

barbara heprworth

M A C

Exhibition organized by the British Council

Exposición organizada por el British Council

BARBARA HEPWORTH

V Bienal do Museu de Arte Moderna Sao Paulo 1959
Comisión National de Bellas Artes, Montevideo 1960
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 1960
Instituto de Arte Moderno, Santiago 1960
Museo de Bellas Artes, Caracas 1960

Made and printed in Great Britain by Percy Lund, Humphries & Co. Ltd.

Barbara Hepworth

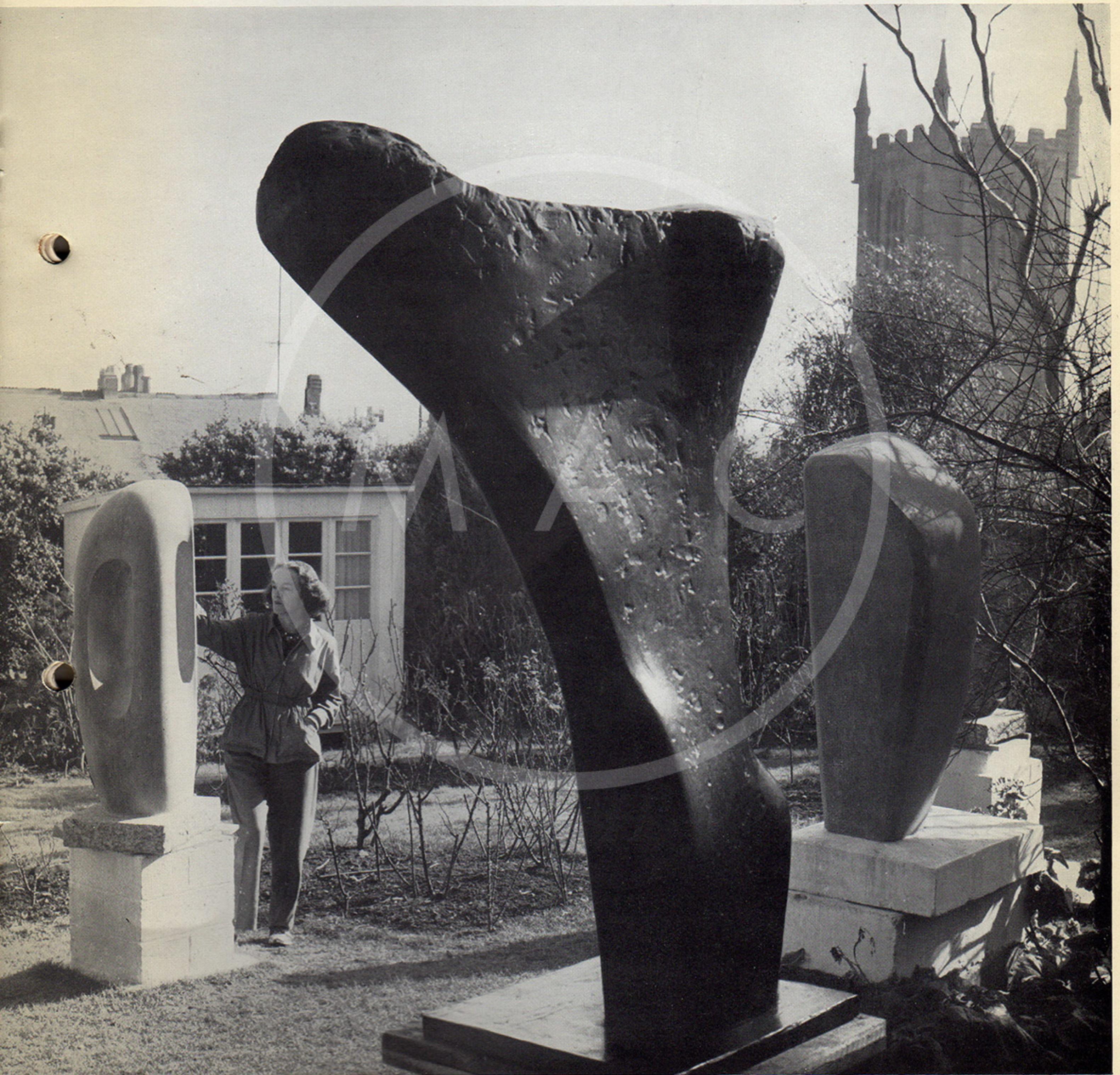
BY J. P. HODIN

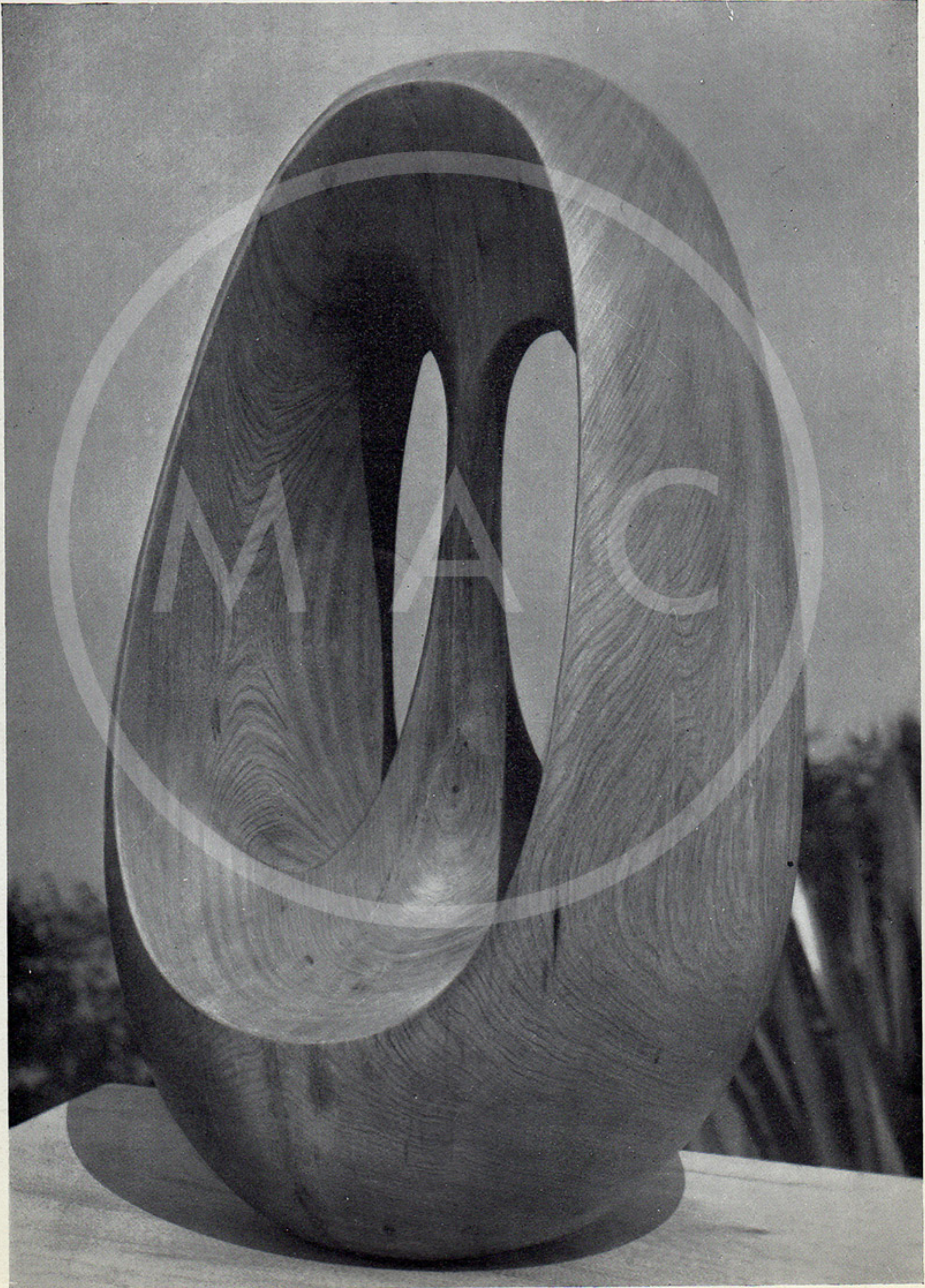
Barbara Hepworth is one of the very few sculptors of our time who has produced a personal style of general validity. In the long process of her development from the early twenties to about 1956 we can follow step by step the struggle for a perfect statement, the exciting drama of the discovery not only of her own taste and stylistic predilection, but of the new imagery which materialized from it as an artistic reality, the expression of a view of the world and the role of the artist in it. Every one of her masterpieces from this period can be seen as a sequence of evolutionary stages condensed in a final image, a work of candour and serenity though grown in struggle and pain. The entire *œuvre* of Barbara Hepworth has the quality of the obvious. It is given to us like a fruit, we look at it as we look at a blossom for the first time, or at a bird in flight, or at a fish. Where else in the art of sculpture of our day can be found this crystal-like realization of the Greek classic ideal in which joy, clarity and beauty are combined, this acceptance of the "now and present" unclouded by a romantic longing for an unreal future or a glorified