etapa como exiliado. Todo ello se pondrá en relación con el contexto del pintor, constituyendo una aportación más al arte español del siglo XX.

A lo largo de este artículo se repasarán el procedimiento y la metodología necesarios para llevar a cabo este estudio, el cual se articula en torno a tres grandes bloques diferenciados:

1. Juventud y Guerra Civil Española.
2. Éxodo del pintor y arte en el exilio.
3. Regreso a España.

Reseña biográfica

Sin embargo, antes de abordar cuestiones metodológicas, es necesario hacer un breve repaso a la biografía del pintor. José Vela Zanetti (1913-1999) nació en Milagros, Burgos, pero pasó gran parte de su juventud en León. Allí inició su andadura artística al margen de las corrientes academicistas, estando fuertemente influenciado por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y los principios políticos de corte socialista. La figura de su padre fue trascendental en la vida del pintor, ya que fue precisamente él quién le inculcó todos estos valores sociales y políticos. A ello hay que sumarle el estrecho vínculo que le unió al ilustre pedagogo Manuel Bartolomé Cossío, pues transmitió al joven artista su admiración hacia la pintura mural y le animó a que se trasladase a Madrid para aprender de los grandes maestros del Museo del Prado, junto al profesor José Ramón Zaragoza.

Fig. 1. Fotografía de Vela Zanetti con uniforme militar, durante la Guerra Civil Española [AA.VV., *Vela Zanetti (1913-1999)*, Burgos, Fundación Hullera Vasco-Leonesa, Fundación Vela Zanetti, Diputación Provincial de Burgos, 2000].

Como en numerosos artistas, el estallido de la Guerra Civil tuvo un fuerte impacto en su vida, pues luchó en el frente y efectuó tareas de comisariado a la par que llevaba a cabo una importante labor periodística e ideológica dentro de los semanarios de guerra. Durante este período ralentizó su actividad artística en favor del compromiso político, pero sin llegar a abandonarla, como buena muestra de ello son los dibujos que realizó para estas publicaciones bélicas (**fig. 1**).

Su implicación política en el conflicto armado le obligó a exiliarse a la República Dominicana, donde comenzó su actividad y fama como muralista además de insertarse, activamente, en la vida cultural del país caribeño. Su labor pictórica le llevó a residir transitoriamente en otros países del continente americano como Puerto Rico, México y EE. UU. En este último lugar, pintó una de sus obras de mayor éxito: el mural de los Derechos Humanos para la

sede de la ONU en Nueva York, gracias a la concesión de una beca de la Guggenheim Foundation.

En esta línea cabe destacar su situación en cada uno de los países de acogida. Vela Zanetti llegó en 1939 a Santo Domingo acompañado de algunos intelectuales y cuando todavía era un pintor en formación. Poco a poco fue culminando su aprendizaje decantándose por la pintura mural, al mismo tiempo que se dedicaba a la enseñanza en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. Sus vínculos con la comunidad de artistas e intelectuales del país le llevaron a participar en numerosas exposiciones individuales y colectivas de patrocinio oficial y privado, como buen ejemplo fue su presencia en las Bienales plásticas. En México ejecutó varias producciones murales fuertemente influenciadas por los grandes valores artísticos como Siqueiros, Rivera u Orozco, pues conectó con el muralismo de tendencia social, en su técnica y expresión. En 1951 se desplazó a Nueva York con el fin de realizar el mural para la sede de las Naciones Unidas. A pesar de la capitalidad artística que la ciudad ostentaba a nivel internacional, Vela Zanetti no se dejó llevar por el espíritu vanguardista del momento.

Su regreso a España, durante la última etapa del Franquismo, coincidió en el tiempo con variedad de grupos que propagaban un arte de compromiso social (Estampa Popular, Equipo Crónica, Crónica de la Realidad), y abogaban por corrientes artísticas ancladas en el realismo crítico; de un modo similar, aunque con diferencias en la estética plástica, Vela Zanetti siguió planteándose el tema social en su pintura a través de la identidad de sus campesinos y de la vida rural.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de esta investigación es realizar un análisis global y pormenorizado de la vida y producción pictórica de José Vela Zanetti, junto con las circunstancias histórico-artísticas que le rodearon y que determinaron su obra.

