

Apuntes biográficos de una artista moderna

Jimena Ferreiro*

Fui muy feliz aquella tarde contigo. Feliz de contemplarte firme, con las riendas de tu destino entre las manos. Firme y realizada. ¡Al fin una! Y ese mundo de formas que has creado como una constelación.

Ana Montes Silva¹

Rebelde, tenaz, exigente consigo misma e inspirada. Volcánica, mimética, ordenada y elocuente.

Luis Lozada Soucre²

* Entre 2012 y 2013 la autora fue responsable de la organización y catalogación del archivo personal de la artista, que se preserva en el Archivo Alicia Penalba, Buenos Aires. Construida a partir de la investigación que siguió a ese trabajo, esta cronología biográfica registra con especial énfasis los reiterados intentos de Penalba por mantener sus vínculos profesionales con el medio y las instituciones artísticas de la Argentina. Una versión ampliada será publicada en la página oficial de la artista.

1_ Carta de YI (Ana "YI" Montes Silva) a Alicia Penalba, Buenos Aires, noviembre de 1964. Correspondencia personal I, Archivo Alicia Penalba (AAP), Buenos Aires.
2_ Lozada Soucre, Luis, "Alicia Penalba: una inspiración que surge de la rebeldía", en *El Universal*, Caracas, 28 de mayo de 1978.
3_ Carta de Alicia Penalba a Pablo Neruda, París, 17 de abril de 1972. Correspondencia personal, AAP, Buenos Aires.

Sus primeros años

1913

Alicia Rosario Pérez Penalba nació el 9 de agosto de 1913 en San Pedro, provincia de Buenos Aires, ciudad en la que residió junto con su familia por apenas dos años.

Sus padres, Santiago Pérez (Zaragoza, 1879) y Remedios Penalba (Valencia, 1889), se casaron en España y luego se radicaron en la Argentina.

Un año antes que Alicia había nacido su hermana Josefina.

Su padre trabajaba en Ferrocarriles Argentinos, razón por la cual itineraron por varias ciudades entre la región de Cuyo, la Patagonia y Chile.

1915

Su familia se trasladó a Valparaíso (Chile), donde residió hasta 1921.

Muchos años después, en correspondencia con Pablo Neruda, la artista reflexionó:

...visitar Chile de hoy, donde pasé seis años de mi infancia y donde me siento tan ligada como a mi propio país, me alegra...³

1917

Nació su hermano Santiago.

1921

Su padre fue trasladado a una pequeña localidad llamada Corral Chico, en la provincia de Río Negro, en plena Patagonia. En numerosas oportunidades Penalba declaró la importancia que tuvo la experiencia del paisaje patagónico en la génesis de su obra.

4_ Penalba, Alicia, texto manuscrito, s/f. AAP, Buenos Aires.

5_ "Muestra integrada por trabajos de la Srta. A. Pérez Penalba", 1930. Publicaciones periódicas 1930-1959, AAP, Buenos Aires.

6_ Penalba, Alicia, texto manuscrito, s/f. AAP, Buenos Aires

7_ Lozada Soucre, Luis, art. cit.

La juventud y su búsqueda de independencia

1927-1928

Un nuevo traslado de su padre llevó a la familia a la ciudad de San Juan.

En una extensa entrevista que le realizó Luis Lozada Soucre en 1978, en ocasión de su exposición retrospectiva en Caracas, recordó sobre su juventud en esa ciudad:

Decidí salir de casa y buscame una beca para estudiar en Buenos Aires. Para los efectos le escribí al Gobernador de mi provincia [San Juan], donde le pedí una entrevista.

Pero esa carta no era una carta cualquiera. Escrita con elementos caligráficos originales de la joven artista, traslucía una convicción a toda prueba, inusual en una adolescente. Impresionado, el gobernador le concedió una entrevista, pero no pudo otorgarle una beca –“estaban suspendidas por economía”–. No quiso, sin embargo, decepcionar y frustrar las inquietudes de la jovencita y, dada su magnífica letra, la recomendó para trabajar en el Registro Civil. Así fue como consiguió su primer empleo y realizó su primer curso de arte en la Escuela de Artes y Oficios “Obreros del Porvenir”, en la ciudad de San Juan.

1929

Murió su hermana trágicamente. La artista recordó este episodio traumático para su familia como un momento de inflexión en su vida:

Pero la oposición de mi familia [sobre su deseo de realizar estudios de arte en Buenos Aires] hubiera subsistido a no ser por un hecho trágico: hacía apenas un año, uno de mis hermanos a los 17 años se había suicidado. Mis padres habían quedado tan doloridos y aterrados que prefirieron no oponerse más. Ese hecho acabó con cualquier matiz de reticencia. Así pues, mi primer trabajo fue de escribiente, redactando actas de nacimiento, etc. [...] Fue entonces cuando se decidió mi destino; decidí romper el maleficio de la casa paterna, huir sola lejos como tantas veces desde pequeña lo había soñado intentando la independencia total de mis actos, dejando mis manos hacer y deshacer...⁴

1930

Un periódico de San Juan reseñó una exposición en la que la artista participó, junto a otros jóvenes estudiantes de arte, en el espacio Los Andes. En el artículo se menciona: “Tenemos entendido que la expositora se ausentará en breve de San Juan para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes...”.⁵ No tenemos precisión del año exacto en que se radicó en Buenos Aires. Lo cierto es que este episodio fue vivido como una gran victoria personal.

No dejé mi hogar para que me reconocieran sino para encontrarme conmigo misma en un terreno de igualdad y justicia.⁶

Penalba luchó durante toda su vida por la igualdad de los derechos de la mujer. En su discurso hacía referencia de manera recurrente a la importancia de la “independencia” y la “autodeterminación”:

Yo he tenido tantas dificultades como las que puede tener una mujer que tiene una familia que no la apoya en nada. Entonces comienza a tener que imponerse con firmeza desde muy joven para decirles que no podrán contra mí y como yo no les pido nada tendrán que dejarme hacer lo que quiera. Ésta es mi propia locura y no se metan conmigo. [...] Mi padre era un español terrible y desde niña me enfrenté a sus imperativos con los míos propios. Nunca estuve dispuesta a dejarme doblegar en mis inquietudes. Eso me costó numerosos y severos castigos durante mi infancia.⁷

8_ *La Nación*, Buenos Aires, lunes 5 de mayo de 1941.

9_ Carta de Emilio Centurión, Buenos Aires, 6 de junio de 1948. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

10_ No podemos datar con precisión su arribo. El libro monográfico escrito por Michel Seuphor menciona que su llegada se produjo el 30 de noviembre (Seuphor, Michel, *Alicia Penalba*, Amriswil, Bodensee-Verlag, 1960), mientras que en la sentencia del juicio de divorcio de Amadeo Binci se señala que fue el 4 de octubre de 1948. AAP, Buenos Aires.

11_ Merkert, Jörn, *Penalba*, Paris, Carmen Martínez éditions, 1977, p. 138.

Buenos Aires: educación académica y primeras participaciones en salones

1934-1935

Comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova". Asistió de manera regular al taller de Pintura y al curso de Estética. Sin embargo, al término de ese mismo año debió abandonarlos porque su trabajo le insumía mucho tiempo. Recién los retomó una década más tarde. A pesar de no continuar con sus estudios formales, siguió muy activa y al año siguiente fue parte del XIV Salón de Otoño de Rosario.

1937

Expuso en el IV Salón de Otoño de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos en Amigos del Arte. Participó con su pintura *Lia*. En los catálogos aún figura como "Alicia Pérez Penalba". Se casó en Montevideo con Carlos Alonso, de quien no poseemos información. Su matrimonio fue breve y dos años después se divorciaron.

1939-1940

Conoció a Amadeo Binci, un artista plástico que trabajaba como ilustrador en diferentes medios gráficos, una actividad que se convirtió en la fuente de ingresos para ambos. El 24 de febrero de 1940 se casó con Binci, con quien vivió, hasta su partida a París, en un departamento de la calle Chacabuco 852, en la ciudad de Buenos Aires.

1941

Expuso en el VIII Salón de Otoño de Amigos del Arte, donde exhibió su obra *Retrato*, junto a Antonio Berni (quien recibió el primer premio), Raquel Forner, Héctor Basaldúa, Norah Borges, Juan del Prete y muchos otros. El cronista de la reseña observó que "Alicia Pérez Penalba y Marina Bengoechea atraen por su voluntad de forma".⁸

1944

Murió su padre. Retomó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova" y cursó con continuidad hasta 1946. Emilio Centurión fue, entre sus profesores, a quien mejor recordaría. Por entonces admiraba a Cézanne, los *Fauves*, Lino Enea Spilimbergo y la tradición de los muralistas mexicanos.

1947

El 11 de septiembre su pintura *Del barrio* ganó el premio estímulo del XXXVII Salón Nacional de Artes Plásticas. El primer premio quedó en manos de Raúl Soldi. Obtuvo el diploma de profesora superior de Pintura. En los cursos de este período recibió la calificación de "sobresaliente" con "felicitación de la mesa examinadora".

1948

El 4 de septiembre se le adjudicó el premio adquisición Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por su obra *Madre*, dentro de la sección Pintura del XXXVIII Salón Nacional de Artes Plásticas. En ese mismo año obtuvo una beca otorgada por el gobierno francés para realizar estudios de perfeccionamiento en París. En la carta de recomendación que escribió Centurión al agregado cultural de la Embajada de Francia destacó la "dedicación y capacidad de trabajo" de Alicia Penalba.⁹ Viajó a París entre octubre y noviembre¹⁰ y se inscribió en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts para seguir un curso de grabado.¹¹ Residió hasta 1949 en la Cité Universitaire, en el boulevard Jourdan. Sobre este período, declaró mucho tiempo después:

12_ Cullen, Martín, "Plástica: Alicia Penalba, esa gran desconocida", en *Panorama*, Buenos Aires, 14 de abril de 1970.

13_ Carta de Dora Mezzarno de Fernández da Silva a Alicia Penalba, Buenos Aires, 8 de julio 1980.

Correspondencia profesional V, AAP, Buenos Aires.

14_ Mariani, Edmond, "Alicia Pérez nous a déclaré hier : 'Pas d'Art sans la Paix'", en *Le Patriote*, Paris, 28 de abril de 1949.

15_ Lozada Soucre, Luis, art. cit. En una fotografía publicada por el periódico *Le Soir* y en la revista *Regards* se ve a Alicia Penalba junto a Pablo Picasso.

16_ Merkert, Jörn, *op. cit.*, p. 21.

17_ Lozada Soucre, Luis, art. cit.

18_ Undiano, Federico, "Requisitoria a Alicia Penalba", París, 28 de diciembre de 1973 al 1° de enero de 1974, texto dactiloscrito.

Documentación personal, AAP, Buenos Aires.

19_ Ballve, Raúl, "Vitalidad y forma", en *La Nación*, Buenos Aires, domingo 14 de julio de 1957, p. 2.

20_ Cullen, Martín, art. cit.

21_ Saucet, Jean, "Zadkine: Libérer l'objet. Maîtres actuels et peintres de demain", 1951. AAP, Buenos Aires.

