

**BRUT
KOW
SKI**

ESPACIO
GALA

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

RITA RUTKOWSKI

Fundación Antonio Gala

3/12/2021 - 18/01/2022

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

RITA RUTKOWSKI

Fundación Antonio Gala

3 de diciembre de 2021 - 18 de enero de 2022

Francisco Moreno Crespo

Presidente / President

José María Gala García

Director / Director

Braulio Valderas

Responsable Espacio Gala / Espacio Gala manager

Virginia Bersabé & Curro Crespo

Comisarios / Curators

Francisco José Zamorano del Castillo Luna

Antonio Lara Morcillo

Antonio de la Cueva García

Patricia Pires Romero

Alicia Rojas Osuna

Montaje / Installation

Con la colaboración de

**a
mas
ce**

CATÁLOGO / CATALOGUE

RITA RUTKOWSKI

Edita / Edition by

Fundación Antonio Gala, 2021

Texto y diseño / Text and design by

Virginia Bersabé & Curro Crespo

Fotografía de las obras / Art reproductions by

Luis Muñoz

www.luismunoz.photography

Fotografía de la artista / Artist images

Isidro Sánchez

Traducción / Translation by

Beatriz Tirado Pradas

ESPACIOPLÁSTICO

Queda prohibida la reproducción, almacenamiento o transmisión total o parcial de este libro sin la autorización previa y por escrito del editor. Todos los derechos reservados.

«Obras vistas que se han visto poco», «obras que sólo se han visto una vez» y «obras que nunca se han visto» componen esta nueva exposición de Rita Rutkowski (1932), una breve pero representativa selección de una de las trayectorias artísticas más longevas y fructíferas en nuestra ciudad. Cuerpos, coches, reflejos... el tiempo y el espacio, prisioneros en el juego cromático, sutil y rico, desplegado por Rita en su pintura.

«Creo que el pintor debe ser atravesado por el universo y no querer traspasarlo él... Espero a estar interiormente sumergido, sepultado. Pinto acaso para surgir», escribió el gran Paul Klee. Para Maurice Merleau-Ponty, «la visión del pintor es un nacimiento continuado». Estas 17 obras que podemos ver aquí son eso y nada más (y nada menos): 17 epifanías, 17 apariciones del mundo y la realidad a través del acto de pintar. Ese es el arte. Puro. Nada más. La pintura.

Rarely seen works, works only seen once and works never seen before from Rita Rutkowski (1932). A short but representative collection of one the longest and most productive artistic careers in our city. The artist emphasizes a sophisticated and rich chromatic discourse as an encounter to take place in time and space.

"I think that artist should be affected by the universe and not want to affect it.... I expect to be inwardly submerged, buried. Perhaps I paint to break out" wrote Paul Klee. According to Maurice Merleau-Ponty, "the painter's vision is an ongoing birth". These 17 pieces do not pretend to be nothing more than this; 17 epiphanies, 17 representations of the world and its reality into painting. That is art. Absolutely. Nothing else. That is painting.

Nacida en Londres en 1932. Emigra junto a su familia a Estados Unidos en 1933, instalándose en Nueva York donde pasa su infancia y adolescencia. Con intención de estudiar Publicidad, se matricula en la escuela Cooper Union, uno de los centros de enseñanzas artísticas más prestigiosos de la costa este estadounidense, ejemplo del fértil cruce del dinamismo de las instituciones norteamericanas con el talento europeo emigrado de Europa por culpa del nazismo, especialmente el procedente del ámbito de la Bauhaus alemana. Pronto descubre su vocación por la pintura. Recibe una beca del Museum of Modern Art MoMA que le permite acceder al estudio de sus fondos artísticos y de exponer en una exposición colectiva celebrada en 1950. En 1953 obtiene la prestigiosa beca Fulbright, que le permite viajar a Europa e instalarse en Roma y, posteriormente, Venecia. Entra en contacto con las corrientes artísticas europeas del momento. Tras retornar a Nueva York en 1955 y tener una experiencia como profesora en el Brooklyn Museum Academy, decide finalmente instalarse en Córdoba en 1959, ciudad donde reside en la actualidad.