past? This realization of the Greek classic ideal is not clothed in a neo-classic form, an imitation of the old, or in a synthesis of the archaic and the new as we meet it in the works of some Continental sculptors (Manzu, Marini, Greco, Heiliger), but is a new language of form through which the spirit of our age makes a creative penetration into the Greek tradition, and achieves a lightning-like comprehension of its spiritual tenets. This tendency towards a style which reached its culmination in Greece in the 5th century B.C. has been latent in the work of Barbara Hepworth since about 1937; it is an affinity, a spiritual fate more than a choice and a decision. A journey to Greece in 1954 was a jubilant affirmation of her personal taste. All phases of Barbara Hepworth's work are accompanied by drawings. About 1956-1957 there appeared a series of nervous animated drawings executed in brush and paint—free strokes suggesting vegetative growth and expansion, movement and unrest, where sometimes antagonistic rhythms confront one another—quite different from her former work. It is the stage at which, after the exploration of closed though pierced and sometimes stringed form, the artist was thrown into the adventure of propounding twisting, open forms which express the pulsation of life rather than its order, the dynamic rather than the static, the stage at which the fragrant shape of petals and flowers is discovered replacing the fruit of the body shapes, and at which a new material enters—metal. It is the stage when a decisive change in her personal life suddenly opened up deep and hidden treasures of artistic energy. Never before has Barbara Hepworth's genius blossomed so forcefully and freely as now.