He puesto un telón tan grande sobre mi pasado anterior a París, que no traje ni premios ni recortes. Busqué otras técnicas: grabado, escultura. Me sentía muy confundida.¹²

Tenía treinta y cinco años a su llegada a París. Muchos años más tarde, una amiga de su juventud le recordó por carta:

Tengo en Posadas, donde residimos desde hace 15 años, dos fotos, en la que apareces. En una de ellas, recuerdas la fecha en que te trasladaste a Francia, y dices entre otras cosas "nadie es profeta en su tierra".¹³

Sus primeros años en París: el Congreso Mundial por la Paz y su paso por el taller de Zadkine

1949

Al poco tiempo de su llegada, participó como "Déléguée de l'Argentine au Congrès Mondial de Paris". En una extensa nota publicada en el diario *Le Patriote* se la ve en una fotografía junto a Marta Traba.¹⁴ Sobre este episodio tan relevante para Francia y toda Europa, recordó:

Tuve oportunidad de conocer a muchas personalidades, como a Picasso, Paul Éluard, Aragon... Por primera vez comencé a darme cuenta que empezaba a manejar mi propia vida.¹⁵

Se instaló en Montrouge, una localidad de las afueras de París, en la que vivió hasta 1966. Su primer taller se encontraba en la avenue Jean-Jaurès.

Obtuvo la Médaille de Gravure pour les Élèves Étrangers y comenzó a esculpir en el taller del artista español Horacio García Condoy en la Académie de la Grande Chaumière.

En paralelo, estudió la obra de los escultores más relevantes de la vanguardia europea: Alberto Giacometti, Wilhelm Lehmbruck, Constantin Brancusi, Antoine Pevsner, Hans Arp.¹⁶

En el taller de Condoy conoció a Étienne-Martin, François Stahly y Étienne Hajdu, con quienes compartió numerosas exposiciones colectivas a lo largo de su vida. Desde entonces se consagró enteramente a la escultura. Este momento de inflexión en su producción artística fue relatado muchos años después, del siguiente modo:

Aunque desde hacía mucho tiempo había esculpido, aún siente la necesidad de aprender. Su gran amigo Manolo Ángeles Ortiz (el hombre que mata al niño en la película "Un perro andaluz", de Luis Buñuel), la acompaña a casa del escultor Honorio [García] Condoy. Éste acepta poner a disposición un rincón de su taller y es allí, observando a Condoy en su trabajo, donde aprenderá multitud de procedimientos que hasta entonces ignoraba.¹⁷

Participó por primera vez en un salón parisino. En la *Exposition d'œuvres d'artistes latino-américains*, en la Maison de l'UNESCO, exhibió una pintura. Federico Undiano, su primer biógrafo, comentó que todavía pintaba, "aunque mucho no le gustaba reconocerlo".¹⁸

Por esos años Henri Matisse realizó un retrato de la artista en grafito, que se reprodujo en una nota de Raúl Ballve para el diario *La Nación* en julio de 1957.¹⁹

1950-1951

Comenzó a estudiar en el taller del gran maestro y escultor ruso Ossip Zadkine (1890-1967).

Según la datación de Jörn Merkert, en 1951 hizo su primera escultura abstracta.

Para entonces, su obra anterior había sido desechada casi en su totalidad. "De sesenta piezas producidas –mayormente óleos– en ese tiempo, se salvó solamente un mármol: el resto fue destruido", recordó.²⁰

En un artículo de 1951, Zadkine destacaba la obra de su mejor alumna.²¹ Pocos años después, Penalba recordaría el tiempo compartido con su maestro:

22_ Labrador Ruiz, Enrique, "Alicia Pérez Penalba", en *El Nacional*, Caracas, 1954.

23_ Merkert, Jörn, *op. cit.*, pp. 38-46.

24_ "En cambio, hay poco que decir sobre la escultura en la Argentina, ya que la mayoría de sus exponentes viven en Europa, y quienes frecuentan las exposiciones conocen desde hace ya mucho tiempo el talento de una Alicia Penalba". "À Bagatelle et au Musée Rodin", 1956. AAP, Buenos Aires.

25_ El contrato que se firmó en junio de 1957 incluye una cláusula por la cual Penalba "se compromete a no vender ni colocar ninguna de sus obras en una galería francesa o extranjera, a excepción del señor Max Clarac-Seroux, director de la Galerie du Dragon". Con respecto a la edición de las obras, cada escultura sería fundida como máximo en 6 ejemplares, de los cuales uno estaría reservado a la artista. Contemplaba además una exposición personal en la Galerie Claude Bernard. Cfr. Documentación personal, AAP, Buenos Aires.

26_ Hochtin, Luce, "Première exposition", en *Les Arts*, Paris, abril de 1957.

27_ Favre, Louis-Paul, "*Nouvelles perspectives de la sculpture*", en *Combat*, Paris, 23 de septiembre de 1957.

Mi camino –nos dice ella amablemente– es la escultura. Yo trabajé con Zadkine, maestro meritorio, pero bien pronto lo abandoné, es decir, en cuanto comprendí que mi maestro era el viento; el arte personal y no el arte "aprendido"; lo que trae y lleva la fantasía y los cánones que la conducen y reglan...²²

1952-1955

Recibió la visita de su marido, Amadeo Binci.

Expuso en el *Salon de Mai*. A través de la Direction de l'Enseignement et de la Production Artistique, el Ministère de l'Éducation Nationale adquirió su obra *Le Vieux Travailleur*, un bronce figurativo, hoy en la colección del Centre Pompidou.

En 1953 trabajó en sus primeros *Totems* e inició sus envíos a los salones de la Jeune Sculpture.

Jörn Merkert definió este período como el momento en que comienza a realizar "sus primeras esculturas personales".²³

Fue incluida en la selección del *Salon des Réalités Nouvelles*, de 1955, donde anualmente podían verse las producciones de los artistas jóvenes. Un espacio en el que participó con continuidad hasta 1958.

Primeras participaciones en grandes exposiciones internacionales

1956

Integró la *Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine* en el Musée Rodin de París, junto a los artistas argentinos Carlisky y Marino di Teana. Exhibió su obra *Hommage à César Vallejo*.

En un artículo que Georges Boudaille escribió sobre la muestra, se destacó la participación de Penalba:

*En revanche, il y a peu à apprendre sur la sculpture en Argentine puisque la plupart de ses exposants vivent en Europe et que les habitués des expositions connaissent de longue date déjà le talent d'une Alicia Penalba.*²⁴

También intervino en la exposición *Sculpture d'un temps autre*, organizada por Michel Tapié en la Galerie Intérieure en Angers, y en una muestra itinerante de la École de Paris en el Japón.

1957

Se concretó su primera exhibición individual en la Galerie du Dragon, en el Quartier Latin, titulada *Penalba*; la muestra fue acompañada por un catálogo que incluyó la primera monografía sobre la artista, escrita por Patrick Waldberg. Durante su transcurso conoció a Claude Bernard, con quien firmó un contrato de exclusividad para su galería, en sociedad con la Galerie du Dragon.²⁵

El diario *La Nación* reseñó la muestra para el público de Buenos Aires. También lo hizo Luce Hochtin para la publicación *Les Arts*, con comentarios muy elogiosos.²⁶

Ese mismo año participó de una importante exposición, *Hommage de la Sculpture à Brancusi et Prix Émile de Coninck* (Suzanne de Coninck, Paris). El catálogo incluía textos de M. Georges, A. Salles, Henri Pierre Roché y M.J. Cassou, con quien tuvo una relación profesional muy cercana y de mutuo respeto y admiración.

Entre los artistas que la integraron se encontraban Simone Boiseq, James Brown, Agustín Cárdenas, Louis Chavignier, Costa Coulestantos, Roël D'Haese, Eugène Dodeigne, Paulien Eecen, Étienne-Martin, Shamaï Haber, Henri Hamm, Jean Ipousteguy, Norbert Kricke, Jacinto Latorre, Liberaki Aglaé, Morice Lipsi, Karl-Jean Longuet, Juana Muller, Adam Sjöholm, François Stahly, László Szabó, Shinkichi Tajiri, Raymond Veysset e Isabelle Waldberg.

En el artículo "*Nouvelles perspectives de la sculpture*", de Louis-Paul Favre, se reprodujo una fotografía de su taller de Montrouge.²⁷

28_ Bayón, Damián Carlos, "Crónica de paisaje y arte en Nueva York", en *La Nación*, 3ª Sección, Buenos Aires, 11 de mayo de 1958.

29_ "Una exposición muy importante de arte actual". Correspondencia con Estados Unidos, 9 de febrero de 1959, AAP, Buenos Aires.

30_ Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

Sus primeros vínculos con Estados Unidos y Alemania

1958

Su obra integró la exposición *Sculptures and Drawings from Seven Sculptors*, que se presentó en The Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York. La muestra intentó ser un panorama de la producción escultórica contemporánea, con piezas de Eduardo Chillida, Étienne Hajdu, Michael Lekakis, Étienne-Martin, Eduardo Paolozzi, Alicia Penalba y Shindo Tsuji. Además de un conjunto de esculturas, la artista exhibió obra sobre papel (*gouaches* y tintas). La exposición fue reseñada por el *New York Times* y Damián Bayón escribió un extenso artículo para *La Nación*. Su "Crónica de paisaje y arte en Nueva York" se detenía especialmente en la obra de Penalba.²⁸

A fin de año participó del prestigioso evento de arte internacional *The 1958 Pittsburgh Bicentennial International Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture*, organizado por el Department of Fine Arts del Carnegie Institute. La artista aún figuraba como "Alicia Pérez Penalba".

En la ciudad de Lyon integró la exposición *Divergences 6*, en la Galerie Grange, que incluía el texto "Salut au baroque", de Michel Ragon. Entre los artistas seleccionados figuraban Barré, Bertrand, Camille, Carrade, César, Chelimsky, Clerc, Coppel, Deyrolle, Dodeigne, Downing, Feito, Fichet, Gauthier, Guitet, Kemeny, Koenig, Marfaing, Moser, Pan, Panafieu, Penalba, Sato y Tanaka.

1959

Recibió una carta de Sam Hunter, curador jefe de The Minneapolis Institute of Arts, en la que le adelantaba que viajaría a París y tenía interés en visitarla en su taller, debido a que estaba proyectando "une exposition très importante d'art actuel".²⁹

Fue invitada a la segunda edición de la *documenta* de Kassel, a cargo del curador Arnold Bode, responsable –junto a Werner Haftmann– de su creación, quien estuvo al frente del evento hasta su tercera edición, a la cual también invitó a Penalba. Fue la primera artista argentina en participar de esta prestigiosa muestra internacional.

Recibió una carta –fechada el 30 de junio– de Jorge Romero Brest, por entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes. Allí éste expresa su

...interés en realizar una buena exposición de sus obras en el Museo, en 1960, pero como sé que los gastos serán fuertes, necesito que Ud. a vuelta de correo me haga saber el número de obras aproximado que podría enviar [...] con esos datos me lanzaré a buscar los fondos necesarios para realizar la exposición. [...] Como a mediados de septiembre partiré para Brasil primero y Francia después espero que nos veamos en París para octubre".³⁰

La carta de Romero Brest representó la primera propuesta formal por parte de una institución argentina para hacer una exhibición en su país. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias fueron el gran obstáculo para la concreción de su ansiada muestra en Buenos Aires; todos los intentos a lo largo de los años 60 y 70 resultaron fallidos. De hecho, solo después de su muerte se realizaron exposiciones en galerías privadas de la capital argentina.