El principio rector de la investigación es proporcionar un mayor conocimiento de este artista, gracias a una compilación bibliográfica y documental, que permitirá un riguroso compendio de la obra de Vela Zanetti. Este aspecto será fundamental, ya que se debe tener en cuenta que las obras del burgalés se caracterizan por estar delimitadas en diferentes etapas, fruto de la influencia que ejercieron en él los distintos acontecimientos socio-políticos del momento, a lo que hay que sumar la dispersión geográfica de las mismas.

Es mucho lo que aún no se sabe sobre este artista. Se desconocen datos de sus años de juventud y de su etapa como refugiado. La mayor parte de los estudios que se han realizado hasta la fecha, han sido llevados a cabo por instituciones de ámbito regional y organismos privados, a propósito de exposiciones individuales o colectivas. Estas publicaciones presentan aspectos que no atañen directamente a la Historia del Arte y que, en muchas ocasiones, caen en el anecdotismo sin tener en

cuenta referencias bibliográficas. En la actualidad existe una aproximación catalográfica¹ de su obra con una cierta ordenación cronológica, publicada con motivo de una exposición homenaje en la Fundación que lleva el nombre del artista que, sin embargo, carece de un sustento documental científico y objetivo.

Es por ello que, con esta investigación, se persigue el desarrollo de un método riguroso y sistemático que concluya en una aportación inédita y definitiva, encaminada a una adecuada valoración del pintor y su contribución al imaginario artístico español del siglo XX, al mismo tiempo que se pone en relación con el panorama cultural del momento.

Método de análisis y estructura

Tal y como se ha expresado con anterioridad, la presente investigación se ha planteado en tres grandes bloques que corresponden a cada una de las etapas de la vida del artista, y por consiguiente al desarrollo de su actividad pictórica. Cada una de ellas requiere de una recopilación de fuentes de distinta naturaleza, aunque la mayoría de las veces responden a criterios comunes, esto es: información bibliográfica de carácter general o especializada en determinados aspectos a tratar en este estudio, catálogos de exposiciones (individuales y colectivas), documentación hemerográfica, estudios monográficos y otros documentos de variada procedencia.

1. Juventud y Guerra Civil Española

De este periodo se conservan algunos documentos fotográficos que muestran las primeras obras de Vela Zanetti, algunas de ellas, hoy destruidas. Fundamentalmente su presencia se enmarcaba dentro de las escasas exposiciones que realizó el pintor en esta etapa de formación y aprendizaje². Asimismo su inquietud por la política se ha constatado a través de su participación en diferentes publicaciones, bien mediante artículos de opinión, o bien a través de dibujos. Antes de la Guerra Civil su colaboración se centró en la redacción de artículos para el periódico de tendencia socialista *La Democracia* y en la elaboración de ilustraciones de marcado significado social para la revista *Ateneo Obrero*. Con el estallido de la contienda esta vocación se trasladó a los semanarios de guerra, donde se combinaban el objetivo moral con los intereses políticos y de índole militar. Fundamentalmente sus aportaciones se vertieron en las revistas *Hierro* y *Nuevo Ejército*, mientras que en el caso

¹ La publicación referida es AA.VV., *Vela Zanetti (1913-1999)*, Burgos, Fundación Hullera Vasco-Leonesa, Fundación Vela Zanetti, Diputación Provincial de Burgos, 2000.

² En 1931 participó con Modesto Cadenas en una exposición celebrada en la Diputación de León. Un año más tarde realizaría su primera exposición individual en el mismo lugar, además de mostrar una serie de obras en la II Exposición de Pintura del Salón de Arte que solía acoger el Casino de León.

de la publicación *Trincheras*, su vínculo a la misma fue meramente político. Los semanarios de guerra son una fuente fundamental para la comprensión de esta etapa, no solo como soporte de su labor periodística y como ilustrador, sino también en su vertiente informativa, pues gracias a la publicación *Juliol*³, tenemos noticia de la presencia del artista en la Exposición de la Juventud organizada por las JSU en mayo de 1938 en Barcelona (fig. 2).

Artillers: Damunt els camps d'Ibèria l'heroisme dels nostres artillers ha compensat sovint les masses de màquines de guerra que els invasors han dut a casa. Vela Zanetti, a l'exposició de la Joventut plasma en aquesta aquarel·la una escena plena de vida que recorda Guadalajara.

Fig. 2. Una de las obras que Vela Zanetti exhibió en la Exposición de la Juventud sobre el frente de Guadalajara. Actualmente desaparecida [Publicada en *Juliol*, nº 86, Barcelona, 7 de mayo de 1938].

