

M·U·C·H
MUSEO ULPIANO CHECA

U. Checa

Ulpiano Checa

Ulpiano Checa (1860-1916) es uno de los pintores europeos más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX y una de las firmas universalmente más conocidas, prestigiosas y cotizadas de su época.

Nació en Colmenar de Oreja (Madrid). Se formó en la Real Academia de San Fernando de Madrid. En 1880 participó en la fundación del Círculo de Bellas Artes. En 1884 ganó plaza de pensionado de número en Roma. En estos años realizó dos de sus obras más importantes: *"La Ninfa Egeira dictando las leyes a Numa Pompilio"* (Museo del Prado) y *"La invasión de los bárbaros"*. Con este lienzo consiguió la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1887 y la segunda en la Internacional de Viena de 1888. Tras concluir su período de pensionado en Roma, viajó a París.

En 1890 se casó con la francesa Matilde Chayé. Fijó definitivamente su residencia en Francia (París y Bagnères de Bigorre). Este mismo año consiguió la tercera medalla en el Salón de París con su obra *"Carrera de carros romanos"*, que le abrió definitivamente las puertas en el mercado parisino y con la que obtuvo un rotundo reconocimiento internacional. Expuso regularmente en los salones de París (Salón Oficial en los Cam-

pos Elíseos y Sociedad Nacional de Bellas Artes en el Campo de Marte) y en otros provinciales. Envío obra a España, a Bélgica, Alemania, a Brasil, Argentina y a Estados Unidos (donde obtuvo medalla de oro en Atlanta en 1895 con *"La Naumaquia"*). Simultáneamente expuso en galerías privadas.

En 1895 realizó una exposición individual en la prestigiosa sala Georges Petit de París, que consolidó su ya incontestable prestigio.

En uno de sus dos viajes a Argentina pintó el retrato ecuestre del presidente de la República, el General Mitre. En Uruguay conoció a Zorrilla de San Martín, para quien realizó las ilustraciones del *"Tabaré"*. Viajó en varias ocasiones por el norte de África, volvió a recorrer Italia y casi todos los años regresaba a Colmenar de Oreja para visitar a sus amigos y familiares.

En todos sus viajes se inspira, pinta y vende. Porque Ulpiano Checa tuvo la habilidad de buscar, acudir y estar en los lugares donde nacía, se desarrollaba y se vendía el arte.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples premios. En España fue condecorado con la Orden de Carlos III, en Francia con la Legión de Honor y en Túnez con la Orden de Nichan Iftikhar.

Trabajó todos los géneros pictóricos, desde el retrato a la pintura costumbrista, pasando por un nuevo concepto del orientalismo. Pero, sobre todo, fue reconocido por sus pinturas con asuntos de historia en las que, como en toda su extensa obra, incorpora elementos academicistas, postrománticos, impresionistas, luministas, expresionistas y hasta cubistas. Es, por tanto, un **artista integrador**, con estrechas relaciones con los grandes artistas de las emergentes vanguardias, que consigue fundir en su obra los hallazgos y los conceptos de todos los "ismos".

La literatura, como la música, fue, por lo demás, su principal fuente de inspiración. Con una imaginación desbordante, llevó al lienzo las novelas históricas más célebres del momento. Inició esta serie con *"Carrera de carros romanos"* (tercera medalla en el Salón de París de 1890) donde reprodujo un extracto de la novela *"Ben-hur"* de Wallace. Más tarde, inspirado en la novela de Bulwer-Lytton, realizó *"Los últimos días de Pompeya"* (medalla de oro en la exposición universal de 1900); y posteriormente *"Vinicio corriendo hacia Roma en llamas"*, extracto del Quo Vadis? de Sienkiewicz.

Las escenas de la era contemporánea son menos frecuentes. Pero *"El barranco de Waterloo"* se inspira en un fragmento de "Los miserables" de Víctor Hugo.