Luego de haber firmado su acuerdo comercial con la Galerie Claude Bernard, participó, en junio, de la exposición *Sculpture*, junto a los artistas Duchamp-Villon, David Smith, Martins, Hajdu, Poncet, Jonas, César, Noguchi, Stahly, Phillips, Beaudin, Consagra, Gilioli, Braque, Ipousteguy, Kricke, Moore, Brancusi, Peyrissac, Picasso, Lipchitz, Calder, Zadkine, Giacometti y Arp, entre otros.

Entre septiembre y noviembre intervino, en Italia, en la *XIII Biennale d'Arte Triveneta* (Padua, Sala della Ragione; Venecia). Luego integró la muestra *Harald Cousins, Étienne Hajdu, Alicia Penalba. 3 Bildhauer aus Paris*, en el Museum Haus Lange de la ciudad de Krefeld (Alemania).

Presentó el proyecto *Fontaine pour les nouveaux bâtiments de 14 Électricité de France*.

31_ Undiano, Federico, "Requisitoria a Alicia Penalba", p. 3. Ver nota 18.

32_ Burrows, Carlyle, "Drawings by Modern, Early Artists, Shown", en *New York Herald Tribune*, New York, domingo 16 de octubre de 1960.

33_ Así lo describía el artículo "Plástica: Alicia Penalba, esa gran desconocida", art. cit.

34_ M.E.V., "Instantáneas", en *La Nación*, Buenos Aires, 13 de noviembre de 1977. En la nota se hace referencia al artículo de Michel Chilo "Rencontre avec Penalba", publicado en *Combat*, París, 13 de mayo de 1961.

35_ "Es supersticiosa, adora los gatos –sobre todo los gatos negros– y prepara amorosamente platos españoles que hacen felices a sus amigos". "Alicia Penalba: un des maîtres de la jeune sculpture", en *Le Parisien*, 1961.

1960

En mayo tuvo lugar su segunda exposición individual en París, esta vez en la Galerie Claude Bernard. En esta ocasión fue publicado su primer libro monográfico, escrito por Michel Seuphor (*Alicia Penalba*, Amriswil, Bodensee-Verlag, 1960), que incluía una bibliografía, una lista de exposiciones y una biografía en la que figuraba 1918 como fecha de nacimiento; un cambio sutil, pero intencional, con el cual Penalba buscaba parecer unos años más joven. Recordemos que ella se radicó en París en 1948, con treinta y cinco años cumplidos.

Sobre la querrela por su fecha de nacimiento, Federico Undiano, su primer biógrafo, con quien mantuvo durante 1973 una relación profesional que terminó abruptamente por una serie de desencuentros personales, le escribió con mucho acierto:

Cuánto más fácil y muchísimo más importante habría sido, sin lugar a dudas, que suministrando tu real fecha de nacimiento, entre otros acontecimientos ubicables temporalmente con propiedad, también se hubiera tenido que reconocer que próxima a los cuarenta años tuviste la valentía y fuerza como para dar un giro radical a tu talento, transformándote en escultora con una obra posterior asombrosa. A una edad en la que otros grandes realizadores se agotan y debilitan, repitiéndose.³¹

Presentó su primera exposición en Estados Unidos, en Otto Gerson Gallery de Nueva York, en octubre,³² e integró la muestra *19th and 20th Century Painting and Sculpture* en la misma galería. Desde entonces mantuvo una comunicación fluida con coleccionistas americanos y sus obras ingresaron a importantes colecciones.

Realizó una fuente para un jardín de infantes en Firminy, Francia.

La consagración internacional

1961

Conoció a Michel Chilo, escritor, fotógrafo y crítico de arte,³³ quien fue su compañero hasta su muerte, además de un gran colaborador y entusiasta promotor de su obra. Muchas de las fotografías que se conservan en su archivo fueron tomadas con su cámara, y parte de la correspondencia mantenida con artistas, instituciones, galerías y coleccionistas lleva su firma.

Casi dos décadas después, Penalba evocaría la forma en que se conocieron. El cronista de *La Nación* relata el encuentro del siguiente modo:

Alicia Penalba [...] recuerda cómo su marido (crítico de arte que le hizo una mala nota en un periódico, sin conocerla) rectificó ampliamente su concepto, y de la mejor manera posible, después de haber sido presentado.³⁴

Se mudó al taller y vivienda ubicado en 37 rue Sadi-Carnot, en Montrouge.

En una nota de la época la describieron del siguiente modo: "*Elle est superstitieuse, adore les chats – surtout les chats noirs – et confectionne amoureusement des plats espagnols qui font le bonheur de ses amis*".³⁵

Ese año también le deparó grandes satisfacciones a nivel profesional. Logró su consagración internacional tras recibir el Gran Premio Internacional de Escultura *VI Bienal Internacional de São Paulo*, cuya edición celebraba sus diez años de continuidad, con la participación de 49 países.

Sus puertas abrieron el 10 de septiembre, y a los pocos días se comunicó públicamente la noticia de los premiados. La artista portuguesa radicada en París Maria Vieira da Silva obtuvo el Gran Premio en Pintura.

Entre los premios otorgados a artistas brasileños se destacan el de Iberê Camargo, en Pintura, y el de Lygia Clark, para la sección Escultura.

36_ Correspondencia profesional, AAP, Buenos Aires.

37_ Dolinko, Silvia, *Arte plural. El grabado entre la tradición y la experimentación 1955-1973*, Buenos Aires, Edhasa, 2012, p. 205.

38_ "Curiosamente, los dos premiados son artistas femeninas. Simple coincidencia sin duda, pero que no dejará de llamar la atención sobre el aporte cada vez más importante de artistas mujeres, especialmente en el campo de la escultura. De Germaine Richier a Marta Pan, pasando por Barbara Hepworth y Louise Nevelson, la cantidad de escultoras de nivel internacional no cesa de aumentar". Ragon, Michel, "Lauréats de la Biennale de São Paulo. Vieira da Silva et Penalba: une double fascination magique", septiembre de 1961, artículo en AAP, sin datos de publicación.

39_ Linares, Salvador, "Alicia Penalba en Buenos Aires", en *Del Arte*, Buenos Aires, n° 3, septiembre de 1961.

40_ Finalmente, esas líneas fueron publicadas literalmente por Salvador Linares.

41_ Carta de Amadeo Binci a Alicia Penalba, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1961. Correspondencia personal I, AAP, Buenos Aires.

El jurado estuvo conformado por J. Sweeney (Estados Unidos), Jean Cassou (Francia), R. Stanislawsky (Polonia), Jorge Romero Brest (Argentina), Kenjiro Okamoto (Japón), André Gouber (Rusia), Mário Pedrosa (director del Museu de Arte Moderna de San Pablo), Oreste Ferrari (Italia), JRA Vroom (Holanda), Walter Schmalenbach (Alemania) y Emile Langui (Bélgica). Alicia Penalba permaneció diez días en la ciudad y los medios gráficos registraron su encuentro con Jean Cassou, curador del envío francés.

En ocasión de su premio recibió las felicitaciones del presidente Arturo Frondizi, quien le envió un telegrama el 13 de septiembre: "Quiero expresarle mi profunda satisfacción y calurosas felicitaciones con motivo de la honrosa consagración que para el arte argentino significa obtención Gran Premio...".³⁶ Sobre la estrategia de este exitoso envío argentino, Silvia Dolinko comenta:

En efecto, en 1961, uno de los miembros del jurado internacional en San Pablo fue [Jorge] Romero Brest, el curador del envío argentino fue Gyula Kosice y la presentación oficial del catálogo fue suscrita por [Rafael] Squirru, sucesión de nombres propios claves en la trama modernizadora local que se reeditó en el desarrollo del envío argentino a Venecia en 1962.³⁷

La sexta edición de la bienal tuvo la particularidad de haber premiado a dos mujeres, un dato que Michel Ragon considera relevante y sobre el cual reflexiona:

*Curieusement, les deux lauréats sont des artistes féminins. Simple coïncidence sans doute, mais qui ne manquera pas d'attirer l'attention sur l'apport de plus en plus important d'artistes femmes, notamment dans le domaine de la sculpture. De Germaine Richier à Marta Pan, en passant par Barbara Hepworth et Louise Nevelson, le nombre de sculpteurs féminins de classe internationale ne cesse de s'accroître.*³⁸

Previamente a su viaje a San Pablo, Penalba pasó fugazmente por Buenos Aires. En diálogo con Salvador Linares, declaró sobre la escena artística:

Mire, en último término, lo que le falta a nuestro país es locura, es decir, la comprensión de esa locura que resulta fatalmente del creador, cuando alcanza un estado de libertad absoluta en la expresión. [...] lo veo postergado, enmudecido por un desmedido aspirar a la perfectibilidad. No hay aquí valentía para equivocarse.³⁹

El texto de la entrevista finalizaba con la transcripción de un pedido de la artista para que

...retire los términos de la entrevista, no quiero aparecer como una crítica despiadada. Estuve pensándolo mejor y creo que no se puede destruir el esfuerzo de todos estos muchachos maravillosos. Parto al mediodía para San Pablo...⁴⁰

Durante su breve estadía en la ciudad aprovechó para convenir de mutuo acuerdo el divorcio con Amadeo Binci. En correspondencia con Penalba, Amadeo escribe:

Tu estada y arreglo definitivo de nuestro divorcio me han dado una gran tranquilidad [...] Tú has hecho una formidable carrera ahí que yo admiro y te deseo tengas el gran atelier que tanto necesitas para tus esculturas grandes...

En la misma carta la ponía al tanto de las novedades de la escena porteña y comentaba los *collages* "a lo Buri que está haciendo Berni".⁴¹

La fuerte presencia argentina en la bienal tuvo como antecedente la realización de *Arte Argentina Contemporânea* en el Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro (MAM) en julio de ese mismo año. Un proyecto auspiciado por la Embajada de la República Argentina en el Brasil, a cargo del diplomático Carlos Manuel Muñiz, ocasión en que se exhibió un amplio conjunto de obras de artistas argentinos que reunía lo que sus responsables consideraban la producción más destacada de los últimos cuarenta años.

42_ Véanse “Hállase en ésta la escultora Alicia Penalba”, en *La Nación*, Buenos Aires, 18 de agosto de 1961, y Mauricio, Jayme, “400 obras de arte para JQ [Jânio Quadros] inaugurar no MAM”, en *Correio da Manhã*, 2º caderno, Rio de Janeiro, 30 de junio de 1961.

43_ *Arte Argentina Contemporânea* (cat. exp.), Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), junio de 1961.

44_ Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

45_ *Idem*.

