

ARTE

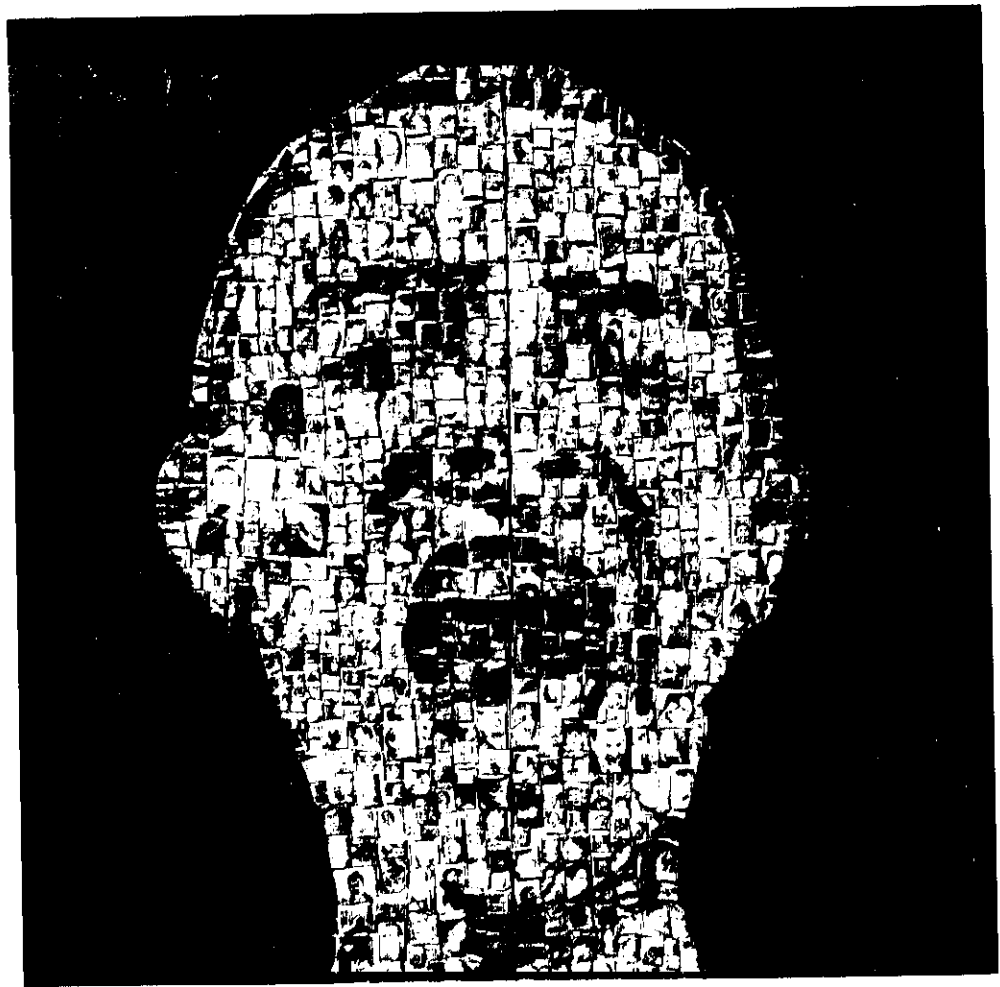
Última muestra del Certamen Ángel Andrade

De principio a fin, procesos creativos: un notable ejemplo de mestizaje artístico

Alfonso Castro

Si en la edición de 2002 el lema exigido a los participantes en el Certamen eran sus propuestas sobre paisaje contemporáneo y en la de 2003 las propias identidades de estos creadores, en esta última edición de 2004 –y siguiendo con este interesante y dinámico planteamiento de abordar cada año un aspecto temático o genérico concreto y distinto, que conecte a las claras con la amplia sensibilidad de los creadores contemporáneos– el lema elegido a desarrollar ha sido *De principio a fin, procesos creativos*. Un lema que como su propio nombre indica, inducía a los artistas participantes a dar a conocer el proceso creativo de una de sus obras –la presentada a concurso, en este caso–, desde las primeras ideas, notas o apuntes hasta la plasmación del objeto plástico considerado definitivo por cada autor, tanto en los aspectos conceptuales como en los de la realización material.