Born in London on March 19, 1932. In 1933 she emigrated to EE.UU together with her family, and spent her childhood and adolescent years in New York City. Driven by her desire of studying Advertising, Rutkowski applied for a grant at the Cooper Union, one of the most prestigious colleges of Art on the East coast of the United States and image of the prolific convergence where North American institutional dynamism meets with European talent emigrated as a result of Nazism - especially, the one arising from German Bauhaus tradition. Her painting vocation led her to become an artist. In 1949 Rutkowski was granted a scholarship by the New York Museum of Modern Art, which allowed her access to in-depth studies on the basic essentials of Art, and later on, display her paintings in a group show in 1950. Thanks to a Fulbright scholarship, Rutkowski was able to travel and settle up in Rome and Venice where she was closely exposed to trends of the moment. Although she went back to New York City in 1952 and became a teacher at the Brooklyn Museum Academy, finally she moved to Cordoba where she currently resides. Rutkowski's artistic work was exhibited in cities such as New York, Boston, Washington, Rome,

Su obra, en exposiciones individuales o formando parte de colectivas, se ha visto en ciudades como Nueva York, Boston, Washington, Roma, Salzburgo, Córdoba, Madrid, Vigo, Málaga o Sevilla entre otras ciudades. En 1956 fue Segundo Premio de Pintura del Certamen Provincial de Pintura y Escultura organizado por la Diputación de Córdoba y en 1982 Primer Premio «Pintura sólo para mujeres» Galerías Preciados de Córdoba.

Salzburg, Madrid, Vigo, Malaga and Seville, among other places. In 1956 she was awarded the second prize at the Cordoba Provincial Art Contest of Painting and Sculpture and in 1982, also in Cordoba, received the first prize «Pintura sólo para mujeres»

OBRAS / WORK
Y REFLEXIONES / AND THOUGHTS

“ Una obra no tiene que tener género. La obra vale o no vale. Para ellos decir que pintas como un hombre es el equivalente a decir que eres pintor, si pintas como mujer no eres pintor. Son conceptos muy convencionales”.