De la muestra participaron Raquel Forner, Fernández Muro, Sarah Grilo, Ocampo, Sakai, Hlito, Pucciarelli, Macció, Carreño, Eduardo Mac Entyre, Federico Martino, Iommi, Batlle Planas, Badii, Curatella Manes, Di Teana, Gerstein, Kosice, Paparella, y una sala especial de Penalba con 28 obras traídas de París, como lo señalaba la prensa.⁴² El catálogo incluía un texto de presentación de Jorge Romero Brest y Rafael Squirru, en el cual la exhibición en Río era descrita como “una verdadera invasión de la cultura argentina”.⁴³

La correspondencia con Romero Brest seguía siendo fluida; en ella ambos expresaban el deseo de realizar una gran exposición de Alicia Penalba en Buenos Aires, aprovechando las obras que estaban en Brasil en ocasión de la muestra de Río y de su participación en la bienal. En carta del 18 de diciembre, Romero Brest la felicitaba por el premio obtenido y comentaba:

En cuanto a tu exposición, pensamos con Di Tella hacerla coincidir con la del premio [Torcuato Di Tella], que no tendrá carácter de beca este año, sino de competición internacional. Tú expondrías como única invitada de honor. Por ahora la fecha de inauguración sería la del 7 de julio [de 1962], con cierre el 22 del mismo mes.⁴⁴

1962

Inició formalmente el juicio de divorcio con Amadeo Binci.

La euforia tras obtener el Premio Internacional de Escultura en la *Bienal Internacional de São Paulo* se vio opacada por grandes complicaciones en la logística de traslado de sus obras de regreso a París. Durante este año intercambió una abultada correspondencia tanto con Rafael Squirru como con Gyula Kosice, responsables del envío argentino. La comunicación se pondría cada vez más tensa, en especial con Kosice, con quien rompió relaciones hacia fin de año. En su archivo se conserva una carpeta cuyo rótulo, escrito de puño y letra por Penalba, dice: “Escándalo con Kosice”. El 30 de mayo, la artista le escribió a Squirru con tono firme:

Cuando Ud. me invitó me sentí honrada y extremadamente contenta de servir a la Argentina con el trabajo de tantos años que Ud. sabe cómo fueron. Como la mayoría de mis obras pertenecían a la galería Claude Bernard, yo le rogué las prestase insistiendo denodadamente sobre la seguridad que corrían las obras, que irían y serían restituidas oficialmente por el Gobierno Argentino sin gastos para ninguno de nosotros dos.⁴⁵

Las obras en cuestión permanecieron varadas en Río de Janeiro, tras la clausura de su exposición individual celebrada en el Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro entre el 26 de abril y el 20 de mayo. La muestra contó con las piezas que se habían exhibido un año atrás en la bienal.

Luego de una ardua gestión plagada de malentendidos, en abril de 1963, Ramón Avellaneda informó a la artista que las obras estaban rumbo a París.

Finalmente, llegaron a destino muy dañadas, con golpes en la superficie y los zócalos de mármol quebrados. Habían sido despachadas sin seguro. A partir de allí comenzó el reclamo de Penalba al gobierno argentino para que cubriera los costos de la restauración. Muchas de esas piezas –cuya reparación debió financiar la artista– eran propiedad de coleccionistas privados.

Este episodio, que se suma a una serie de desencuentros entre Penalba y las autoridades argentinas, precipitó su decisión de no formar parte de la exposición que estaba organizando Kosice en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, a la cual nos referiremos más adelante.

En paralelo, en abril Romero Brest le ofreció participar del Premio Torcuato Di Tella, que ese año estaría dedicado enteramente a la escultura, además de prometerle la realización de una muestra individual en el marco de la Dirección de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, cuya sede de la calle Florida inauguraría en 1963. Un proyecto que tampoco se concretaría por razones presupuestarias, según argumentaron sus responsables.

La propuesta de Romero era que Penalba interviniera en el premio internacional, pero, debido a limitaciones económicas en el traslado de las esculturas, la artista tendría que enviar obra de pequeño formato, una restricción que consideró poco adecuada para una competencia internacional, y mucho

46_ "Seis menciones en un concurso para artes plásticas", 1962. AAP, Buenos Aires.

47_ Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

48_ *Idem*.

49_ Correspondencia con instituciones francesas, AAP, Buenos Aires.

50_ Correspondencia profesional I, carta del 29 de octubre de 1962, AAP, Buenos Aires.

51_ Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

más luego de haber obtenido la distinción en la *Bienal de São Paulo*. No obstante, en la prensa se difundió su participación como invitada por Francia.⁴⁶

Su decisión fue minando la relación con Romero, con quien fue perdiendo el tono de cordialidad y la frecuencia en la correspondencia que mantuvieron durante 1961 y 1962.

Es notable percibir que muchas de esas cartas están en francés. No hemos podido determinar si se trataba de una estrategia de distanciamiento de la artista, o si fueron escritas por Michel Chilo bajo el dictado de Penalba. Ambas opciones suenan verosímiles.⁴⁷

Con Rafael Squirru, en cambio, mantuvo un vínculo cercano y de mutuo respeto. Ya alejado de su función de director del Museo de Arte Moderno, se puso en contacto para comisionar una obra en memoria de Miguel Ángel Carcano. Sugirió que fuera de la serie de las *Aladas*, al tiempo que mencionó que "cuando se habló de Penalba surgieron de inmediato reparos por temor al costo que una empresa en tales manos demandaría". Y continuó: "Sería la primera vez que la Argentina reencarga un monumento a un prócer dentro de la nueva conciencia artística". Squirru terminaba la carta afirmando de algún modo estos supuestos:

Sé que sos mujer práctica; de lo contrario no podrías concretar tus visiones, pero sé también que tu ser esencial responde a la urgencia de los dioses. Ellos te dirán si debes y si puedes satisfacer este pedido que sin duda ayudará muy mucho al esclarecimiento de la conciencia de tus compatriotas.⁴⁸

De esta manera, desde Buenos Aires se fue construyendo un imaginario de artista temperamental y de pocas concesiones.

Mientras tanto, en París, formó parte del comité organizador de la exposición *L'Art latino-américain à Paris*, junto a Agustín Cárdenas, Carlos Cairoli, Peràn Erminy, Rodolfo Krasno, Wifredo Lam, Silvano Lora, Roberto Matta, Oswaldo Vigas y Enrique Zañartu. La selección de obra estuvo a cargo de un comité de profesionales franceses: Jean-Clarence Lambert, Raoul J. Moulins y J.A. França. La muestra se inauguró el 2 de agosto en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris y se extendió hasta el 4 de octubre de 1962.

En el catálogo se incluyeron textos de Julio Cortázar, Carlos Garcete, César Vallejo, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Jorge Gaitán Durán, Manuel Bandeira, Miguel Ángel Asturias, Carlos Pellicer, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Carrera Andrade, Elvio Romero, Damián Carlos Bayón, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Vinicius de Moraes, Juan Liscano, Octavio Paz, César Fernández Moreno, Mario Trejo, Agustín Lunel, Alejandra Pizarnik, Julio Llinás y Roberto Fernández Retamar. Entre los artistas se destacaba la participación de Wifredo Lam, Roberto Matta y Agustín Cárdenas, junto a algunos más jóvenes como Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Marta Minujín, Rafael Soto, Alejandro Otero, Julio Le Parc, Luis Tomasello, Martha Boto y Gyula Kosice, entre otros.

El propósito de la exposición era mostrar por primera vez al público francés un conjunto de pinturas, esculturas, dibujos, *collages* y grabados, escogidos entre la producción más reciente de los artistas latinoamericanos residentes en París que mejor representasen la vanguardia cultural de América Latina a través de sus búsquedas y de sus experiencias más actuales; y, al mismo tiempo, rendir un homenaje a los artistas de ese origen que formaron parte de la vanguardia de principio de siglo. El catálogo destacaba que la iniciativa había sido promovida por los propios artistas. Vale señalar que los textos incluidos en él estaban en francés, sin traducción al español. El comité organizador aspiraba a presentar la muestra en otras capitales de Europa.⁴⁹

Previamente, en mayo, Ignacio Pirovano visitó su taller. También recibió una postal de Lino Enea Spilimbergo desde Atenas⁵⁰ y una carta de Marta Minujín, quien la ponía al tanto de las novedades porteñas.⁵¹ Ambas se habían conocido durante ese año, cuando Minujín viajó por primera vez a París luego de obtener una beca de estudios.

Participó de la exposición *Modern Sculpture from the Joseph H. Hirshhorn Collection*, en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York.

52_ Carta del señor embajador y la señora de Aguirre Legarreta, París, mayo de 1963. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

53_ "El escándalo de París. Una carta tremenda de la artista Alicia Penalba", s/d de publicación, incluida en la carpeta "Escándalo Kosice". Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires. La carta está firmada por Penalba, el 30 de marzo de 1964.

54_ "Siento mucho su decisión, y espero que no sea irrevocable [...] Lamento que usted, cuyo talento admiro tanto, esté ausente de una exposición de arte argentino contemporáneo que tiene lugar en mi museo. Lo lamento por mi museo y por la exposición". Carta de Jean Cassou a Alicia Penalba, París, 10 de diciembre de 1963. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

1963

La Universität St. Gallen le encargó un proyecto de escultura monumental. Si bien existían casos previos en los que su obra se articulaba con el espacio arquitectónico, éste representa un cambio de escala notable y una variante formal que estaba dada por la dispersión de elementos en el espacio exterior. Consistió en once estructuras en un rectángulo de 400 metros cuadrados. Dentro del conjunto, la pieza más grande medía 4 metros de alto. Para la realización del proyecto trabajó in situ durante tres meses, con la ayuda de cuatro albañiles, bajo condiciones de tiempo adversas.

Con motivo de la celebración del 63er aniversario de la Revolución de Mayo, fue invitada a la Embajada Argentina en París para celebrar con sus compatriotas.⁵²

La gestión de la muestra *Arte argentino actual* que se estaba organizando en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, con la curaduría de Gyula Kosice, y en la que intervinieron el embajador argentino Horacio Aguirre Legarreta y Jean Cassou, generó una enorme polémica.

Su inauguración estaba planeada para noviembre y debió retrasarse para mediados de diciembre.

En virtud de la mala experiencia que tuvo Penalba con el traslado de las obras que formaron parte de la *Bienal Internacional de São Paulo*, decidió no participar.

También se plegaron al reclamo Marino di Teana y Luis Tomasello. En cambio, el grupo integrado por Antonio Seguí, Julio Le Parc, Martha Boto, Leopoldo Torres Agüero, Gregorio Vardanega, Leonardo Delfino, Ronaldo De Juan, Lucio Fontana y Sergio de Castro apoyaba la gestión realizada por Kosice, que se encontraba en el centro de la controversia.

Para aclarar su posición, Alicia Penalba publicó una dura carta en la que expresaba:

...cuando se presentó el señor Kosice a pedir mi participación en la exposición argentina que se gestaba en París, y para la cual él era también comisario, le comuniqué que habiendo pasado seis meses sin tener la más leve noticia de mi reclamo [por la restauración de obras que llegaron dañadas de Brasil], yo no pensaba exponer más en ninguna exposición dependiente de los mismos organismos oficiales, que me habían causado un tal perjuicio sin darme la más mínima explicación. Como el tal [Kosice] insistiese y prometiese ocuparse, logré esperanzarme y consentí en exponer si tenía satisfacción antes de la exposición, para lo que me pidió una foto para el catálogo.

El tiempo fue pasando, y al ver que nada se cumplía, mandé largo tiempo antes de la exposición, mi decisión definitiva de no exponer. Esto provocó la ira del señor comisario, que se desató en artículos ofensivos que malversan los hechos, como ustedes podrán comprobar por esa aclaración.