Son, en general, escenas muy narrativas, no exentas de cierto simbolismo, en las que se interesa por la minuciosa recreación de los ambientes, de los elementos arquitectónicos y del vestuario, con un dinamismo y un trabajo de perspectiva fuera de lo común. El manejo de las multitudes y la novedosa colocación de su punto de visión nos anticipan los encuadres cinematográficos. Ulpiano Checa tenía el pincel que filmaba.

Ulpiano Checa trabajó con igual éxito en otras artes plásticas. Hizo escultura (*"Don Quijote"*, "El correo del Zar" ..), ilustró libros (*"El Generalife"* de Astruc y *"Tabaré"* del uruguayo Zorrilla de San Martín), realizó carteles publicitarios, alguno de ellos en colaboración con Mucha; pinturas murales (el declarado monumento nacional de "La gare de Lyon") y participó en montajes teatrales como diseñador de escenografía y vestuario.

Gracias al estudio de la extensísima documentación de la época sobre su obra, podemos afirmar hoy que Ulpiano Checa fue considerado y tenido como un gran maestro, querido, admirado y reconocido en todas las instancias. Virtuoso dibujante, verdadero artesano e incansable trabajador de las bellas artes, fue tragado por la historia tras su temprana muerte ocurrida en plena Gran Guerra. Pintor francés para España, se anticipó en muchos lustros con su pintura a la de otros pintores españoles que, como Sorolla, gozaron del apoyo oficial español que Checa nunca buscó.

Las escenas romanas de Ulpiano Checa han servido de inspiración a los cineastas de Hollywood, que llevaron a la pantalla "Ben-hur", "Quo Vadis?" o "Los últimos días de Pompeya" basándose o tomando como referencia los cuadros de Ulpiano Checa. La obra de Checa, en grandísima medida, ha determinado la visión que hoy tenemos del mundo romano.

Murió en Dax (Francia) en 1916. Los restos de uno de los más grandes maestros de la pintura española descansan en el cementerio parroquial de Colmenar de Oreja.

El Museo

Su origen se remonta a 1945. Ese año el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja acordó crear un museo municipal para custodiar obras de arte y otros objetos de interés y curiosidad local.

A partir de 1950 comienzan las negociaciones con Carmen y Felipe Checa, hijos del pintor que, conscientes del hondo cariño que su padre tenía a su ciudad natal, aceptaron la donación de una veintena de sus obras. Así, en 1960 se abre el Museo Ulpiano Checa, que se ubica en la denominada Casa de los Siete Patios y que recibe nuevas donaciones de obra de Carmen Checa y de María Ballester, nieta de su protector.

En 1993 se realizó la primera ampliación, y en 2004 se inició la segunda, que ha incorporado casi mil metros en nuevas salas.

Se ha proyectado un museo monográfico dedicado a la vida y obra de Ulpiano Checa. Se ha acrecentado la colección con adquisición de obra en Londres, New York, París, Buenos Aires, Sydney, Oslo y Madrid. Nuevas donaciones y depósitos han convertido al museo en el depositario más importante de su obra y en uno de los museos municipales más importantes de España.

SALA 1. COLMENAR DE OREJA

Esta primera sala contiene, en la pared derecha, la obra de Ulpiano Checa que cubre su época de formación, desde la Escuela de Artes y Oficios a su "licenciatura" en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, período que concluye en la Escuela de Bellas Artes de Roma.

En la pared izquierda se han colgado aquellos cuadros en los que Colmenar de Oreja, su querida ciudad natal, está representada, por lo que las paredes de toda la sala se han pintado con el color de la arcilla con que se elaboraban las famosas tinajas de Colmenar.

SALA 2. MUNDO ROMANO

Dividida en dos salas. La primera, decorada con un estuco pompeyano, contiene la primera y la última obra de gran formato y asunto histórico: "La invasión de los bárbaros" (medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1887) y "Los últimos días de Pompeya" (medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900).

Junto a ellas "La Ninfa Egeria dicta a Numa Pompilio las leyes de Roma", correspondiente a su envío de primer año como pensionado en Roma. A la derecha, dos ilustraciones de Ulpiano Checa para "Quo Vadis?".