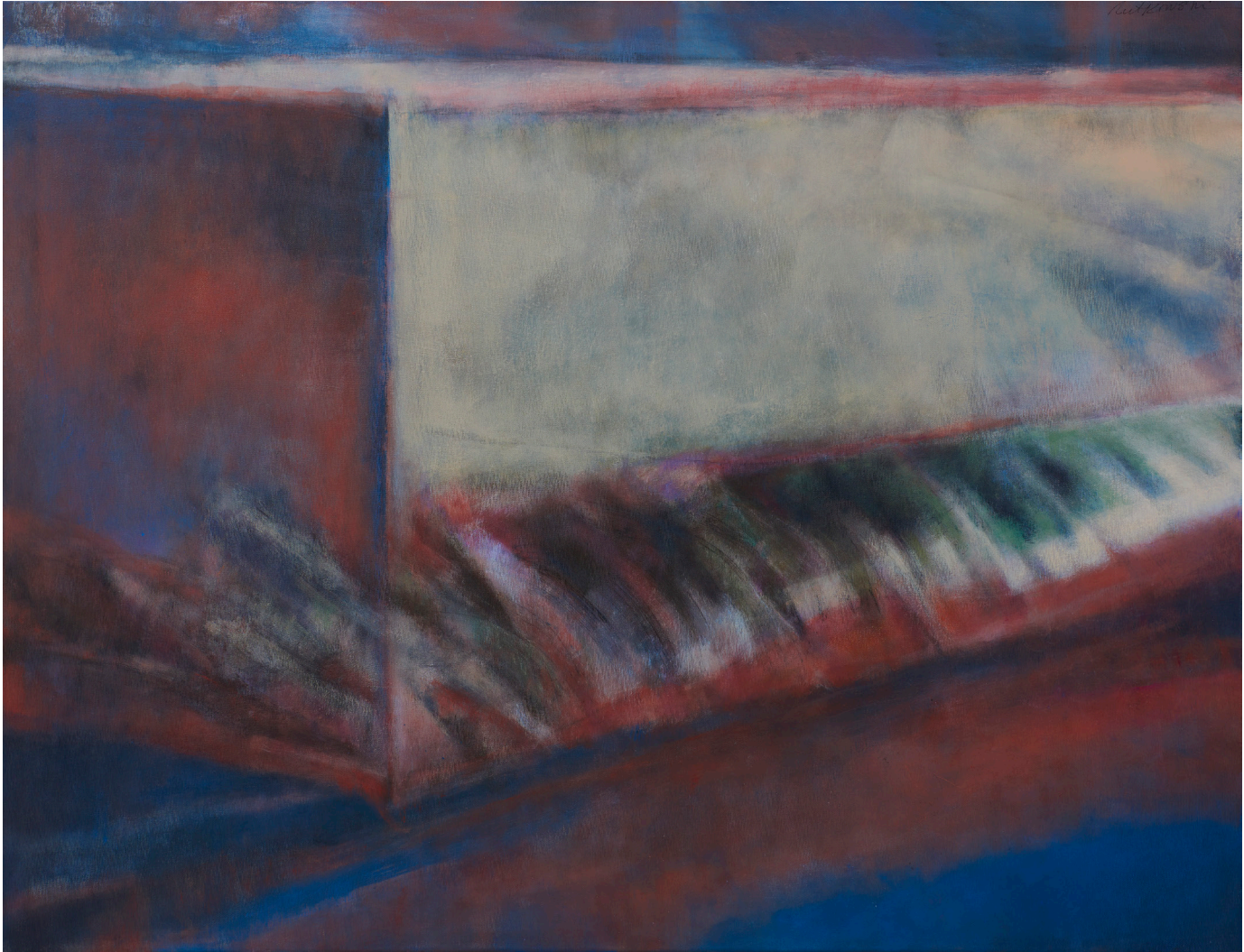
“ A painting has no gender. It is convincing or not. To paint like a man is the same as saying you are a artist, however if you paint like a woman you are not an artist at all. These concepts are very conventional”.

“ Ahora hay una tendencia de sacar a las mujeres mayores después de estar toda una vida ignoradas. Al principio, yo eliminaba mi nombre al firmar, sólo firmaba con el apellido. Para que no vieran mi género antes que la pintura. Incluso pensé en firmar con el número “3”. Eso es lo que pienso yo.

“ Older female artists are recent discoveries after having spent their whole careers being neglected. I eliminated my first name on my paintings, I just used my surname in order to avoid any kind of rejection for being a woman. I even thought about signing with number “3”. The world is changing. This is my opinion”.