No expondré jamás en una exposición donde ese señor sea comisario.⁵³

Jean Cassou, frente a su declinación, y siendo el responsable del museo donde se exhibiría la muestra en cuestión, le escribió:

*Je suis désolé de votre décision en espérant qu'elle n'est pas irrévocable [...] Je regrette que vous, dont j'admire tant le talent, vous soyez absente d'une exposition d'art argentin contemporain qui a lieu dans mon musée. Je le regrette pour mon musée et pour l'exposition.*⁵⁴

Sin embargo, Alicia Penalba figura en el catálogo, debido a que ya estaba en marcha su producción y la fotografía de su obra no pudo ser retirada.

Grande cathédrale, 1969-1970, en la *Esposizione Internazionale di Scultura*, Biennale di Venezia, 1972.

Grand hommage à Cesar Vallejo, 1974, en la *Piazza del Duomo*, Pietrasanta, 1976.

Grand dialogue, 1964-1965, en la *Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine*, Montreal, 1967.

Su primera retrospectiva y otras grandes exposiciones internacionales

1964

El Rijksmuseum Kröller-Müller en Otterlo (Holanda) organizó su primera muestra retrospectiva, que tuvo lugar entre julio y septiembre, e itineró posteriormente al Stedelijk van Abbemuseum en Eindhoven y al Städtisches Museum Schloß Morsbroich en Leverkusen. En cada una de las exhibiciones estuvo

55_ "...de los mejores escultores de nuestro tiempo". Carta de Jean Cassou a Alicia Penalba, París, 3 de febrero de 1964. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

56_ Carta de Gustavo Gilli a Alicia Penalba, Barcelona, 5 de enero de 1965. Proyectos editoriales, AAP, Buenos Aires.

57_ Cartas de Mathias Goeritz a Alicia Penalba, 9 de junio y 7 de septiembre de 1965, 21 de enero de 1966 y 9 de agosto de 1967. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

58_ Carta de Alicia Penalba a Rafael Squirru, Montrouge, 17 de enero de 1964. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

59_ *Ibidem*.

60_ Carta de Alicia Penalba a Rafael Squirru, Montrouge, 3 de enero de 1964. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

61_ Carta de Jan van der Marck a Alicia Penalba, 16 de junio de 1964. Correspondencia con EE.UU., AAP, Buenos Aires.

presente la artista, supervisando el montaje, como era su costumbre. El exhaustivo catálogo que se publicó incluye una biografía de Patrick Waldberg.

Fue invitada a participar de la *documenta III* de Kassel, que abrió sus puertas el 27 de junio, pocos días antes de la inauguración de su gran retrospectiva.

La tercera edición de *documenta* fue dirigida por Eduard Trier, quien seleccionó sus obras *Grande ailée* (1960-1963), *Grand double* (1962-1964), *Sculpture-jeu* (1964) y *Dialogue* (1964). Mientras tanto, Jean Cassou, sin titubeos, la definía como "*des meilleurs sculpteurs de notre temps*".⁵⁵

Entró en relación con la galería Bonino de Nueva York, con la que concretaría una exposición dos años después. También entabló contacto con Japón, en primer término a partir de la solicitud de información sobre su obra para la publicación de una edición especial de la revista dedicada a las artes *Muzue*, cuyo tema especial sería "The Work of Contemporary Sculptures". El propósito era presentar al público japonés las mejores producciones contemporáneas en esta disciplina.

Por otro lado, mantenía correspondencia con Gustavo Gilli, quien preparaba la edición española del libro *Les Femmes célèbres*, para la cual quería incorporar obra de Penalba,⁵⁶ y el *Nouveau dictionnaire national des contemporains* publicó una entrada de la artista.

Recibió en su taller a Mathias Goeritz. Tiempo después, éste publicaría una nota en la revista *Arquitectura* que editaba en México. Durante un extenso período intercambiarían correspondencia con la idea de realizar una muestra de Penalba en el Palacio de Bellas Artes de aquella ciudad.⁵⁷

El 15 de octubre viajó a Nueva York, donde tomó contacto con la Lefebvre Gallery y le prometió a Rafael Squirru visitarlo en Washington. Su plan era viajar también a Chicago.

Gordon M. Smith, director de la Albright-Knox Art Gallery, le comunicó que habían adquirido su obra *Chrysalide*.

Por otro lado, a principios de año había recibido una carta de Romero Brest donde la invitaba a participar de una exposición itinerante por varios museos de Estados Unidos que el Instituto Torcuato Di Tella estaba organizando con el Walker Art Center de Minneapolis. El proyecto se llamó *New Art of Argentina* y la selección estuvo a cargo de Jan van der Marck y el propio Romero.

En el tono implacable que caracterizaba a Penalba por aquellos años, ésta observaba que en la comunicación recibida no había

...ningún detalle de los otros artistas escogidos y se me invita con una sola obra como sin duda a una infinidad de gentes [...] Van der Marck seleccionará una obra en Nueva York, lo que quiere decir, supongo, que no quieren gastar el transporte de una obra de París, sino contentarse de una obra vieja por lo menos de varios años atrás y que ha quedado entre las que no se han vendido en mi galería Gerson, actualmente Marlborough-Gerson.⁵⁸

Una vez más, Penalba objetaba la gestión de Romero Brest, observando con acierto que en "toda exposición a la cual me invitan dentro de mi categoría se acostumbra darme todos los detalles para que yo pueda decidir si me interesa la exposición".⁵⁹

Como había sucedido un año atrás con la muestra *Arte argentino actual*, Alicia Penalba pidió ser retirada del catálogo y prefirió no participar al no estar conforme con la manera en que sería mostrada su obra, a la vez que tenía ciertas dudas sobre la selección de artistas.

No obstante, destacaba la presencia de "los jóvenes como Noé, de la Vega, Macció, Marta Minujín, Seguí, Le Parc... La exposición de arte argentino es mediana, salvo los que te menciono que son los mejores", le confesaba a Rafael Squirru.⁶⁰

La respuesta de Van der Marck no se hizo esperar, y en carta del 16 de junio⁶¹ le expresaba su preocupación por la decisión intempestiva. También comentaba que su inclusión se salía del eje propuesto por la muestra, y que había sido decisión del ITDT sumar un apéndice a modo de homenaje por su trayectoria internacional. Le pedía que reconsiderara su posición porque la exposición no atentaba contra su dignidad, y que las autoridades de Buenos Aires habían hecho mucho para que ella pudiera participar. Finalmente accedió a formar parte, y lo hizo con su obra *Incógnita*, que estaba en la trastienda de la

62_ Carta de Amadeo Binci a Alicia Penalba, Buenos Aires, 19 de julio de 1965. Correspondencia personal I, AAP, Buenos Aires.

63_ Carta de Rafael Squirru a Alicia Penalba, Washington, 17 de febrero de 1965. También le comentaba que estaba esperando contestación de la Universidad de Texas sobre un artículo monográfico sobre escultura argentina, "que si se concreta sería un nuevo aporte a la causa común". AAP, Buenos Aires.

64_ Cullen, Martín, "Plástica: Alicia Penalba, esa gran desconocida", art. cit.

Marlborough Gallery. De este modo, *New Art of Argentina* se presentó en el Walker Art Center del 9 de septiembre al 11 de octubre. La integraron los artistas Hugo Demarco, Julio Le Parc, Luis Tomasello, Carlos Silva, Eduardo Mac Entyre, Víctor Magariños D., Miguel Ángel Vidal, Sarah Grilo, José Antonio Fernández Muro, Miguel Ocampo, Kazuya Sakai, Clorindo Testa, Mario Pucciarelli, Osvaldo Borda, Víctor Chab, Martha Peluffo, Rogelio Polesello, Ernesto Deira, Rómulo Macció, Jorge de la Vega, Luis Felipe Noé, Antonio Seguí, Delia Cancela, Carlos Squirru, Delia [Dalila] Puzovio, Marta Minujín, Antonio Berni, Rubén Santantonín, Líbero Badii, Noemí Gerstein, Ennio Iommi, Gyula Kosice, Alicia Penalba y Marino di Teana. El catálogo incluía textos de Jan van der Marck, Suzanne Foley (*associate curator*) y Jorge Romero Brest. El plan de itinerancia continuó en The Akron Art Institute, la Atlanta Art Association y The University Art Museum, University of Texas, Austin.

1965

El 15 de febrero se dictó la sentencia de divorcio y Amadeo Binci, con quien Penalba mantuvo una excelente relación, conservó la vocación hereditaria. Amadeo le escribía periódicamente; el 19 de julio le comentaba: "El mes pasado tuvimos la suerte aquí en Buenos Aires de ver en el Museo Nacional una extraordinaria exposición de Henry Moore, qué grande es este escultor!". En la misma carta decía: "Lo que yo pienso de ti no ha variado jamás: simple y llanamente una mujer extraordinaria y genial".⁶² Rafael Squirru dictó una importante conferencia en la Princeton University, en la cual reservó un lugar importante a la obra de Penalba, a quien consideraba "la escultora más importante de nuestro continente, sur y norte".⁶³

Luego de cinco años de su última muestra individual en París, exhibió en la Galerie Creuzevault de esa ciudad, entre el 20 de mayo y el 20 de junio.

Viajó a Italia para participar de la *IV Biennale Internazionale di Scultura* en Carrara, entre el 11 de julio y el 13 de septiembre. Un mes después fue a Nueva York y firmó contrato con la galería Bonino para la realización de una exposición individual y, de ser posible, otras en Canadá, América Central y del Sur e Italia, por un período de dos años.

Realizó una fuente monumental para el Berufschulezentrum de Leverkusen y el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris adquirió su pieza *Alada* (1963).

1966

Se instaló en su nueva casa-taller en 24 rue du Roi-de-Sicile, en el Marais de París. El proyecto de refacción estuvo a cargo de la arquitecta argentina Angelina Camicia, quien refuncionalizó un antiguo edificio del siglo XVIII.

En una nota publicada en la revista *Panorama* se describe el espacio con gran detalle:

La sala de exposición se abre al jardín y al atelier donde moldea la arcilla. Arriba, el cuarto de estar, muy calmo, con claraboya en el techo, plantas, un retrato de Alicia por Matisse, tallas africanas en las mesas bajas, y Aramis, un salchicha cachorro. Por una ventana a nivel del piso, se domina todo el atelier.⁶⁴

Participó del *VIIe Salon Grands et Jeunes d'Aujourd'hui* en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, a comienzos del año. La lista de artistas incluía a los escultores Hans Arp, Kosta Alex, José Gamarra, Robert Jacobsen, Philippe Hiquily, Alicia Penalba, Marino di Teana, Marcel Van Thienen, Anthony Morgan, Isabelle Waldberg, Sergio Storel, Takis. En la categoría "Mouvement et lumière" se destacaban Antonio Asis, Sergio de Camargo, Carlos Cruz-Diez, Horacio García Rossi, Julio Le Parc, Jesús Rafael Soto, Luis Tomasello y Gregorio Vardanega. Los artistas nucleados en torno a "Peintures et structures" eran Arman, Karel Appel, François Arnal, Lourdes Castro, Sonia Delaunay, Max Ernst, Wifredo Lam, Roberto Matta, Alejandro Marcos, Antonio Seguí, Francisco Toledo, Nicolás Urriburu y Victor Vasarely.