La segunda sala, configurada como una sala de cine en la que cada obra está iluminada como un fotograma, explica la conexión entre el Ben-Hur de Hollywood y la "Carrera de carros" de Ulpiano Checa, tercera medalla en el Salón de París de 1890. Las primeras ediciones de la novela de Wallace y la propia partitura de "La marcha de Ben-Hur" reprodujeron en sus portadas la obra de Checa.

PASILLO

En este espacio de tránsito, con tres pequeñas obras de sus viajes por Italia, iniciamos la explicación sobre la universalidad de la obra de Ulpiano Checa, su versatilidad como artista, a veces burgués, a veces comprometido o ciertamente innovador.

SALA 3. AMÉRICA

Con el azul de la bandera argentina de fondo, esta sala acoge la obra producida, expuesta o premiada en América, desde el retrato ecuestre del Presidente de la República Argentina, el general Mitre, hasta la "Naumaquia", medalla de oro en la Exposición de Atlanta. Retratos de personajes de la alta sociedad bonaerense, comparten espacio con los últimos de los pieles rojas americanos, obras éstas de estructura y traza cercana a las realizadas por el americano Remington.

SALA 4. ÁFRICA

Tomando como referencia los azules, añiles y naranjas de sus "Fantasías", las paredes de esta sala dan una visión precisa del nuevo "orientalismo" propuesto por Checa. Merecedor de la prestigiosa Orden de Nichan Iftikar tunecina, nuestro artista fue un amante del mundo "moro", tal y como comentaron sus amigos Robert Wicken-den y Philip Gilbert Hamerton: "Siempre bromeaba diciendo que descendía de los moros que habían ocupado su pueblo en la Edad Media, y que su capacidad única para representar caballos y galopadas se debía a ese hecho".

mon cher ami M. Ferrant
à son anniversaire
U. Checa

Obra de Ulpiano Checa en otros museos

SALA 5. ESPAÑA

El fondo de la pared es de la textura y del color del trigo maduro de los campos de Castilla. Tras su paso por Roma y París, Checa no encontró acomodo ni en el panorama ni en el mercado artístico español. Sin embargo, volvió a España para recuperar la luz en su obra y, sobre todo, para reafirmar sus orígenes, a los que nunca renunció. Si en sus óleos presenta una España rural bella pero intrascendente, en sus dibujos para "El Generalife" y "La Alhambra" de Z. Astruc, Checa analiza los pasajes, monumentos, artistas y símbolos que forman parte del acervo cultural y social de España.

SALA 6. FRANCIA

Ulpiano Checa decidió conscientemente fijar su residencia en París, ciudad que había desbancado a Roma como capital mundial del arte. Una vez que consolida su prestigio con sus éxitos en los Salones Oficiales, Checa, sin renunciar a su valioso sello propio y sin adherirse a ninguna, se aproxima a todas las corrientes artísticas emergentes con un espíritu integrador. Es un artista famoso, un excelente relaciones públicas con una visión muy comercial del arte, que conoce la obra más vanguardista de París y alterna con sus autores. Expone con Picasso en América, cultiva la sincera amistad del pianista Ricardo Viñes, es un pionero del cartelismo moderno, y es, sobre todo, uno de los mejores dibujantes españoles de los últimos cinco siglos.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

La invasión de los bárbaros. Óleo/Lienzo 400 x 700 cm. En depósito en la Universidad de Valladolid. Desaparecido en 1939.

Retrato de Don Antonio Mediano. Óleo/Lienzo 170 x 100 cm. En depósito en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La ninfa Egeria dictando a Numa Pompilio las leyes de Roma. Óleo/Lienzo 300 x 200 cm. En depósito en el Museo Ulpiano Checa.

MUSEO THYSEEN-BORNEMISZA

Paisaje de Italia. Óleo/Lienzo 79 x 49,5 cm.

Place de la Concorde. Invierno de 1890. Óleo/Tabla 25,5 x 41 cm.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE BUENOS AIRES

Bañados de Roma. Óleo/Lienzo 17 x 32 cm.

Carrera de carros romanos. Óleo/Lienzo 65 x 101 cm.