Barbara Hepworth

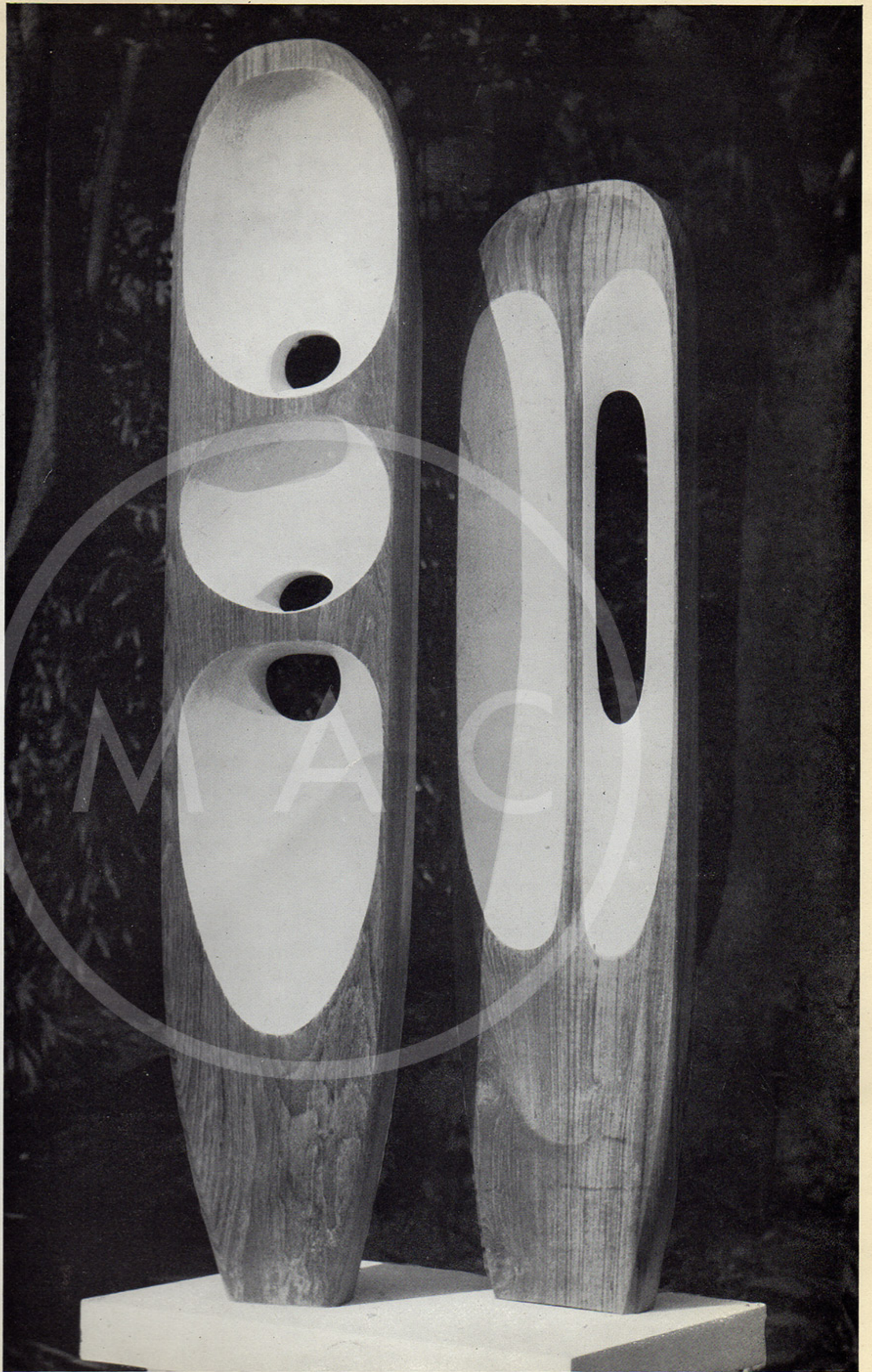
POR J. P. HODIN

Barbara Hepworth es uno de los muy contados escultores de nuestro tiempo que han producido un estilo personal de validez general. En el largo proceso de su desarrollo, desde comienzos de la tercera década hasta 1956, podemos seguir paso a paso el esfuerzo hacia una perfecta manifestación: el excitante drama del descubrimiento, no tan solo de su propio gusto y predilección de estilo, sino del nuevo conjunto de imágenes de él emanado como realidad artística; la expresión de una visión del mundo, y del cometido del artista en él. Cada una de las obras maestras de la artista en este período puede verse como una serie de pasajes evolucionistas que se condensan en una imagen final, obra de candor y serenidad, si bien nacida de la lucha y el dolor. La obra entera de Barbara Hepworth posee la cualidad de lo obvio. Se nos da como un fruto; la vemos como vemos una floración por vez primera, o un pájaro en vuelo, o un pez. En qué otro sector del arte de la escultura de nuestro tiempo puede hallarse esta realización cristalina del clásico ideal griego que combina alegría, claridad y hermosura, esta aceptación del "ahora y presente," despejada a través de un romántico anhelo por un irreal futuro, o un glorificado pretérito? Esta realización del clásico idea griego no está cubierta en una forma neo-clásica: en una imitación de lo antiguo, o en una síntesis de lo arcaico y lo nuevo según la encontramos en las obras de algunos escultores continentales—Manzu, Marini, Greco, Heiliger—es un nuevo