En abril-mayo se realizó su esperada exposición individual en la galería Bonino, en Nueva York: *Penalba. Sculptures*. La revista *Times* publicó una breve reseña de la muestra en su edición del 22 de abril.

En una nota realizada durante su estadía, Penalba comparte las impresiones de la ciudad:

65_ "Consideran a Alicia Penalba como una gran artista en USA", Buenos Aires, 9 de abril de 1966, s/d de publicación. AAP, Buenos Aires.

66_ Carta de Isadore J. Zimmerman a Alicia Penalba, 5 de noviembre de 1966. Correspondencia con Estados Unidos, AAP, Buenos Aires.

67_ Carta de Alicia Penalba a Proart, París, 9 de agosto de 1966. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

68_ Carta de Alicia Penalba a Samuel Oliver, París, 18 de octubre de 1966. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

69_ Carta de Alicia Penalba a Mariano Rodríguez, París, 10 de noviembre de 1968. Correspondencia con Cuba 1966-1969, AAP, Buenos Aires.

70_ Carta de Albert Beuret a Alicia Penalba, París, 26 de mayo de 1967. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

La atmósfera de Nueva York me seduce [...] hay aquí un sentido increíble de vitalidad, de entusiasmo, de explorar todas las posibilidades que se abren a las iniciativas del espíritu [...] creo que nosotros, los latinoamericanos, debemos observar atentamente lo que pasa en esta gran ciudad, con todo el respeto y la admiración que debemos a los países de Europa y a su gran tradición artística; hoy en día les notamos un tanto más temerosos, más cerrados ante las exigencias de la experiencia.⁶⁵

El coleccionista americano Isadore J. Zimmerman comentó que su exposición había sido todo un éxito y que prácticamente había vendido todas las obras.⁶⁶

Presentó una muestra en el marco de la Phillips Collection en Washington, *Sculptures by Alicia Penalba*. En Buenos Aires, Enrique Raab y Berta Sofovich, de la galería Proart, le ofrecieron una exposición en sus salas, en colaboración con Art Gallery, donde se exhibirían pequeños trabajos.

Sin embargo, resonaban en París los efectos del golpe militar liderado por Juan Carlos Onganía, y Penalba desistió de concretar este proyecto, explicando:

...por todas las noticias que tengo [...] ahí la situación está muy grave [...] se anuncian huelgas obreras y de estudiantes. Una gran parte de profesores de facultades han renunciado y esto me parece un poco trágico. [...] De todas maneras les ruego que mediten bien si a causa de la situación argentina no convendría hacer la exposición unos meses más tarde, yo francamente tengo miedo ahora.⁶⁷

En paralelo, seguían sus intentos de concretar una gran muestra en un espacio oficial. Samuel Oliver, director de Museo Nacional de Bellas Artes, perseguía también ese propósito.

En carta a Oliver, Penalba expresaba que siempre pensó que su primera exhibición en Buenos Aires tendría que ser en un museo.⁶⁸ También comprendía que sería necesario contar con un presupuesto elevado, y que para conseguirlo la colaboración de Amigos del Museo sería clave para la gestión de fondos privados. Finalmente, la muestra no pudo concretarse.

Recibió una carta de su madre donde ésta le comentaba que su hermano no se encontraba muy bien. Debido a los muchos compromisos que tenía la artista en Francia, y a su imposibilidad de viajar a Buenos Aires tantas veces como lo deseaba, propuso que ambos se fueran a vivir con ella a París. En septiembre le llegó una invitación de la Casa de las Américas de Cuba para realizar una exposición. La gestión se dilató y finalmente, por falta de presupuesto, la iniciativa no logró concretarse. Para este momento, Penalba podía enumerar unos cuantos proyectos oficiales que habían fracasado, y en este sentido reflexionaba:

...ése es el gran drama de la escultura, lo oneroso del transporte. Generalmente cuando un artista tiene cierto renombre, es su país quien paga todos esos gastos. Naturalmente que en nuestro caso es imposible para Uds. y para mí, para mí sobre todo porque nunca aceptaré nada del gobierno actual de mi país...⁶⁹

1967

Viajó a Italia en la primera mitad del año y el 26 de junio llegaron su madre y su hermano al puerto de El Havre. La estadía fue más breve de lo que habían planeado; para el mes de agosto ya estaban de regreso en Buenos Aires.

El 26 de mayo recibió una comunicación de Albert Beuret, consejero técnico del ministro de Estado encargado de Asuntos Culturales de París, quien le informaba que había sido designada Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, un título con el que el gobierno francés distingue a las personalidades de otros países que han desarrollado una importante labor profesional vinculada a Francia.⁷⁰

Durante este año participó de dos grandes eventos internacionales. Formó parte del envío francés a la *Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine* en la *Expo67*, en Montreal, junto a los artistas Archambault, Archipenko, Armitage, Arp, Bill, Boccioni, Brancusi, Braque, Butler, Calder, César, Chandre, Chadwick, Chillida, Consagra, Duchamp-Villon, Epstein, Ernst, Étienne-Martin, Gabo, Gargallo, Giacometti, González, Hajdu, Hartung, Heiliger, Hepworth, Ipoustéguy, Jacobsen,

71_ Adams, Paule, "Au Musée d'Art Moderne. Les mondes fantastiques de Lam, Matta et Penalba", en *Combat*, París, 4 de mayo de 1968.

72_ Carta de Alicia Penalba a Mariano Rodríguez.

Correspondencia con Cuba 1966-1969, AAP, Buenos Aires.

73_ Cartas de Samuel Oliver a Alicia Penalba, Buenos Aires, 31 de marzo de 1969, y de Alicia Penalba a Samuel Oliver, París, 7 de abril de 1969. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

Kemeny, Lardera, Laurens, Lehbruck, Lipchitz, Maillol, Manzu, Marini, Martini, Matisse, Mikenace, Moholy-Nagy, Moore, Noguchi, Pevsner, Picasso, Preclik, Richier, Rodin, Roszak, Schoffer, Smith, Teshigahara, Wotruba y Zadkine. Participó con su obra *Grand dialogue* (1964).

También se presentó en la *Pittsburgh International Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture* que se celebró en el Museum of Art de Pittsburgh (Estados Unidos), entre octubre de 1967 y enero de 1968. Ya lo había hecho en 1957 junto al envío argentino, pero esta vez intervino por Francia, junto a Arman, Balthus, César, Dubuffet, Ernst, Étienne-Martin, Étienne Hajdu y Picasso, entre otros.

Realizó dos muestras individuales en Suiza, en la Galerie d'Art Moderne de Basilea, y en la Galerie Alice Pauli de Lausana.

En el marco de las protestas por la Guerra de Vietnam, integró, en junio, la exposición *L'Art pour la paix au Vietnam*, la cual contaba con textos de Jacques Lassaigue y Jean Cassou, y diseño a cargo de Alexander Calder.

1968

El 25 de abril inauguró *Totems et tabous. Lam, Matta, Penalba* en el Musée d'Art Moderne de la Ville de París, una gran muestra que compartía con otros dos importantes artistas latinoamericanos. La organización estuvo a cargo de André Berne-Joffroy, quien presentó el catálogo con su texto "Totems et tabous"; la excelente publicación incluía un texto de Patrick Waldberg y una breve antología crítica de cada artista, junto a la lista de exposiciones y bibliografía.

El montaje fue obra de Pierre Faucheaux, y la prensa enfatizó el componente "fantástico", "misterioso" y "primitivo" de estas producciones.⁷¹

Sin embargo, la muestra quedó en un segundo plano tras las revueltas estudiantiles del Mayo francés. Tiempo después, Penalba relataría:

...cuando inauguró [la exhibición en el Musée d'Art Moderne] [...] los acontecimientos que se desencadenaron, hace ya mes y medio, casi enseguida de inaugurada la gran exposición en el Museo de Arte Moderno de París me han tenido muy ocupada [sic] [...] Hemos pasado momentos de euforia revolucionaria que estuvo a punto de cambiar la face [sic] de Francia. Lástima que casi todo este impulso lo están ahogando poco a poco dejándonos una tristeza de esfuerzo no logrado que martiriza mucho. No obstante algo ha cambiado en la vida cotidiana de todo el mundo y la anquilosada vida burguesa tiene ahora una espina que no la dejará dormir como antes.⁷²

El 28 de diciembre murió trágicamente su hermano Santiago, en Martínez, provincia de Buenos Aires. Trabajaba hasta el momento de su fallecimiento en la Prefectura Naval Argentina y se había dedicado con mucha pasión a las carreras de yacht. Un año después, y por pedido de sus amigos, Penalba diseñó y envió un trofeo para una regata que se celebraría en el Yacht Club de Olivos en su memoria.

1969

Viajó a Buenos Aires para acompañar a su madre tras la muerte de su hermano.

De regreso en París, recibió una comunicación del Fondo Nacional de las Artes donde le expresaban el interés en comprar obra suya para luego donarla a algún museo nacional. Por su parte, Samuel Oliver le informaba la voluntad de adquirir el *Grand double* por medio de la Subsecretaría de Cultura. En respuesta, Penalba le comentó que sus búsquedas artísticas pasaban más por el "trabajo con arquitectos y el problema de integración del espacio", y sugería la compra de un relieve.⁷³ Como muchas otras gestiones iniciadas por autoridades nacionales, éstas tampoco se concretaron.

Fue invitada a la exposición *The Exhibition of Modern International Sculpture*, en The Hakone Open-Air Museum de Ninodaira. Participó junto a 19 escultores locales y 30 de diferentes partes del mundo, entre los que se encontraban Barnett Newman (Estados Unidos), Tony Smith (Estados Unidos), Agustín Cárdenas (Cuba), Eduardo Chillida (España), Max Bill (Suiza) y César (Francia). Alicia Penalba viajó para supervisar el montaje de *Grand relief*, por el que recibió una mención honorable del jurado, integrado por

74_ Carta de Arturo Frondizi a Alicia Penalba, Buenos Aires, 5 de enero de 1970. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

75_ Carta de Alicia Penalba a Arturo Frondizi, París, 29 de enero de 1970. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

76_ Carta de Amadeo Binci a Alicia Penalba, Buenos Aires, 18 de mayo de 1970. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

77_ Cullen, Matín, art. cit

78_ Cartas entre Guillermo Whitelaw y Alicia Penalba del 2 de febrero y del 31 de marzo de 1971. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

destacadas personalidades del Japón. Luego las obras de los participantes fueron adquiridas por el museo. En mayo presentó, en Nuovo Carpine galleria d'arte (Roma), *Penalba. Sculture*, su primera muestra individual realizada en Italia. Su duración fue excepcional, ya que se extendió hasta el 30 de septiembre. Expuso en Toninelli Arte Moderna, en Milán, en noviembre, y al mes siguiente lo hizo junto a Michel Seuphor en la Maison du Tourisme, quai de la République, Auxerre.

Los coleccionistas Natalia y Mauricio Kohen, de Buenos Aires, quienes fueron entusiastas difusores de su obra en la Argentina, adquirieron *Étincelle n° 2* (1969). Por cuestiones de espacio, y aprovechando la inauguración de la nueva sede de la galería Bonino en Marcelo T. de Alvear 636, prestaron esa pieza para que se exhibiera en el nuevo local, refaccionado por Clorindo Testa.