Desafortunado encuentro. Óleo/Lienzo 72 x 110 cm.

Llegada del vencedor. Óleo/Lienzo

Retrato de la Sra. Chevalier de Gibson. Óleo/Lienzo 210 x 130 cm.

ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES DE ROMA

Retrato de Emilio Serrano. Óleo/Lienzo

Retrato de Juan Vancell. Óleo/Lienzo

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

Aguadoras en la plaza de San Marcos de Venecia. Óleo/Lienzo.

En el abrevadero. Óleo/Lienzo 80 x 100 cm.

MUSEO NELSON ZUMEL. MUSEO PROVINCIAL DE LUGO

Los bárbaros. Óleo/Lienzo 60 x 120 cm.

Napoleón. Óleo/Lienzo 51 x 74 cm.

MUSEO FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE

Carnival Eve. Óleo/Lienzo 125 x 180,5 cm.

Regreso del rey. Óleo/Lienzo 50 x 73,5 cm.

Retrato de mamita. Óleo/Lienzo.

COLECCIÓN CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Enamorados en Pompeya. Óleo/Lienzo 38,5 x 55 cm. En depósito en el Museo Ulpiano Checa.

Escena galante con Madrid al fondo. Óleo/Lienzo 45,5 x 72,5 cm. En depósito en el Museo Ulpiano Checa.

Carga de la caballería (Apunte de Waterloo). Óleo/Lienzo. Depósito en el Museo Ulpiano Checa.

MUSEO DE SAN TELMO (SAN SEBASTIÁN)

Le fardier (carretero francés). Óleo/Lienzo

MUSEO MUNICIPAL DE MADRID

La tempestad. Óleo/Lienzo

MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÁCERES

Bodegón. Óleo/Lienzo 67 x 48 cm.

MUSEO DE ANGERS (FRANCIA)

Bacanal. Óleo/Lienzo

MUSEO DE COLMAR (FRANCIA)

El rapto de Proserpina. Óleo/Lienzo. Desaparecido durante la II Guerra Mundial.

MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE AUXERRE (FRANCIA)

En ruta para la feria. Óleo/Lienzo

MUSEO DE LOS AGUSTINOS (TOULOUSE-FRANCIA)

Enamorados junto a una fuente. Óleo/Lienzo.

MUSEO DE AMIENS (FRANCIA)

Feria de Sevilla. Óleo/Lienzo

MUSEO DE MULHOUSE (FRANCIA)

La cantera. Óleo/Lienzo. Desaparecido durante la II Guerra Mundial.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE NANTES (FRANCIA)

Juego de los cientos. Óleo/Lienzo 69 x 91 cm.

COLECCIÓN DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Martirio de San Cristóbal. Óleo/Pared 362 x 655 cm.

MUSEO MITRE DE BUENOS AIRES

Retrato ecuestre del General Mitre. Óleo/Lienzo 300 x 241 cm.

COLECCIÓN DEL CÍRCULO MILITAR DE BUENOS AIRES

Amazonas. Óleo/Lienzo.

COLECCIÓN DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS DEL GENERAL SAN MARTÍN (Buenos Aires)

Mazeppa. Óleo/Lienzo.

MUSEO DE ENTRE RÍOS (ARGENTINA)

Caballos bebiendo. Óleo/Lienzo. 1,13 x 0,90 cm.

**MUSEO
ULPIANO CHECA**

c/ María Teresa Freire, nº 2
28380 COLMENAR de OREJA (Madrid)
Tlfn. +34 91 808 90 02
Fax: +34 91 894 31 98
mail: director@colmenarte.com
gabinete@colmenardeoreja.com

HORARIO INVIERNO

De martes a viernes:
De 10:30 a 13:30 y
de 16:30 a 19 horas.
Sábados, domingos y festivos:
De 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Lunes cerrado.

HORARIO VERANO:

De martes a domingo
(festivos incluidos):
De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

M·U·C·H
MUSEO ULPIANO CHECA

Ayuntamiento de
Colmenar de Oreja

La Suma de Todos
Comunidad de Madrid