Figura de mujer
92 × 73 cms.
1976

Caja de Pandora I
116 × 89 cms.
2011

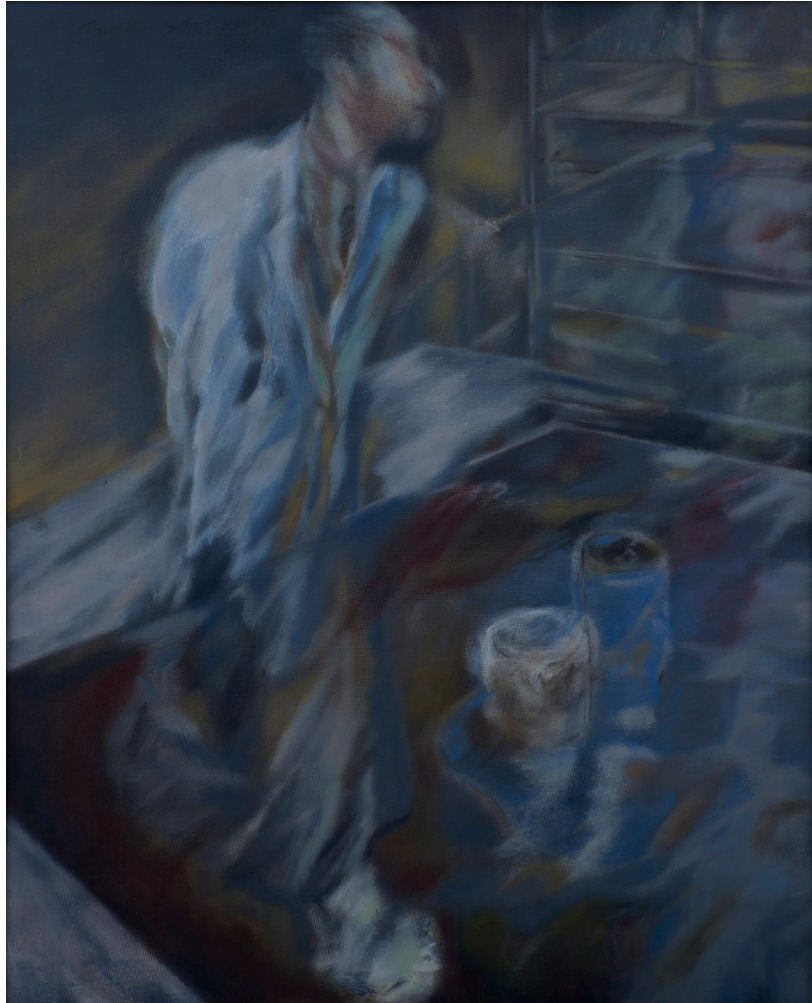
Caja de Pandora II
116 × 89 cms.
2013

“
Cuando de joven salía de casa a la calle en EEUU siempre me decía “Rita hacia el mundo” o “Rita contra el mundo”. Y al volver a Europa fue como empezar de cero”.

“
When I was young, when leaving home I would say to myself: «Rita out to the world» or «Rita against the world». When returning to Europe I found myself having to start from scratch”.

“
Ahora tenéis que ser empresarios. Yo debería haberlo hecho, haber aprendido. Pero he sido más romántica en ese aspecto. Y lo considero un error. Tenía que haber aprendido a hacer muchas más cosas”.

“
Artists are expected to be entrepreneurs as well. I should have considered that I should have learned. However, I am a romantic in this aspect and now I consider that was a mistake. I should have learned to do many more things”.

Doble imagen

81 × 100 cms.

1988

The small machine

58 × 92 cms.

1952

Planta metálica

77 × 105 cms.

1958

Metamorfosis

51 × 76 cms.

1958

Infernal machine (hormiga metálica)

71,5 × 96,5 cms.

1958

El humo que va II

85 × 65 cms.

1989

Torre de cristal

46 × 55 cms.

1998

“
Todas las civilizaciones pasadas tienen una bagaje cultural, un legado, una identidad. Pero, qué queda de lo nuestro?”

“
Every single former civilization has had a cultural heritage, a legacy, an identity. What are we leaving behind of this century?”

“
Mi hermano me dice: *¿Por qué sigues trabajando si estás jubilada?*. Es difícil de explicar. En el arte no funciona así. Fíjate en Monet, su mejor obra la hizo a los 84 años. Fue su época más lúcida, cuando se podía haber retirado. Como Juan Serrano. Me ha sorprendido su exposición, el color, la alegría, las ganas de saltar. Ha dejado un testimonio curioso. Lleno de vitalidad. Una persona muy viva. Es una prueba de que la mente tiene mucha fuerza”.

“
My brother tells me: *Why do you keep working if you are retired?* It is difficult to explain. Art does not work like this. Look at to Monet, he did his best work when he was 84 years old. It was his most lucid time when he was about to retire, such as Juan Serrano. His exhibition has surprised me; colour, happiness, jumping for joy. Juan Serrano has left a curious and a full of vitality testimony. A very bright person. It's the proof that mind has a great strengt”.