Entre octubre y noviembre, los Jardins du Capitole, en Toulouse, albergaron un conjunto de sus obras emplazadas al aire libre, junto a César, Chavignier, Dubuffet, Hajdu y Étienne-Martin, entre otros.

También expuso en *La Conquête de l'espace. De Rubens à Giacometti*, en Hervé, París, con los artistas Étienne-Martin, Antoine Bourdelle, Pol Bury, Jean Cardot, César, Eduardo Chillida, Louis Derbre, Jean Fautrier, Étienne Hajdu, Jean Ipousteguy, Berto Lardera, Henri Laurens, Giacomo Manzù y Germaine Richier.

A fin de año recibió la visita de Arturo Frondizi en su casa y conversaron sobre "nuestros problemas nacionales". El ex presidente argentino se declaró admirador de su obra.⁷⁴

En respuesta a la amable carta que recibió de Frondizi, Penalba le comentaba sobre una serie de reuniones que había mantenido con

...un grupo importante de latinoamericanos [7 argentinos] para discutir la invitación a exponer en la *Biennale de Menton* [Francia] [...] Se trataba de evitar que se convirtiese en exposición oficializada e inaugurada por los embajadores respectivos, pues debo aclarar que la Biennale desea darle este año una gran importancia a los artistas de América Latina de París y no queríamos la mayoría correr el riesgo de representar los gobiernos y su política actual.⁷⁵

1970

Realizó una fuente monumental y un relieve en bronce para la nueva sede de la Société Roche en la isla de la Jatte, en Neuilly.

Presentó su primera exhibición individual de diseños de joyas en F&F, Gennari, París. Hacía tiempo que mostraba sus diseños en ocasión de sus exposiciones de esculturas, pero ésta era la primera que hacía foco exclusivamente en este aspecto de su producción.

Integró el Comité de Ayuda de Artistas Pro Damnificados del Perú, junto con Cortázar, Le Parc, Scorza, Carpentier, Guzmán, Camargo, Piqueras, Lam, Otero, Soto, Ribeyro, Zañartu, Delaunay, Cruz-Diez, Torres Agüero, Cárdenas y Saura. El objetivo era reunir obras de artistas latinoamericanos y subastarlas.

La publicación de un artículo en la revista *Panorama* causó revuelo en su familia en Buenos Aires y le reprocharon que declarara que se estaba "volcando a la izquierda".⁷⁶ En esa misma nota afirmaba:

Nunca me he dejado tentar, lo nuevo no me toca si no pasa antes por adentro. Tengo artistas amigos más intelectuales que yo, que se han dejado llevar por la corriente.⁷⁷

1971

Produjo su primera serie de litografías y realizó un tapiz, dos técnicas a las que se abocó intensamente en los años siguientes.

Guillermo Whitelaw, el recién asumido director del Museo de Arte Moderno, le ofreció ese espacio para hacer una gran muestra. Penalba respondió entusiasmada y propuso una selección abarcadora de su obra, desde *Été* (1951) hasta sus últimas creaciones de 1970, incluyendo relieves y proyectos arquitectónicos. Una vez más, la iniciativa naufragó y se diluyó en el tiempo.⁷⁸

79_ Carta de Alicia Penalba a Alfredo Bonino, París, 12 de abril de 1971. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

80_ "A la honorable comisión Edilicia: me permito pedir...", texto manuscrito. Documentación personal, AAP, Buenos Aires.

81_ Carta de Grete Stern a Alicia Penalba, Buenos Aires, 29 de junio de 1972. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

Presentó dos exhibiciones en Suiza: primero en la Galerie Alice Pauli y posteriormente en la Galerie d'Art Moderne. Relató su periplo detalladamente a Alfredo Bonino:

Del 10 de mayo al 3 de junio en que iré a Bale para la 2ª exp. en Suiza, pues dentro de 6 días parto para Lausanne por la 1ª que se inaugura el 22 de este mes, luego voy a Pietrasanta donde pensamos hacernos una casa y atelier pues hemos comprado un bello terreno cerca del mar, estaremos de vuelta el 10 de mayo.⁷⁹

En efecto, el propósito del viaje a Pietrasanta era presentar el proyecto de construcción de estudio y vivienda a la Honorable Comisión Edilicia de Pietrasanta, que contaba con el asesoramiento de Angelina Camicia.

En la carta que elevó a la comisión explicaba los motivos que la llevaron a elegir aquel lugar:

Soy una escultora que fue llamada por el Prof. Giuseppe Marchioni en 1964 para ejecutar una de mis obras en mármol para el museo de la carrera [cantera] Henraux.

El descubrimiento de la región me impresionó como un paraíso para el desarrollo de la escultura moderna que me anima. Al mismo tiempo el artesanado vulgar y antiguo que domina los maravillosos artesanos del lugar hizo crecer en mi espíritu el deseo de hacer progresar una tal riqueza con lo mejor que se crea actualmente en el mundo. A partir de 1964 volví todos los años a realizar múltiples esculturas en mármol y bronce, estos últimos fundiéndose en la Fonderia Tomasi.

Así nació en mi conciencia el ferviente deseo de radicarme allí construyendo mi casa y atelier. [...] Comencé por hacer este proyecto en vistas de poder donar a la comuna de Pietrasanta a mi desaparición un pequeño museo de escultura moderna. Con esta intención adquirí una gran escultura de Étienne-Martin, el más importante escultor contemporáneo francés, premio de Venecia en 1968, y otra obra de Fontana, por comenzar. Espero disponer estas obras en un parque muy estudiado en verdes y "pelouses" donde espero poner al menos una obra representativa de cada escultor famoso actual. [...] dos construcciones [...] una pequeña a la entrada del público, administración del museo y la más grande para abrigar las obras menores y mi colección particular de arte africano.⁸⁰

Luego de una estadía corta en Madrid, en octubre visitó, en Buenos Aires, a su madre, con quien hizo un breve viaje de descanso a Mar del Plata. A los pocos días voló a Nueva York por varios compromisos laborales.

1972

Durante los primeros meses del año se instaló en Pietrasanta junto a Michel.

Integró la exposición *La Table de Diane. Rayonnement surréaliste*, en Christofle, París. El catálogo incluía textos de Pablo Neruda, Jacques Baron, André Pieyre de Mandiargues y Philippe Soupault. Participaron Arman, Breton, Bury, Cárdenas, Carrington, César, De Chirico, Dalí, Duchamp, Éluard, Ernst, Fontana, Lam, Magritte, Man Ray, Masson, Matta, Penalba, Picabia, Tzara, entre otros destacados nombres de la vanguardia.

En Madrid formó parte, en el Museo de la Castellana, de la muestra *Escultura abstracta*, organizada por José A. Fernández Ordóñez, Julio Martínez Calzón y Eusebio Sempere, la cual reunía obra de Julio González, Alberto Sánchez, Pablo Serrano, Alicia Penalba, Francisco Sobrino, Eduardo Chillida y Eusebio Sempere, entre otros.

Comenzó en Pietrasanta la producción de su obra monumental *Grand double*, que fue fundida por Tesconi & C. Fonderia d'Arte S.N.C.; un ejemplar sería trasladado a Milwaukee, Estados Unidos.

En el marco de la *36 Biennale di Venezia* se organizó una exposición paralela de esculturas en el Palazzo dei Dogi, en la cual Penalba exhibió sus obras junto con las de importantes escultores contemporáneos.

Recibió una carta de Grete Stern en la que ésta hacía referencia a una visita a su taller, durante la cual tomó fotografías de "su hermosa casa", algunas de las cuales se conservan en el archivo de la escultora.⁸¹

82_ Carta de Anne France-Lanord a Alicia Penalba, París, 25 de julio de 1972. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

83_ Así lo relataba Federico Undiano en "Requisitoria a Alicia Penalba". Ver nota 18.

84_ "Premio a una escultora argentina", en *La Nación*, Buenos Aires, 13 de mayo de 1974.

85_ Traba, Marta, "Mujeres: ni 'mujercitas' ni 'sufragistas'", en *El Nacional*, Caracas, 7 de marzo de 1976.

86_ Carta de Alicia Penalba a Díaz Roncero, París, 3 de agosto de 1972. Correspondencia profesional I, AAP, Buenos Aires.

Michel Ragon y Michel Seuphor, responsables de la edición del libro *L'Art abstrait*, le solicitaron fotografías de *Grand dialogue* y autorización para reproducirla en el volumen correspondiente al período 1939-1970 en Europa.⁸²

Donó una obra al recién fundado Nuevo Museo de la Solidaridad de Santiago de Chile, dirigido por Mário Pedrosa. Pablo Neruda, por entonces embajador de Chile en Francia, y Roberto Matta le agradecieron su generosidad.

Planeó junto a su amigo Manuel Ulloa emplazar su escultura *Homenaje a César Vallejo* en Lima (Perú), un proyecto que no lograron materializar.

1973

En febrero conoció a Federico Undiano, quien rápidamente comenzó a colaborar con la artista haciendo tareas de asistencia en la gestión de sus proyectos y en la escritura de lo que sería su biografía más completa. La iniciativa fracasó luego de largos meses de trabajo.

Aun siendo muy joven, Undiano tenía experiencia en el campo de la escritura y la dramaturgia, con publicaciones en Argentina, Uruguay y Perú. Fue el primero que se ocupó de organizar los archivos de Penalba. También escribió una monografía que no fue aprobada por la artista y quedó inédita, y a la cual ésta hizo referencia en su correspondencia. Sin embargo, en el archivo de Penalba no se encontró hasta el momento ninguna copia.

El 30 de noviembre ofreció un cóctel en su casa para celebrar sus veinticinco años de residencia en París. Participaron muchos de sus amigos; entre ellos, Fernando Botero.⁸³

1974

Recibió el Premio Gulbenkian, otorgado por la Academia del Mundo Latino, cuya finalidad era "propiciar contactos entre personalidades representativas del mundo y de la civilización latinos".⁸⁴

Integró el libro *XXe Siècle*, de la colección *Grand Larousse Encyclopédique* de la editorial Larousse, entre "*les personnalités françaises du monde des arts, des lettres, des sciences et du spectacle*" [las personalidades francesas del mundo de las artes, las letras, las ciencias y el espectáculo].

Romualdo Brughetti le escribió para comentarle que estaba trabajando en su *Nueva historia del arte argentino* y estaba interesado en incluir su obra, y estableció contacto con Ángel Bonomini, quien se convirtió en un gran conocedor de su trabajo y en un amigo personal.

Formó parte del proyecto itinerante *Escultura francesa contemporánea*, organizado por la Association française d'action artistique, que se presentó primero en el Conservatorio Nacional de Música de México D.F., en enero, y en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en marzo.