De tal manera que la obra finalista se ha visto acompañada y contextualizada en cada caso por una especie de cuaderno de artista, en el que cada participante ha incluido los elementos y materiales gráficos, textuales, objetuales, fotográficos, audiovisuales o de otro tipo, en los que ha basado el propio proceso creativo y metodológico de la obra en cuestión.

Grito inmenso, inmenso. Técnica mixta. Obra seleccionada de la toledana Elena Poblete

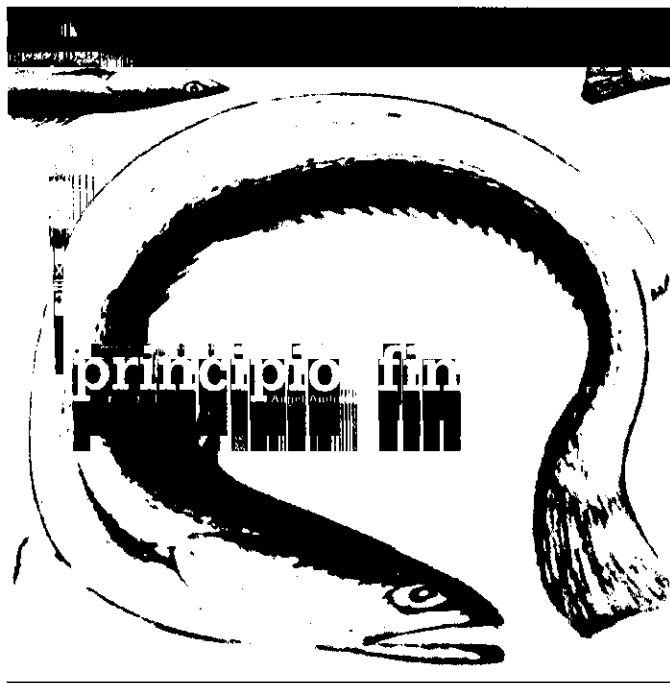
El resultado final de la experiencia en la exhibición pública de las obras seleccionadas y premiadas resultó gratamente enriquecedor y a buen seguro que enseñar estos cuadernos de autor –que en sí mismos no habría por qué no calificar

RESUMEN:

El Centro de Exposiciones (CEX) de Ciudad Real ha albergado recientemente la Decimotercera Muestra del Certamen de Artes Plásticas Ángel Andrade, que viene organizando la Diputación en apoyo de la actividad artística actual y a fin de engrosar su ya amplia y cuidada colección de arte contemporáneo, a la que se han sumado tras esta edición las obras adquiridas de seis artistas españoles por un importe global de 12.600 euros.

UCLM
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

CENTRO DE ESTUDIOS
DE CASTILLA-LA MANCHA

Logotipo del certamen

No future for you, obra seleccionada del ciudadrealdeño Juan Luis García (Natking)

de auténticas obras de arte en muchos de los casos- ha aportado al amplio público que ha visitado la muestra del CEX un caudal informativo y cultural tal sobre la preparación y el bagaje artísticos de cada concursante, que la mayoría de las obras finalmente creadas por sí mismas quizá no desvelasen. Y ello sin entrar en el tecnicismo de que los propios cuadernos hayan podido ser ejecutados por sus artífices –al menos parcialmente- en algunos casos después incluso de la propia obra finalista. Lo que puede resultar incluso comprensible. Pues para el caso es lo mismo.

De principio a fin, procesos creativos, ha dado fe sin duda de ese mestizaje que viene caracterizando en los últimos años al arte más contemporáneo y vanguardista, reflejando ese cruce de caminos plásticos que conforman las preocupaciones estéticas, formales y temáticas de los creadores de este tiempo.

Ha sido, pues, una exposición multidiversa, ecléctica y heterogénea tanto en lenguajes y planteamientos creativos como en soportes y manifestaciones materiales –desde la pintura a las instalaciones, pasando por la escultura, la fotografía, los audiovisuales, la *performance* o el arte biológico-; aunque a decir verdad, y a nivel de contenidos, la muestra abunda en planteamientos sociales y políticos que dejan entrever sin ningún atisbo de duda un espíritu crítico muy acusado en la mayoría de los creadores con algunas de las miserias que afligen este mundo nuestro.

