

ABC

E U L O G I O V A R E L A
M O D E R N I S M O Y M O D E R N I D A D

Diferencias que separan a la elegancia del lujo
BLANCO Y NEGRO, NÚM. 506
12 DE ENERO DE 1901
MUSEO ABC

Dibujo para tapas decorativas del Almanaque de 1900
BLANCO Y NEGRO, NÚM. 452
CA. DICIEMBRE DE 1899
MUSEO ABC

Diseño de letra A capital
«LA MUJER Y LA CASA», BLANCO Y NEGRO, NÚM. 484,
11 DE AGOSTO DE 1900
MUSEO ABC

Inspirador de Juan Gris o de Pablo Picasso, impulsor en nuestro país de las corrientes estéticas que inundaban el continente europeo en las primeras décadas del siglo XX, diseñador, ilustrador, pintor, decorador, Eulogio Varela, fue, sin duda, el gran referente del modernismo en Madrid. Un maestro en la Europa de entreguerras, con un gran número de seguidores fuera de nuestras fronteras, hoy relegado a un rincón de nuestra memoria. Bajo el título *Modernismo y modernidad*, el Museo ABC, que custodia gran parte de su obra, presenta la mayor exposición que se ha dedicado a uno de los creadores más relevantes de nuestro país.

Eulogio Varela (1868, El Puerto de Santa María, Cádiz - 1955, Cercedilla, Madrid) ejemplificó la existencia de un modernismo madrileño en su vertiente más cosmopolita. Sus diseños se ubicarían en la línea del *Arts & Crafts* de William Morris, Walter Crane o John Ruskin, e incluso en experiencias postreras, como las del *Darmstadt* alemán, en ese intento utópico por aunar arte, artesanía y diseño.

Fue un artista polifacético que no solo destacó en el ámbito de la pintura, sino también en la ilustración, el diseño gráfico y de mobiliario, además de llevar a cabo una labor pedagógica y teórica que ayudó a realzar su nombre.

En 1898 comienza su colaboración con la revista *Blanco y Negro* y se convierte en uno de sus artistas más relevantes. El grueso de su producción se concentró en esta publicación, y no solo llegó a ser uno de los colaboradores más proliferos, sino también —a partir de la década de los veinte— el «confeccionador de la casa», el artífice general de la revista hasta la llegada de la Guerra Civil.

Fruto de esa colaboración, la Colección ABC custodia 950 dibujos con ilustraciones y también diseños de letras capitales, adornos, orlas y piezas de decoración. Esta muestra tiene como objeto poner en valor a un gran artista, rescatarlo del olvido y mostrar, por primera vez, sus dibujos y diseños como mejor ejemplo de una trayectoria única e irrepetible.

PRIMEROS AÑOS

Desde su Cádiz natal, la familia Varela se traslada a Valladolid, donde Eulogio termina el bachillerato con sobresaliente e inicia estudios de Ciencias Naturales —el tifus le impide terminarlos—. Allí arranca su carrera como artista y asiste a la Escuela de Bellas Artes. Prosigue su formación en la Academia de San Fernando de Madrid adonde Varela se traslada y vive con su amigo Joaquín Xaudaró —también ilustrador de *Blanco y Negro*—, antes de contraer matrimonio con Genoveva Hervias. Trabaja para varias revistas —*La Ilustración Española y Americana*, *Madrid Cómic* o *Helios*—, enseña en la Escuela de Artes y Oficios y obtiene la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908 y de 1913. Además, publica dos obras teóricas fundamentales: *Temas de composición decorativa*, que le otorgaría prestigio internacional —se publicó en español, francés e inglés— y su obra póstuma *La letra y su teoría constructiva*.

UN ESTILO ÚNICO

Carismático artesano y simbolista, verdadero adalid del modernismo internacional en la capital de España, se erigió como el mejor representante del modernismo en el ámbito gráfico con una huella clara del artista checo Alfons Mucha, del *art nouveau* visto en París y Roma, el prerrafaelismo anglosajón y el estilo de los ilustradores y *exlibristas* españoles como Alexandre de Riquer, Juan Gris o Emilio Sala.

Su trazo reflejaba dos tipos de estilos (con todas sus variantes y eclecticismos). Por una parte, un estilo costumbrista, realista, narrativo y anecdótico de sesgo posimpresionista y, por otra, un estilo *art nouveau*, modernista, muy raro en Madrid, pero muy común en Europa, próximo al prerrafaelismo inglés, al *Sezessionstil* vienes, al grafismo de las revistas alemanas del *Jugendstil* y al foco de modernidad catalán.

SOBRE LA MUESTRA

La exposición que acoge el Museo ABC reúne piezas inéditas que muestran el abanico de corrientes que llegan hasta Madrid y de las que este artista se nutrió, y que difundió gracias a *Blanco y Negro*. Encontramos influencias de la estampa japonesa, de la arquitectura germana y vienesa, de los simbolistas prerrafaelistas ingleses, de las temáticas wagnerianas y su interés por el medievalismo y otros neohistoricismos. Hay hueco para lo fantástico, lo esotérico, lo religioso y lo exótico, para la naturaleza y, sobre todo, para la mujer moderna. En su casa descubrimos pequeñas joyas modernistas en forma de diseños de muebles o útiles de la vida moderna. En definitiva, la utopía del arte dentro de la vida burguesa. La exposición termina con el Varela diseñador de orlas, letras capitales, colofones, monogramas o caligrafías, que muestran a un pionero del arte gráfico. Toda la muestra goza de una gran riqueza de juegos visuales y estéticos que conviven en el tiempo con una normalidad asombrosa. Varela no fue solo un mero seguidor de Alfons Mucha sino un estudioso de múltiples lenguajes que combinó con enorme facilidad en una misma revista.

En la primera:
Portada
BLANCO Y NEGRO, NÚM. 558
11 DE ENERO DE 1902
MUSEO ABC

+ INFORMACIÓN

MUSEO ABC Amanuel, 29-31. 28015 Madrid T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es Martes a sábado de 11 a 20 h - Domingo de 10 a 14 h