lenguaje de forma a través del cual el espíritu de nuestro tiempo hace una creativa penetración en la tradición griega y consigue una comprensión de relámpago de sus preceptos espirituales. Esta tendencia, que llegó a su culminación en Grecia en el siglo V antes de Jesucristo, ha estado latente en la obra de Barbara Hepworth desde 1937, aproximadamente. Es una afinidad; un sino espiritual, antes que una elección y una decisión. Un viaje a Grecia en 1954 fué la afirmación jubilosa de su gusto personal. Todas las fases del trabajo de Barbara Hepworth están acompañadas de dibujos. Entre 1956 y 1957 apareció una series de dibujos nerviosamente animados y ejecutados con pintura y pincel—libres trazos sugerentes de desarrollo vegetativo y de expansión, movimiento e inquietud donde, a veces, ritmos antagónicos hacen frente uno a otro—completamente distinta de su obra anterior. Es el período en que, con posterioridad a la exploración de la forma cerrada—aunque horadada y, a veces, encordada—la artista se lanzó a la aventura de proponer torsiones, formas abiertas que expresan la pulsación de la vida antes que su orden; lo dinámico antes que lo estático; el estado en que el fragante contorno de pétalos y flores es descubierto reemplazando el fruto de las formas corpóreas, y en el que hace incursión un nuevo material: el metal. Es el estado en que un decisivo cambio en la vida personal de la artista abrió súbitamente hondos y escondidos tesoros de energía artística. Nunca antes ha florecido el genio de Barbara Hepworth con tanta fuerza y libertad como ahora.