Al mismo tiempo su militancia política ha quedado demostrada por medio de credenciales y carnés de afiliación a la organización UGT, y su intervención en la Guerra Civil a través de su alistamiento en la Brigada Motorizada de Ametralladoras. Igualmente las fuentes epistolares son de gran utilidad para completar la presencia de Vela Zanetti en los acontecimientos políticos y culturales de este periodo; en este sentido han quedado registradas dos cartas, que el pintor y su compañero Segundo Serrano Poncela escribieron en 1939 al Secretario General de las JSU, Santiago Carrillo, referentes a divergencias con respecto a la organización del partido⁴.

2. Éxodo del pintor y arte en el exilio

En este punto, la investigación pretende abordar un aspecto que no ha sido contemplado de forma exhaustiva, por la historiografía, hasta la fecha: la etapa de Vela Zanetti como transterrado español en Iberoamérica. El pintor figuró entre los primeros refugiados que llegaron a la República Dominicana, en octubre de 1939, lugar de albergue para muchos inmigrantes españoles que tuvieron que emprender el duro éxodo. Pronto se insertó en la vida cultural del país, desarrollando una próspera actividad pictórica, tanto es así que, a los pocos días de su llegada, realizó su pri-

³ DARÍO, "L'art per la nostra independència", en *Juliol*, nº 86, 7 de mayo de 1938, p. 3.

⁴ Ambas misivas se encuentran en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.

Fig. 3. Vela Zanetti entre el principal grupo de artistas refugiados y dominicanos. De izquierda a derecha: Fraiz Grijalva, Manolo Pascual, Georg Hausdorf, Ángel Botello, Compostela, Alloza, Rivero Gil, Yoryi Morel, Vela Zanetti, Junyer y Darío Suro [LLORENS, Vicente, *Memoorias de una emigración. Santo Domingo, 1939-1945*, Sevilla, Renacimiento, 2006].

lista mantuvo con el resto de refugiados y otras figuras del ámbito cultural e ideológico, principalmente a través de una activa correspondencia epistolar⁷, pone de manifiesto el compromiso del pintor con la actividad artística española y los intereses políticos fuera de las fronteras del régimen franquista (**fig. 3**).

Sin embargo, también debe ser tenida en cuenta la participación de Vela Zanetti en acontecimientos tan relevantes como las Bienales Hispano Americanas, que constituyeron un hito dentro de la política artística y diplomática de la España de Franco. Estas Bienales, como las exposiciones que llevó a cabo durante el periodo de su exilio, tuvieron una fuerte repercusión en los medios, que se hacían eco de la trayectoria artística del pintor. Algunas de las principales exhibiciones fueron: *Pintores Hispanoamericanos* en el Riverside Museum en 1941, una muestra colectiva en la Argent Gallery de Nueva York en 1948, *Doce Artistas Españoles* en la Schaffer Gallery de Nueva York (1951) en la que expuso junto a obras de Picasso, Juan Gris y Miró y, su participación en la muestra inaugural del Museo de Arte Moderno de México. Pero

mera exposición bajo el título *Estampas Españolas*⁵, de la cual se conservan fuentes gráficas y escritas de gran valor testimonial. Es necesario revisar y contextualizar las actuaciones de Vela en los ámbitos donde estuvo inserto, a través de las relaciones que estableció con destacadas personalidades del exilio republicano español⁶, así como la conexión que mantuvo con los diálogos artísticos latinoamericanos. Es por ello que, el análisis documentado de los vínculos que el muralista

⁵ Esta muestra, que se celebró en el Ateneo Dominicano, presentaba diversas obras de escenas campesinas y de la Guerra Civil pintadas en el campo de refugiados francés en el que pasó un tiempo antes de embarcarse hacia Santo Domingo.

⁶ Durante su residencia en Santo Domingo, coincidió con importantes intelectuales, políticos y artistas refugiados como Eugenio Fernández Granell, José Gausachs Armengol, Ángel Botello Barros, Alfonso Vila (Shum), Francisco Vázquez Díaz o Ernest Lothar, entre otros.

