

MAGALHÃES & SANTOS

Carlos VAZQUEZ
Sevilla

CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA

(Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944)

Retrato de Fernando de Torres como "Mirko"

1938-1939

Óleo sobre lienzo

79,5 x 62 cm

Procedencia: Colección del guitarrista Carlos Santías

La apariencia arquetípica de este retrato, que a primera vista podría interpretarse como una manifestación evidente de la corriente costumbrista tan en boga en la época, encubre una lectura de mayor complejidad. Esta obra inmortaliza uno de los momentos históricos más complejos y convulsos de España, marcado por una gran agitación política y social. Más allá del tema principal la pieza nos ofrece cierta información a tener en cuenta: situada bajo la firma del artista Carlos Vázquez Úbeda (Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944), vemos que la pintura está localizada en Sevilla. Se conocen varios momentos de la biografía de Carlos Vázquez en los que estuvo en Sevilla, el primero en un viaje de juventud y el segundo, periodo en el que se contextualiza este retrato, en el año 1938. Momento en el que Vázquez regresó del exilio, consecuencia directa de la Guerra Civil Española. Esta situación le llevó a refugiarse primero en Marsella y posteriormente en Villefranche-sur-Mer (Niza) para finalmente regresar a España por San Sebastián y asentarse en el burgués barrio de Heliópolis en Sevilla, donde pintó este retrato.

Fotografía de 'Mirco', después de 1939. Nótese su nombre publicado con "c" y no con "k" después de que Franco le hiciese cambiarlo.

Barcelona de Noche TAPIAS, 5
Tel. 22 35 82

El salón más típico de las Variedades - ÚNICO EN BARCELONA

Selección de bailes y atracciones en pista

PRESENTACIÓN de la formidable pareja de baile acrobático

MOREN and GRACY

Lita Vivian - Mary Cabello
Trini Mesa

RAFAEL DE JEREZ
ENCARNA BARCELO
y MIRCO

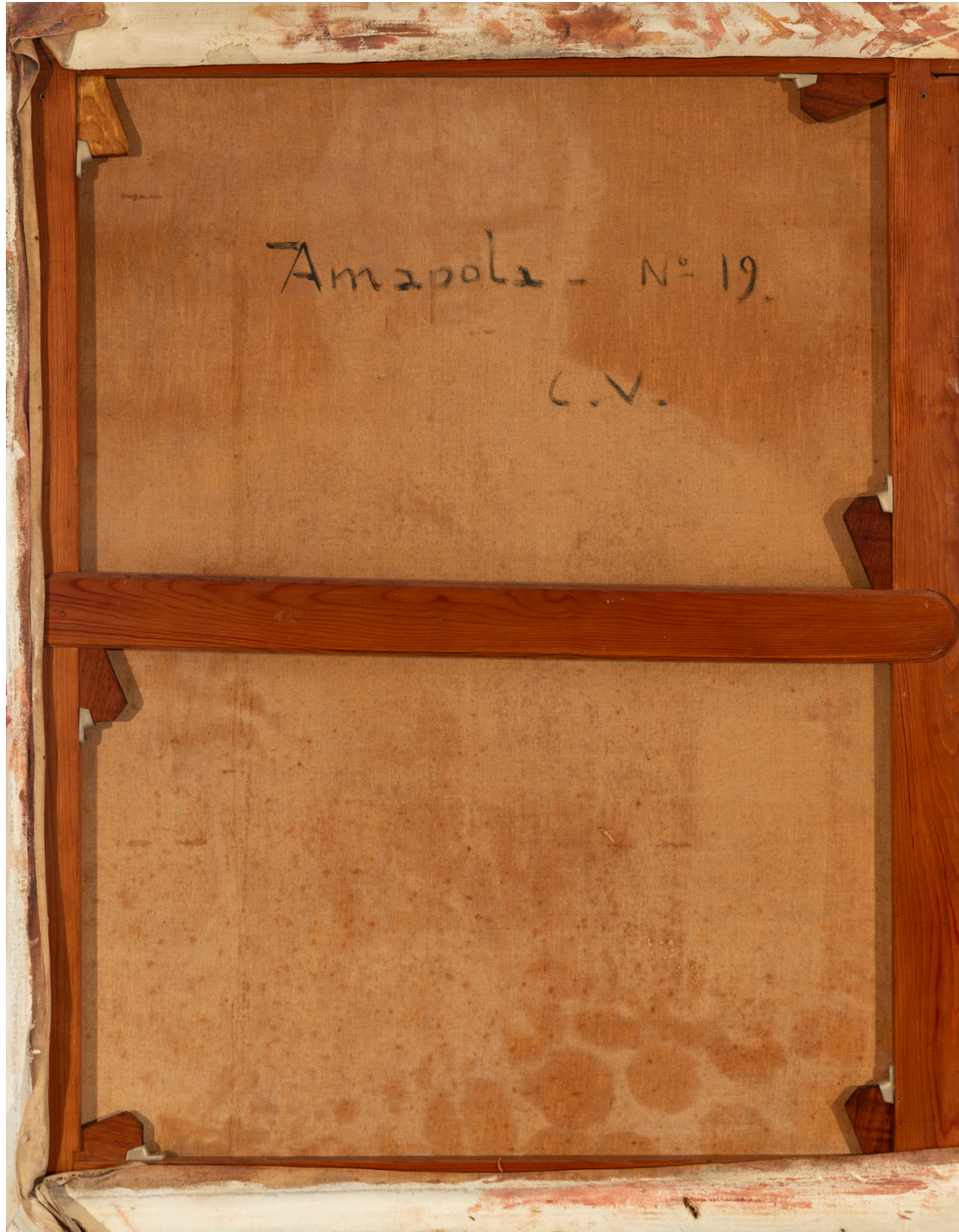
Las formidables estampas
CAPRICHOS ESPAÑOLES y
SELECCIÓN de JOTA ARAGONESA
por los principales artistas del programa