(4)

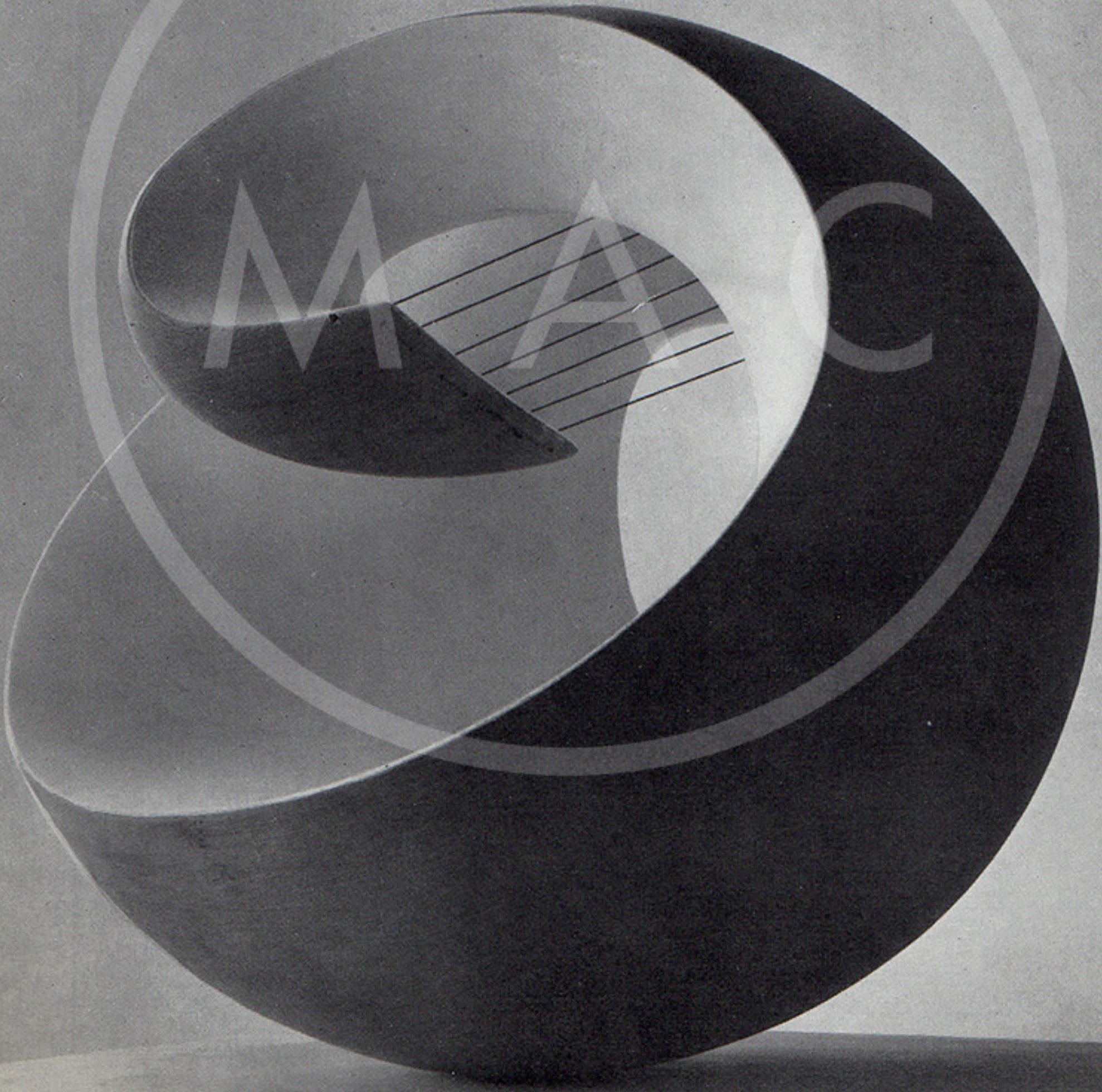
Biographical Note

Nota Biografica

Barbara Hepworth, C.B.E., born at Wakefield in 1903, she studied at the Leeds School of Art. A scholarship enabled her to study sculpture at the Royal College of Art in London for three years and a travelling scholarship which she won from the West Riding of Yorkshire enabled her to travel in Italy and study in Rome, Florence and Siena. She has held regular exhibitions in London since 1928 and her sculpture has been included in many international exhibitions. A retrospective exhibition of her sculpture was shown in the British Pavilion at the 25th Venice Biennale in 1950. Another retrospective exhibition of her sculpture and drawings toured the United States and Canada in 1955-1956. She was awarded a prize in the international sculpture competition on the theme of "The Unknown Political Prisoner" in 1953, and was created Commander of the Order of the British Empire in 1958. She has completed several important commissions including sculptures for Harlow New Town, the Technical College, Hatfield, and the Festival of Great Britain, as well as sets and costumes for the new opera "The Midsummer Marriage" by Michael Tippett produced at Covent Garden, London. She was awarded the International *Grand Prix* at the V São Paulo Biennial in 1959. Her work is represented in many important public collections including the Tate Gallery, London, the National Gallery of Canada, Ottawa, the National Gallery of Australia, Melbourne, the Museum of Modern Art, New York and the Kröller-Müller Museum, Otterlo, Holland.