⁷ En esta investigación se va a analizar la correspondencia que mantuvo con algunas de las más importantes personalidades del exilio republicano español como el político Félix Gordón Ordás, Margarita Nelken, Leopoldo Panero o Guillermina Medrano.

sin duda, la cumbre artística de su periplo americano la constituyeron sus trabajos murales. Uno de los primeros los conformaron los seis paneles con la historia de Hiram para la logia masónica Cuna de América, en 1942 (Santo Domingo). A éste le siguieron otros como *La Historia de la Medicina*, para la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o los trabajos que realizó para la Basílica de Altagracia de Santo Domingo. Además, también ejecutó murales en Puerto Rico, México y, el más importante de todos, el de los Derechos Humanos para la sede de la ONU en Nueva York. Su estancia en la ciudad norteamericana es otro de los asuntos que se tratarán, de forma exhaustiva, en este estudio pues en los años 50' coincidió con algunos de los artistas más importantes del momento: "Pese a la gran personalidad de Pollock, Duchamp, Kline, Lam y de tantos otros artistas a los que traté en las tertulias de la Quinta Avenida, nunca estuve tentado de abandonar la pintura figurativa por la abstracción o por el expresionismo abstracto... tampoco mi trato con ellos lo exigía, pues eran muy respetuosos con quienes vivían con igual entrega que ellos la pintura"⁸. Es destacable la interesante iconografía, de marcado simbolismo, que reflejó en todos estos murales, con una plástica muy apegada a la estética mexicana de la época, que ahondaba en la problemática social y en los valores humanos.

3. Regreso a España

Su retorno tuvo lugar el 27 de marzo de 1960, de forma discreta, pues había hecho la firme promesa a Gordón Ordás, y a otros compañeros del exilio, de que no expondría inmediatamente para no politizar su llegada. Fue tres años después cuando realizó su primera muestra, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, siendo elogiada por Juan Antonio Gaya Nuño⁹. A partir de este momento sus exposiciones se sucedieron en galerías y otros centros de arte dando lugar a profusos comentarios críticos en prensa y, sobre todo, en los catálogos, también apoyados en documentos gráficos.

Durante esta etapa, en la producción pictórica de Vela Zanetti, se distinguen tres grandes géneros: obras de caballete, pintura mural y la ilustración de libros. En el primero, abundan los temas de carácter rural y social pero desde una óptica amable, carente de cualquier compromiso político y un tanto alejados, desde el punto de vista plástico, del arte crítico y de denuncia social que propugnaban los grupos de la España de los 60' y 70'. En el segundo género se ocupó de captar grandes temas de la Historia de España, como los alusivos al Cid, a la Fundación de Castilla, al Parnaso Español o a la leyenda de Don Suero de Quiñones. Su colaboración en la ilustración bibliográfica vino determinada por las representaciones en algunas de

⁸ AA. VV., *Vela Zanetti. Pintura, obra mural, fotos y documentos*, León, Fundación Vela Zanetti, Caja España, 1998, pp. 30-31.

⁹ GAYA NUÑO, Juan Antonio, *Idea de Vela Zanetti*, Madrid, Circulo de Bellas Artes, 1963.

Fig. 4. Vela Zanetti frente a su autorretrato en el mural de El Cid, Burgos [AA.VV., *Vela Zanetti (1913-1999)*, Burgos, Fundación Hullera Vasco-Leonesa, Fundación Vela Zanetti, Diputación Provincial de Burgos, 2000].

las novelas de Miguel Delibes, al que le unía una gran amistad, y otros textos como *Don Quijote* (fig. 4).

Por otro lado, de este período datan la mayor parte de las fuentes orales que se conservan, a través de los propios testimonios del artista en conversaciones y entrevistas, así como los de otras personas cercanas a él, que aportan interesantes datos que nos acercan aún más al pensamiento artístico del pintor y a las diversas influencias que recibió, de gran importancia para su formación artística y madurez humana, ya que forjaron en él toda una serie de principios y valores que permanecieron constantes a lo largo de toda su vida.

Consideraciones finales

Por lo tanto, la investigación en curso, cuyos resultados parciales se presentan en este artículo, es un estudio monográfico sobre el artista burgalés José Vela Zanetti. Así que este artículo pone de manifiesto las conclusiones que se han extraído hasta la fecha y los objetivos que se pretenden alcanzar gracias al estudio del perfil biográfico de este pintor, suponiendo una importante contribución al arte español contemporáneo, puesto que no sólo se da a conocer la figura de un destacado artista y su intensa actividad, sino que también se pone de manifiesto la evolución artístico-cultural española en el exterior, condicionada por la presencia e influencia del arte foráneo y las circunstancias del exilio.