Archivo Montse Madrilejos

MIRCO

Cartel de Mirco como un Bandolero para un show en Barcelona.

El reverso del lienzo aporta información adicional gracias a la inscripción "Amapola - Nº19. C.V," . De ella se desprende que Amapola podría ser el nombre de la protagonista, aunque esta referencia introduce cierta ambigüedad, pues también cabe interpretarla como una denominación de carácter alegórico o simbólico.

Centrándonos en la representación pictórica y en su análisis estético apreciamos un retrato clásico respecto a su composición, con su protagonista ante el espectador, el cuerpo girado y el rostro dirigido hacia el frente. Su pose recuerda en gran medida a otros retratos de Carlos Vázquez, como por ejemplo su lienzo "Regalo de boda" (1911) de la colección del Museo del Prado de Madrid. En dicha pintura vemos cómo el novio presenta una postura similar a la del presente retrato. Aunque en este caso el artista aumenta el protagonismo de la figura evitando cualquier elemento superfluo que no sea la presencia corpórea de "La Amapola".

"Regalo de Boda" (1911), Museo del Prado.

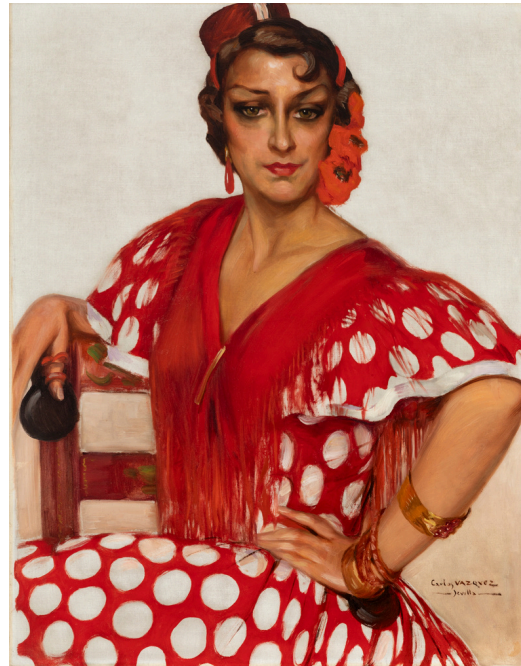
Al observar con detenimiento la pincelada, especialmente tras el tratamiento de conservación y restauración llevado a cabo por doña Marta Ortiz, se aprecia una mayor riqueza y profundidad en la paleta cromática empleada por el artista. Esto se hace evidente tanto en el fondo, donde aflora una compleja gama de matices que aporta mayor hondura a la escena, como en el vestido, cuyo proceso de depuración ha permitido recuperar pliegues antes casi imperceptibles. Del mismo modo, las facciones del rostro revelan ahora un dramatismo renovado: la limpieza ha sacado a la luz una lágrima sutil, suspendida en el lagrimal derecho, mientras que el ojo izquierdo muestra un enrojecimiento más vivo, intensificando la emotividad de la mirada.

Es este último punto el que aporta una mayor complejidad respecto a la identificación de la Amapola. La marcada expresividad del rostro, unida a la contundente presencia volumétrica de la figura, se distancia notablemente de la suavidad habitual en el retrato femenino de la época. Obras como "La portuguesa" de la colección del Banco Sabadell o el retrato de "Raquel Meller", conservado en el Museo de Arte de São Paulo, muestran cómo Carlos Vázquez solía representar a la figura femenina con una presencia poderosa pero dentro de unos cánones reconocibles.