Barbara Hepworth, C.B.E., nació en Wakefield en 1903 y estudió en la Escuela de Arte de Leeds. Mediante una beca estudió escultura en el Royal College of Art de Londres durante tres años; otra beca, ganada en el West Riding de Yorkshire, le permitió viajar a Italia y estudiar en Roma, Florencia y Siena. Ha efectuado exposiciones periódicas en Londres desde 1928 y su escultura ha sido incluida en muchas exposiciones internacionales. En la Bienal XXV, de Venecia, en 1950, se presentó en el Pabellón Británico una exposición retrospectiva de su escultura. Otra muestra retrospectiva de su escultura y dibujos viajó por los Estados Unidos y el Canadá entre 1955 y 1956. La artista ganó un premio en el concurso de escultura internacional sobre el tema de "El Prisionero Político Desconocido", en 1953, y se le confirió el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1958. Barbara Hepworth ha cumplido varios encargos importantes entre los cuales se incluyen esculturas para Harlow New Town, el Colegio Técnico de Hatfield, y el Festival de la Gran Bretaña, así como escenarios y vestuarios para la nueva ópera de Michael Tippett "El Matrimonio de Verano", estrenada en Covent Garden, de Londres. En 1959 se le otorgó el *Grand Prix* Internacional en la Bienal V de São Paulo. Su obra está representada en numerosas e importantes colecciones públicas como la Tate Gallery, de Londres, la National Gallery of Canada, en Ottawa, la National Gallery of Australia, en Melbourne, el Museo de Arte Moderno, de Nueva York, y el Kröller-Müller Museum, de Otterlo, en Holanda.