Marta Traba hizo referencia a esta exposición en un artículo publicado dos años después, en ocasión de la muestra retrospectiva dedicada a Penalba. Allí reflexionaba:

En 1974, en Caracas, dentro de una menos que mediocre exposición de escultura francesa exhibida en el Museo de Bellas Artes, la pieza de Alicia Penalba animaba el cementerio contiguo que la rodeaba. Sin embargo, muy poca gente distingue o señala a esta escultora espléndida, a este gran talento americano consagrado en Francia, aclamado en Alemania, aceptado en Estados Unidos, descartado en su país, Argentina, y casi desconocido en un continente del cual ha dado emocionado testimonio.⁸⁵

En noviembre viajó a Milwaukee a inaugurar *Grand double* (o *The Great Double*, como se lo conoce en Estados Unidos), un bronce de 8 metros de alto y 12 toneladas de peso que fue emplazado al aire libre en la empresa MGIC Investment Corporation.

También instaló una obra en el interior, en "un espacio dedicado a la más alta sugestión poética del edificio [...] es una escultura que estalla del interior de una caja de vidrio", según su descripción.⁸⁶

Se trata de *Escape* (1972).

Participó de la exposición *Artistes latino-américains de Paris*, Cité Internationale des Arts, París, donde se incluía una larga lista de artistas de varias generaciones

87_ “En el centro de esa fabulosa caverna de los tiempos modernos surge una extraña impresión de naturaleza misteriosa, de construcciones fantásticas; simbiosis, más allá de los tiempos, de civilizaciones mayas, celtas, góticas. El arte es para Penalba ‘una búsqueda de correspondencia visual con sus emociones más fuertes’”. Marchand, Sabine, “Le sculpteur aux totems”, en *Le Point*, n° 238, 11 de abril de 1977.

88_ Comerlati, Mara, “Alicia Penalba. La naturaleza es mi primera, mi única maestra”, en *El Nacional*, Caracas, 23 de mayo de 1978.

1975

Presentó una exposición individual en la Artel Galerie de Ginebra. El catálogo reunía textos de Pablo Neruda, Ángel Bonomini y Pierre Descargues.

1976

El golpe militar liderado por Jorge Rafael Videla derrocó el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo, al tiempo que murió la madre de la artista.

Se trasladó a Caracas para su exposición individual en la galería Arte/Contacto. La muestra estuvo conformada por obra escultórica y grabados litográficos.

En mayo viajó a nuevamente a Pietrasanta, donde pasaba cada vez más tiempo.

Entre marzo y abril participó de *Formas en el espacio* en la galería Theo, de Madrid, junto a Cárdenas, Chillida y Lobo. Una versión similar de esa muestra se presentó un mes después en la galería Carmen Martínez de París, con el nombre de *4 Sculpteurs. Chillida, Gargallo, González, Penalba*.

En junio intervino en una mesa redonda organizada por la UNESCO, junto a más de treinta personalidades mundiales reunidas para reflexionar sobre la cooperación intelectual y el nuevo orden económico internacional.

Hacia fin de año la convocaron a una reunión del recién creado Centre Pompidou.

1977

El 30 de marzo inauguró *Penalba*, su gran retrospectiva, en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, luego de casi una década de no exhibir en forma individual en esa ciudad. Se presentaron obras ejecutadas entre 1955 y 1976: esculturas de pequeño y mediano formato, ocho piezas monumentales y una serie de relieves. También se incluyeron dos tapices realizados en 1973.

La crítica especializada señalaba que algunos de sus trabajos sufrían las limitaciones espaciales del museo, destacando que su obra funcionaba mejor en los espacios al aire libre. También se insistía en el componente fantástico de sus producciones:

*Au centre de cette fabuleuse caverne des temps modernes naît une étrange impression de nature mystérieuse, de constructions fantastiques – symbiose, par-delà le temps, de civilisations mayas, celtes, gothiques. L’art est pour Penalba « une recherche de correspondance visuelle à ses émotions les plus fortes ».*⁸⁷

En el marco de la muestra presentó su segundo libro monográfico, escrito por Jörn Merkert y editado por Carmen Martínez.

Participó de una nueva mesa redonda convocada por la UNESCO. El tema, en esta ocasión, fue “Les défis de l’an 2000”.

1978

El Museo de Bellas Artes de Caracas presentó en abril *Alicia Penalba / Esculturas*, su primera gran exposición en Latinoamérica. Exhibió 27 esculturas y arribó a la ciudad 15 días antes para supervisar el montaje, como era su costumbre.

“Durante su permanencia aquí, realizará una experiencia didáctica con los niños del Taller de Creatividad del MBA”, anunciaba el comunicado de prensa. En efecto, Penalba participó de una actividad con niños en la que propuso modelar en arcilla luego de recorrer la exhibición. En este sentido, declaró:

Para mí es muy importante que la gente toque, manipule, mis obras, que los niños suban y bajen por ellas. Es más –explica– quiero hacer una pieza con formas y huecos en los que los pequeños puedan entrar, sentarse y hacer su reunión adentro de ella.⁸⁸

89_ Carta de Victor Massuh a Alicia Penalba, París, 10 de mayo de 1978. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

90_ Carta de Alicia Penalba a Victor Massuh, París, 19 de mayo de 1978. Correspondencia con Buenos Aires, AAP, Buenos Aires.

91_ París, 13 de septiembre de 1979. Correspondencia profesional IV, AAP, Buenos Aires.

92_ Carta de Hugo Caballero a Alicia Penalba, París, 10 de agosto de 1979. Correspondencia profesional IV, AAP, Buenos Aires.

El embajador delegado permanente ante la UNESCO, Víctor Massuh, le envió una carta para

...comunicarle que el Gobierno Argentino está dispuesto a promover una exposición de sus obras en Buenos Aires. La misma estaría auspiciada por la Academia Nacional de Bellas Artes, tendría lugar en el Palacio Errázuriz [...] en la eventualidad de su viaje a Buenos Aires, la Academia Nacional de Bellas Artes considera la posibilidad de su incorporación a la misma con el objeto de rendir un amplio homenaje argentino a una artista que ha honrado al país por la proyección universalista de su obra.⁸⁹

En respuesta inmediata, Alicia Penalba desistió de la propuesta y explicó:

Siempre he soñado con realizar una amplia exposición de mi obra en Argentina pero –independientemente de los compromisos internacionales que tengo contraídos para los próximos tiempos– no veo que de momento el ambiente en nuestro país sea propicio.⁹⁰

Inquieta por el clima de inseguridad institucional, promovió, junto a otros argentinos residentes en París, un reclamo público elevado al presidente de facto Videla por la desaparición de su amigo Federico Manuel Vogelius. La carta está firmada por Eugène Ionesco, de la Académie Française.⁹¹

1979

Integró la selección de la muestra *Artistes argentins*, que se presentó en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris durante marzo, en la cual participaron Aizenberg, Badii, Brizzi, Di Teana, Espinosa, Macció, Mac Entyre, Ocampo, Pettoruti, Seguí, Silva, Vidal y Xul Solar, entre otros.

Fue invitada a participar de la *XV Bienal Internacional de São Paulo*, cuyo eje proponía analizar el arte actual a través de los artistas premiados en ediciones anteriores (1951-1977), juntamente con una selección de artistas contemporáneos realizada por críticos de arte destacados de cada país.

Los gastos de traslado correrían por parte de la Embajada Argentina en Francia. Sin embargo, una vez más, como tantas otras en el pasado, las autoridades oficiales se comunicaron para informarle:

...la imposibilidad de enviar a la próxima Bienal Internacional de San Pablo el conjunto de las obras que usted seleccionara para ser expuesto allí. El peso y el volumen total (1.000 kilos y 10 metros cúbicos) exceden las posibilidades del flete aéreo [...] Dada la importancia de su presencia en la Bienal le rogamos considere la eventual reducción de su envío.⁹²

1981

Presentó una nueva serie de litografías en su muestra *Penalba*, en la Galerie Carmen Cassé de París, entre mayo y junio, y otras dos exposiciones individuales en Jardins du Général-Dupas, París, y en el Centre Culturel Municipal Jacques Prévert, en Villeparisis.

El Banco de la Nación Argentina adquirió obra de artistas argentinos residentes en París, entre ellos Penalba, y las exhibió en la Galerie Bernheim-Jeune de esa ciudad.

1982

Participó de *Europa-América Latina*, en el Museo d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, Venecia. También lo hizo en *Hommage à Krasno. Petits formats artistes latino-américains*, en el Espace Latino-Américain de París.

Un repentino final

El 4 de noviembre de 1982 falleció en un accidente de tránsito junto a su pareja, Michel Chilo.

El accidente se produjo en un paso a nivel en Saint-Geours-de-Maremne, Landes, cuando se dirigían al entierro del padre de Michel. Tenía 69 años y ya había sufrido un accidente automovilístico en 1966.

93_ Katzenstein, Inés, "Penalba. Formas escultóricas memorables", en *Artinf*, Buenos Aires, año 18, n° 87, otoño de 1994, pp. 26-27.

Su muerte detuvo el proyecto de la fundación que llevaría su nombre, cuya misión sería la custodia y conservación de su obra, y al mismo tiempo funcionaría como un museo dedicado a la escultura contemporánea.

El 21 de noviembre sus amigos y colegas organizaron una misa en su memoria en la iglesia St. Paul-St. Louis del barrio del Marais de París, en la cual estuvieron presentes Antonio Seguí, Sergio de Castro y Marino di Teana, además de representantes diplomáticos.

Los cuerpos fueron enterrados juntos, como había sido el deseo de ambos.

1983-2015

Homenajes y muestras históricas

En la primavera de 1983 se realizó la exposición *En hommage à Alicia Penalba* en el Musée de Tarbes. Participaron Cárdenas, César, Étienne-Martin, Hajdu, Parvine-Curie, Peyrissac, Poncet, Stahly y Di Teana.

El Instituto Italo-Latino Americano de Roma, en colaboración con el gobierno argentino, organizó *Arte argentina. Dalla Indipendenza ad oggi 1810-1987* (1987). En la selección de escultores que conformaban el núcleo del período comprendido entre 1946 y 1987, se encontraban Alicia Penalba, Enio Iommi, Libero Badii, Juan Carlos Distéfano, Jorge Gamarra y María Juana Heras Velasco, entre otros.

La Maison de l'Amérique Latine de París realizó la exhibición *Hommage à Alicia Penalba*, entre septiembre y octubre de 1988.

En 1993 tuvo lugar *Alicia Penalba. Esculturas*, en la galería Rubbers de Buenos Aires. En esta ocasión, Inés Katzenstein, por entonces colaboradora de la revista *Artinf*, describía la muestra como "una de las más importantes de 1993".⁹³ Después de más de tres décadas de intentos frustrados, se concretaba finalmente su primera exhibición individual en Buenos Aires.

Se presentó nuevamente una exposición individual en la galería Rubbers en 1999, y su producción se exhibió en las sucesivas ediciones de la feria *arteBA* –en 1997, 1998, 1999 y 2004–, en el stand de la misma galería, así como, en años recientes, en la galería Palatina de Buenos Aires y Sur de Montevideo. En 2002 se organizó una muestra individual, *Alicia Penalba. Obras de su atelier París-Pietrasanta*, en la galería Maman Fine Art de Buenos Aires.

A fines de 2009 el Centre Pompidou incluyó la obra de Penalba en la gran exposición *Elles@centrepompidou. Artistes femmes dans la collection du Musée National d'Art Moderne*, así como en la muestra *Modernités plurielles de 1905 à 1970*, presentada de 2013 a 2015.