Del total de 23 artistas finalistas, originarios de distintas comunidades autónomas del país, 17 de ellos resultaron seleccionados y los seis restantes premiados con la adquisición de su obra, por parte de un jurado del que han formado parte el crítico de arte y comisario de exposiciones manchego Vicente Carretón, la doctora en Historia del Arte Esther Almarcha, el artista tomellosero Pepe Buitrago –presente en la colección de fondos del certamen- y la directora del CEX, Marisa Giménez.

Artistas premiados

En un somero repaso a las distintas creaciones –incluidos los aludidos cuadernos- y artistas presentes en la muestra haré hin-

capié en primer lugar en las obras adquiridas. *Abierta y encerrada*, de la gallega **Ana Soler**, es una pieza escultórica muy conceptual sobre una cierta identidad femenina, víctima de experiencias traumáticas, con cicatrices y heridas aún abiertas en el orden moral, sentimental y sexual. La madrileña y artista ya consagrada **Esther Pizarro**, en su minimalista *Cajamapa II* –obra sinuosa que habría que situar en el territorio cruzado de la escultura con la instalación-, se adentra en unos originales territorios cartográficos y de trazos urbanísticos, en los que juega con elementos simbólicos como las cremalleras utilizadas en la vida cotidiana para abrir y cerrar.

La mini-instalación del valenciano **Paco Vila**, *Alimentando el futuro*, de claros tintes naïfs y antibelicistas, nos sumerge de lleno en algunas de las lacras sociales con las que acostumbran a vivir nuestros vástagos desde su misma concepción en el vientre materno: drogas, farmacopea, armas mortíferas y así. Precisamente también sobre el mundo de la infancia, el ciudadrealdeño **Juan Luis García (Natking)** –residente en otros lares- nos ofrece en su obra mixta *No future for you (No hay futuro para ti)*, parafraseando el célebre tema musical punk del británico Johnny Rotten, ese panorama cuando menos incierto que parece aguardar a quienes han venido hace poco a la vida, y al mismo tiempo la obra es un homenaje a la inocencia “con la que mi generación despertaba”, en palabras del artista, “de una pesadilla a una nueva realidad”.

Great Expectations (Grandes esperanzas), de **Cristina Sobrino**, joven artista de Carrión de Calatrava, ha sido una de las obras quizá más impactantes de la muestra y un tanto inclasificable, elaborada con un primor artesanal, utilizando materiales –en su mayoría orgánicos- como tapiz, fibra vegetal, plumas de aves, materia de nidos avícolas, cuerdas, paja, alpiste... Y la última de las artistas premiadas, la soriana **Miriam Tello**, en su obra *Sin título*, mezcla de soportes (pintura, fotografía, escultura), incide asimismo, esta vez de manera secuencial, en el recurrente tema de las ataduras de género –representadas en la obra en unas manos atadas con ovillos- y la subsiguiente liberación de la mujer –las manos libres, vacías y abiertas- como su máxima aspiración.

Obras seleccionadas

Recorriendo las 17 obras seleccionadas nos encontramos en el mismo vestíbulo del CEX con *Cerebro*, del ciudadrealeño (de Membrilla) **Joaquín Román**, una pequeña instalación escultórica —con un cuaderno muy vistoso que recuerda el muestrario de una peluquería— en la que el artista juega irónicamente con el cabello y la masa cerebral, asemejando los mechones a los surcos del cerebro, en un ejercicio cáustico sobre la fijación femenina por el pelo. El valenciano **Fernando José Barrué** nos ofrece en su cuadro *39/2004* su tributo investigador a las texturas y muy especialmente al *frottage*, una técnica pictórica que aprovecha los signos o matrices de que originariamente está dotada la tela por debajo o por atrás.

Una de las obras más espectaculares sin duda de este *Deprincipioafin* es la que lleva por título *Los caminos de los perros*, de la manchega (también de Membrilla) **Carmen Regatero**. Obra mestiza —en la que hay lienzo y una sobria proyección en video— en la que la artista denuncia de una manera muy efectista a través del infernal ruido de los vehículos la impasible mortandad de perros a manos de conductores en las carreteras.

En *Negro*, un trozo de madera pintada, tela y relleno parcial de gomaespuma el madrileño **Juan Francisco Varela** presenta un montaje escultórico en forma de corazón calcinado arrancado a las entrañas de la tierra, que semeja asimismo simbólicamente a una cepa de vid abrasada.