(3)

Catalogue

Catálogo

Sculpture Escultura

1. FORMS IN ECHELON tulip wood
FORMAS EN ESCALA madera de magnolia
1939 101.5 cms.
Gimpel Fils, London.
2. LARGE AND SMALL FORM Cornish Elm
FORMA GRANDE Y PEQUENA
olmo de Cornualles
1945 61 cms.
3. PELAGOS wood with colour and strings
PELAGOS madera con color y cuerdas
1946 40.5 cms.
4. ELEGY 2 grey elm
ELEGÍA 2 olmo gris
1946 51 cms.
5. RHYTHMIC FORM rosewood
FORMA RÍTMICA palo de rosa
1949 105.5 cms.
The British Council, London.
6. IMAGE Hopton Wood stone
IMAGEN piedra de Hopton Wood
1951-52 148.5 cms.
7. HIEROGLYPH Ancaster stone
JEROGLÍFICO piedra de Ancaster
1953 101.5 cms.
8. STRINGED FIGURE (GOTHIC) wood
FIGURA ENCORDADA (GÓTICA) madera
1954 105 cms.
9. TWO FIGURES (MENHIRS) teak
DOS FIGURAS (MENHIRS) teca
1955 137 cms.
10. OVAL FORM (DELOS) scented guarea, Nigeria
FORMA OVAL (DELOS) guarea perfumada de Nigeria
1955 122 cms.
11. CURVED FORM (DELPHI) scented guarea
with dark brown strings, interior white
FORMA CURVA (DELPHI) guarea perfumada
con cuerdas carmelita obscuro
1955 106.5 cms.
12. MARBLE FORM (CORÉ) serravezza marble
FIGURA EN MÁRMOL (CORÉ)
mármol de Serravezza
1955-56 75 cms.
13. CURVED FORM (TREVALGAN) bronze
FIGURA CURVA (TREVALGAN) bronce
1956 91.5 cms.
14. PIERCED FORM WITH STRINGS (TOLEDO)
mahogany
FIGURA HORADADA CON CUERDAS
(TOLEDO) caoba
1957 90 cms.
Charles and Peter Gimpel, London.
15. FIGURE (OREAD) bronze
FIGURA (OREAD) bronce
1958 51 cms.
Gimpel Fils, London.
16. TORSO I (ULYSSES) bronze
TORSO I (ULISES) bronce
1958 131 cms.
17. TORSO III (GALATEA) bronze
TORSO III (GALATEA) bronce
1958 55 cms.
18. CANTATE DOMINO bronze
CANTATE DOMINO bronce
1958 203 cms.
19. SEA FORM (PORTHMEOR) bronze
FORMA MARINA (PORTHMEOR) bronce
1958 117 cms.

Drawings
Dibujos

1. DRAWING FOR SCULPTURE (AEGEAN) oil
DIBUJO PARA ESCULTURA (AEGEAN) óleo
1955 41 × 51.5 cms.
2. MENISCUS oil and pencil
MENISCO óleo y lápiz
1956 46 × 60.5 cms.
3. FIGURES (SUMMER) oil on board
FIGURAS (VERANO) óleo en madera
1957 47.5 × 35.5 cms.
Sarah and Alan Bowness, London.
4. TWO FORMS (blue) oil
DOS FORMAS (azul) óleo
1958 66 × 46 cms.
5. FORMS (WEST PENTWITH) oil and pencil
FORMAS (PENWITH OCCIDENTAL)
óleo y lápiz
1958 63 × 63 cms.
6. STRINGED FIGURE (FINISTERRE)
oil and pencil
FIGURA ENCORDADA (FINISTERRE)
óleo y lápiz
1958 51 × 40.5 cms.
7. CHIOS oil
CHÍOS óleo
1958 51 × 35.5 cms.
8. CANTATE DOMINO oil and pencil
CANTATE DOMINO óleo y lápiz
1958 103 × 46 cms.
9. PERIGORD oil and ink
PÉRIGORD óleo y tinta
1958 48 × 35.5 cms.

SELECTION COMMITTEE
COMITE DE SELECCION

SIR PHILIP HENDY

Director, The National Gallery, London
Chairman, Fine Arts Committee, British Council

MR. MICHAEL MIDDLETON

SIR HERBERT READ

President, Institute of Contemporary Arts, London

MR. BRYAN ROBERTSON

Director, Whitechapel Art Gallery, London

MRS. LILIAN SOMERVILLE

Director, Fine Arts Department, British Council, London