The Crash
136 × 112 cms.
1984

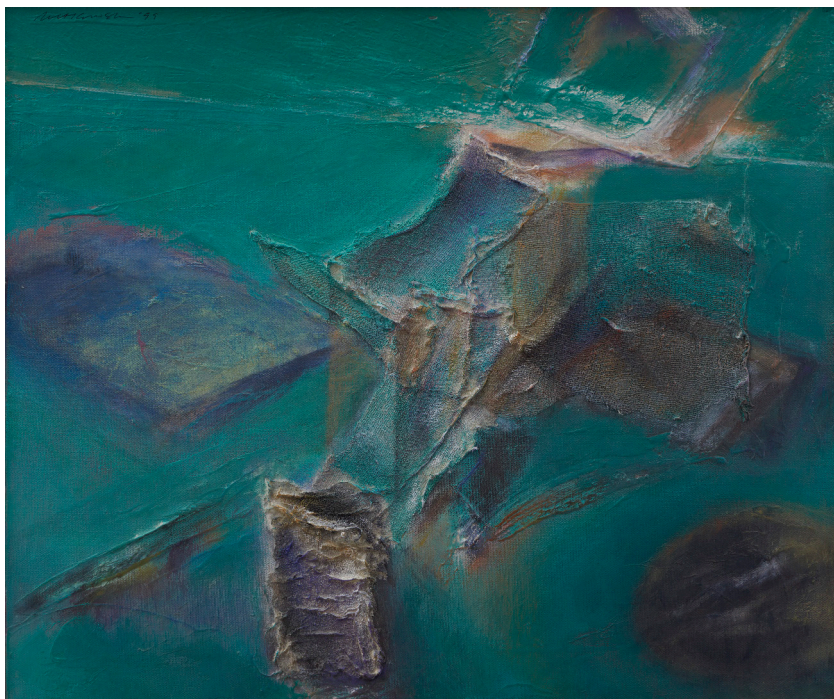
El coche en la puerta (díptico)
2 × 73 × 92 cms.
1987

En la calle (díptico)

2 × 51 × 119 cms.

1986

El escritorio verde

55 × 46 cms.

1999

Libro y copa
55 × 46 cms.
1999

El camino paso a paso / huellas

100 × 70 cms.

2014

Puente hacia nosédónde

100 × 70 cms.

2014

“ No le veo la lógica a que la siguiente generación de pintoras tengan que esperar 100 años para ser vistas”.

“ I wouldn't want that the next generation of women artists have to wait 100 years in order to have their work considered”.

“ Mi estudio es muy elemental y no está muy acondicionado. Durante la pandemia no he podido continuar mi obra y eso me pone triste. He conseguido llevar algo a casa para pintar, pero no es igual”.

“ My studio is quite elementary and it is not well equipped. During the pandemia, I couldn't continue my work and that made me sad. I was able to bring some material to paint with at home but it wasn't the same”.

ESPACIO GALA

ESPACIO GALA es un espacio expositivo abierto que la Fundación Antonio Gala pone a disposición de la ciudad.

Este año se cumplen el vigésimo aniversario de la Fundación Antonio Gala, durante estos 20 años, la sala de arte o galería, llamada «Salas de la Portería» ha tenido numerosas exposiciones, pero a partir de este momento ESPACIO GALA intentará ser mas que una mera sala de exposiciones al uso.

ESPACIO GALA nace para ser un punto de encuentro. Un espacio que permanecerá abierto para a los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Desde donde queremos potenciar el dialogo y las ideas entorno al mundo del arte. Y damos este paso, porque creemos que es necesario abrir una ventana al futuro en nuestra ciudad. Por eso hago desde aquí un llamamiento a los creadores y a los gestores culturales de la ciudad que nos aporten propuestas artísticas para Córdoba. Ya que si Córdoba no se puede entender sin el hecho cultural, la cultura no se puede entender sin Córdoba.

Córdoba es el eslabón entre la Grecia clásica y el renacimiento europeo. Desde ESPACIO GALA queremos contribuir a poner a Córdoba en la vanguardia a nivel nacional e internacional. Para ello realizaremos mesas de dialogo, conferencias, talleres de arte y encuentros destinados a potenciar la cultura.

Todo con una visión puesta en la ciudad, alejándonos de los individualismos y buscando en lo colectivo un impulso para mejorar nuestra sociedad. Meta que debe tener siempre la creación artística, sea cual sea su disciplina.

Braulio Valderas

Antonio Gala

FUNDACIÓN
ANTONIO GALA
PARA JÓVENES
CREADORES

RI TA