Las críticas al soporte televisivo tampoco escapan a la exposición y están presentes en la obra escultórica *La caja tonta* del sevillano **Miguel Soler**. Dos cubos fotográficos sobre la podredumbre de la televisión, aptos para ser manipulados por el visitante de la muestra.

Un claro ejemplo de utilización de nuevos soportes (la reprografía *transfer*) es la pequeña instalación *A veces detrás*. Una rareza en la que la madrileña **Blanca Nieto** utiliza recursos fotopictográficos a base de retículas, elementos simétricos e imágenes especulares. Como rareza también es una curiosa instalación de **Gloria Rubio**, *La muerte de ceratis capitata*, que es el nombre científico de una variedad de mosca (*drosophila*). En ella la artista soriana ofrece una versión reducida de la instalación que compuso meses antes en una finca murciana, en la que destaca la utilización de unos recipientes en cristal con vinagre que utilizaban antaño los agricultores para matar los insectos que atacaban los árboles frutales.

En *Cristalizacones, Paralelo 42* el cántabro **Nacho Zubelzu** desde posiciones pictóricas más tradicionales nos ofrece una obra en acrílico sobre metacrilato un tanto simplista, aunque cadenciosa y de gran sutileza en el uso cromático. El toledano **Roberto Campos**, uno de los artistas más activos de nuestra comunidad, nos resulta absolutamente reconocible y hasta familiar en el expresionismo geométrico de esta obra seleccionada en la muestra, que lleva por título *Ejercicio de soledad*, en la que sigue latente su conocida preocupación por la composi-

ción formal. La pieza es un desarrollo de una anterior obra, en formato más pequeño —presentada en el CEX como cuaderno de artista— que el artista pintó en Roma seis años atrás.

Otro pintor castellano-manchego, y para más señas de Ciudad Real capital —aunque residente en Madrid—, **Pedro Morales Elipe**, presenta un políptico (de nombre *Desapariciones*) en el que conjuga la figuración con la abstracción, aunando piezas autónomas pintadas entre 1996 y 2004, que tienen de común denominador la idea de la desaparición.

La aportación de **Olga Diego** tampoco deja indiferente a nadie. Su *Alunizada* es una serie de 149 fotografías que dan fe del proceso de investigación y experimentación artística que la artista alicantina llevó a cabo durante cuatro años en torno a la idea de volar. Idea que ella misma llegó a materializar en una *performance* en un globo aerostático de formato muy sui generis.

Otra *performance* también presente en la muestra a través de fotografías, de nombre *Camuflaje*, fue protagonizada por la granadina **Ángeles Agrela** en una playa arenosa en el año 2001, envolviéndose en un voluminoso vestido hecho por ella en tonos que recordaban el color de la arena. Una experiencia en la que quiso ahondar sobre la idea del camuflaje como argumento de simulación, transformación, juego, etc., en la búsqueda de nuevos espacios y formas de representación.

Otra fotografía —más las que incluye el cuaderno con todo el proceso creativo— resume la intervención que la artista viguesa **Isabel Alonso** realizó en su tierra, esculpiéndose sus propios pies en sendos moldes en cera y aluminio que depositó en medio de un camino abrupto, a modo de exvoto en homenaje al peregrino caminante.

Los artistas madrileños **Carmen Castellanos** y **Santiago Arangoa** experimentaron en técnicas mixtas en su obra *Sin título*, un políptico tenebrista entre figurativo y abstracto, en el que sobresalen sus hallazgos en el universo de las claridades y las sombras.

Más convencional quizá resulta la pequeña y armoniosa obra escultórica del alavés **Alberto Torres**, *Vínculos*, en homenaje a los pilares que soportan el tránsito de las autopistas.

Y finalmente las obras, de gran componente crítico y humanista, de otros dos artistas (y matrimonio) castellano-manchegos, la toledana **Elena Poblete** y el ciudadrealeño **Pedro Lozano**. La de ella, *Grito inmenso, inmenso*, absolutamente reconocible en su última trayectoria, es una pieza a modo de collage y técnica mixta, compuesta a base de recortes de rostros de periódico que conforman una cara humano que grita; y la obra de Lozano, *500 paisajes rotos* —a la que acompaña un cuaderno de autor genial, de connotaciones antibelicistas— en la que refleja sobre aluminio 500 miniaturas fotográficas de otros tantos juguetes bélicos que tanto le seducen como motivo estético y plástico. ■