En este caso, aunque el retrato conserva esa fuerza característica, los rasgos aparecen mucho más acentuados, casi exagerados. Las dimensiones de los hombros, la zona de la clavícula y el brazo que se muestra ante el espectador sugieren una anatomía de corte masculino. El rostro refuerza esta impresión: mandíbula firme, pómulos prominentes, ojeras profundas, nariz amplia y una frente despejada. La densidad de la pincelada en los párpados acentúa un maquillaje intenso, incluso algo desmesurado, especialmente visible en el diseño de las cejas. Asimismo, en la zona de la barbilla se advierten sombras poco afines al ideal tradicional del retrato femenino, insinuando además un uso de maquillaje que, con pinceladas densas y estratégicas, parece destinado a suavizar o disimular la masculinidad anatómica de la barbilla.

Pintura antes de limpieza

Pintura después de limpieza

Por todo ello, se puede concluir que la figura representada corresponde a un personaje masculino caracterizado como gitana.

Puede resultar sorprendente que el protagonista de este retrato pintado por Carlos Vázquez, quien llegó a ser pintor de corte, sea un personaje marginal o poco convencional. El hecho de que no se trate de una representación habitual no implica que no refleje fielmente una época o un momento concreto. Años de historia ocultos bajo los ideales de un régimen fascista, no permitieron apreciar la complejidad de España y dificultaron la comprensión social y cultural del país .

En España antes de la Guerra Civil, aunque en menor medida que en París, existía cierta libertad respecto a prácticas y representaciones consideradas marginales. De hecho este ambiente queda recogido en el relato “La columna de hierro” escrito entre 1936-1937 por el periodista Manuel Chaves Nogales, texto en el que se dan cita estas palabras: “Eran también de una gran honestidad las intervenciones de un afeminado con disfraz de mujer que cantaba las más fascinantes tragedias amorosas de Andalucía [...] Su cara estucada, sus ademanes de andrógono y su pompa oriental de sus trajes bordados” .

En el ámbito artístico la obra “El beso” de Lorca de 1927, actualmente en El Museo Casa de los Tiros de Granada, nos muestra un retrato de gran ambigüedad protagonizado por tres rostros que se funden entre sí, pretendiendo así una reflexión en torno a la identidad y los roles de género.

Volviendo a nuestro retrato, es necesario mencionar que este contexto no era ajeno a Carlos Vázquez, cuyo taller se encontraba a media hora del icónico barrio Chino de Barcelona, conocido por sus espectáculos de transformismo. Es sabida también la vinculación del artista con el mítico cabaret de Barcelona Els Quatre Gats, lugar donde actuaba el famoso transformista Leopoldo Fregoli (Roma, 1867-Viareggio, 1936), quien llegó al teatro Apolo de Madrid en 1897.

Participantes en el concurso de travestidos Miss Barrio Chino de 1934, imagen reproducida en el libro *'La Criolla'. La puerta dorada del Barrio Chino*, Paco Villar, 2017.

A comienzos del siglo XX, el panorama teatral español contó con la participación de numerosos intérpretes masculinos vinculados al mundo del espectáculo, entre ellos Antonio Alonso, Loperetti, Luisito Carbonell, Freddy, Derkas, Edmond de Bries, Ramper, Puisinet, Genaro el Feo y Mirko.

Muchas de estas actuaciones estaban basadas en la recreación minuciosa de figuras célebres del music-hall y de las variedades, tanto en su apariencia como en su forma de interpretar. En el contexto español, uno de los primeros intérpretes en seguir esta línea renovada fue Ernesto Foliers, quien hacia 1911 incorporó a su repertorio imitaciones de artistas como Fornarina, Goya o Raquel Meller.

Es en este contexto cultural que surge el retrato de Amapola, pintado entre 1938 y 1939 tras el regreso de Vázquez del exilio, habiéndose alojado previamente en Marsella, cerca de la residencia de Raquel Meller, y coincidiendo con un momento en que toda esta efervescencia artística quedó marcada y sesgada por la Guerra Civil. Vázquez retornó a una España profundamente transformada: una Sevilla tomada por los fascistas y, concretamente, a un barrio que albergó el centro de prisioneros políticos conocido como El Colector.

No resulta sorprendente, por tanto, que esta obra se concibiera como un homenaje a una España silenciada, teniendo como protagonista a Mirko, el único artista del movimiento transformista que continuó trabajando durante y después de la guerra. Cabe destacar, además, que los retratos fotográficos de Mirko muestran una notable semejanza con el protagonista de esta pintura, reforzando la conexión entre la obra y la figura real que inspiró su creación.

Por último, resulta pertinente considerar la procedencia de este retrato, que formó parte de la colección privada del compositor y guitarrista Carlos Santías Ferrer (1912-1976), estrecho conocido de figuras como Lorca, Dalí y Manuel de Falla. Se sabe que la obra siempre formó parte de su colección; además el estudio de restauración realizado por Marta Ortiz, indica la ausencia de barniz y la falta de repintes, características que sugieren que la pintura fue adquirida de manera directa, probablemente debido a un vínculo personal con el retrato o con su protagonista. Este detalle aporta una dimensión adicional siendo la obra un testimonio del contexto cultural y artístico que caracterizaron a la España de la época.

Este retrato, cuya complejidad ha sido en gran medida ignorada, pone de relieve la figura de Carlos Vázquez, cuya relevancia artística no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento que merece. El paso de los años ha ido desdibujando una carrera brillante, cuyo alcance y proyección internacional fueron evidentes desde sus inicios.

Carlos Vázquez Úbeda (Ciudad Real, 1869 – Barcelona, 1944) se formó en el seno de una familia numerosa en la que su temprana inclinación artística fue alentada por su propia madre. Sus estudios iniciales en el Instituto de Ciudad Real, bajo la tutela de César María Herrera, revelaron pronto un talento poco común que le valió una beca de la Diputación provincial para ingresar en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de San Fernando de Madrid (1886–1889). Allí fue discípulo de Carlos Haes, de quien heredó el rigor en la observación y la solidez del dibujo.

Su carrera adquirió una clara proyección internacional desde muy temprano. Gracias a sucesivas becas, viajó a Italia y posteriormente a Francia, instalándose en París entre 1890 y 1898. En la capital francesa asistió al prestigioso taller de Léon Bonnat, un entorno cosmopolita en el que consolidó su formación técnica y se familiarizó con las corrientes pictóricas europeas. Durante esa década presentó obras en distintos certámenes y salones, obteniendo numerosas menciones y galardones que asentaron su carrera más allá del mercado español.

Tras sus estancias italianas, regresó a España y fijó su residencia en Barcelona, ciudad en la que desarrolló una intensa actividad. Su contacto con los círculos modernistas le llevó a colaborar con los artistas de Els Quatre Gats, para cuya revista diseñó una de sus portadas. En 1901 contrajo matrimonio con Matilde Garriga Coronas, siendo su padrino Joaquín Sorolla, con quien mantuvo una relación de amistad y afinidad artística que influyó de manera significativa en su evolución hacia una pintura más luminosa y moderna.

A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, Vázquez participó regularmente en exposiciones nacionales e internacionales, obteniendo distinciones en ciudades como París, Ámsterdam, Berlín o San Francisco. Su prestigio se vio reforzado cuando, en 1913, Archer Milton Huntington adquirió una de sus obras para la Hispanic Society of America, gesto que consolidó su presencia en el circuito artístico internacional. Un año más tarde la institución lo nombró miembro de pleno derecho, subrayando el aprecio con el que fue recibido su trabajo en los Estados Unidos.

En la década de 1930, Vázquez mantuvo una presencia activa en la vida cultural barcelonesa y fue nombrado profesor de Composición Decorativa en la Escuela de Artes y Oficios. Tras el estallido de la Guerra Civil su vivienda en Barcelona fue saqueada, lo que lo obligó a un exilio forzoso en Marsella y Niza. Finalizado el conflicto, retomó su actividad expositiva tras sucesivas estancias en San Sebastián y una nueva etapa en Sevilla, antes de retornar a Barcelona, donde reemprendió con fuerza su producción y presentó diversas muestras en salas destacadas de la ciudad y de Bilbao.

Publicación de 27 de noviembre de 1915 de la revista La Esfera. "Luna de Miel en el Valle de Anso" (segunda página, esquina inferior izquierda), pieza adquirida para la Hispanic Society of America.

En 1944 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reconocimiento que coronaba una trayectoria marcada por el rigor técnico, la excelencia en el retrato y una constante apertura hacia los centros artísticos internacionales. Falleció en Barcelona ese mismo año, dejando una obra sólida y variada, estrechamente vinculada tanto a la tradición pictórica española como al diálogo con la modernidad europea.

La figura de Carlos Vázquez Úbeda constituye uno de los capítulos más singulares de la pintura española de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. Su aportación artística se caracteriza por la combinación equilibrada entre una formación académica rigurosa adquirida en Madrid con Carlos Haes y perfeccionada en París bajo la tutela de Léon Bonnat y una sensibilidad moderna que lo situó en diálogo constante con los centros artísticos europeos. Esta doble vertiente, clásica y cosmopolita, explica la solidez técnica de su obra y su capacidad para incorporar lenguajes pictóricos renovadores sin renunciar a la tradición española.

Carla VAZQUEZ
— Sevilla —

Amapola - N° 19.

C.V.

MAGALHÃES & SANTOS

contact@magalhaes-santos.com

www.magalhaes-santos.com.

[@magalhaesxsantos](https://www.instagram.com/magalhaesxsantos)