

Encuentro en la Sede de la Universidad de Alicante

ENCUENTRO

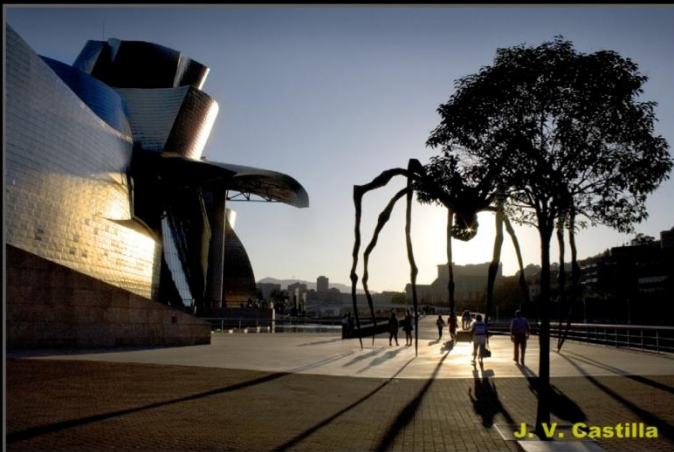

Encuentro en El Centro 14, Alicante

ENCUENTRO INFORMA

Próximo ENCUENTRO: lunes día 15 de julio a partir de 7 h. tarde.
Se realizará en el CENTRO 14, C/Labradores, 14. Alicante

Exposición actual de fotografía
de José Vicente CASTILLA
Café Español de las Artes,
Av. Constitución, 9. Alicante

- TEMA A DEBATE

Coloquio en torno a la obra expuesta en la actual exposición en el CENTRO 14

- Homenaje a C.C.

Dirección de correo electrónico de Mª Dolores Mulá: maria@mariadoloresmula.com

- Sobre proyecciones

Estamos realizando un video/PowerPoint de amigos de la tertulia

(El que quiera participar debe aportar y enviar 5 imágenes numeradas del 1 al 5)

- Hemos creado una página en FACEBOOK

Su nombre es ENCUENTRO TERTULIA, si quieres, como asistente a la tertulia, puedes solicitar la entrada como amigo en la página.

EXPOSICIONES ACTUALES

TALLER DE GRABADO
Instituto Juan Gil-Albert
 Casa Bardín C/ San Fernando, 44.
 Alicante

CICLO ARTE ÚLTIMO 21 DÍAS
Nuria Fuster
 Sala de exposiciones Lonja del Pescado
 Alicante

Jaume Marzal y Miguel Bañuls
 Espacio Fore.
 De Lunes a Domingo de 8,30 a 20 h.
 C/ Locutor Vicente Hipólito, 37
 Playa de San Juan

Los Artistas vuelven a clase
 Colectiva. Artistas participantes en la actividad con los IES.
 Del 14 de Junio al 30 de Julio
 CENTRO 14

Marisa Paredes
 Exposición: "ENTRECONOLAS"
COPPELIA
 Calle San Francisco nº14
 Alicante

Ferran Gisbert
 Galería Aural. Alicante
 C/ Labradores, 17
 Alicante

De paso en la tierra
 la Caja Blanca de "Las Cigarreras".
 Alicante

Fernando Sinaga
 MACA
 Museo Arte Contemporáneo Alicante

Marchesi
 Selva en las paredes
PUMPS PROJECT
 Las Cigarreras. Alicante

MOMENTOS DE ENCUENTRO

Amigos y amigas de **ENCUENTRO**

Lista de datos (Foto, enlaces, web, blog, vídeos, etc...) autorizados por los interesados

Elena AGUILERA página web vídeo
Juan AIS enlace
Antonio ALONSO Facebook
Cristina ÁLVAREZ
Carlos BALSALOBRE página web blog
Dolores BALSALOBRE página web
Manuel BALAGUER página web
Miguel BAÑULS página web
Pepe BELMAR
José Manuel CÁMARA
José Antonio CERDÁN
Adrián CARRILLO
Santi DELGADO curriculum
Paco CALVO
Pepe CALVO página web vídeo
Miguel CANCIO blog
Paloma CHAPARRO
Olga DIEGO página web
Cayetano FERRÁNDEZ página web
Mercedes FITTIPALDI página web
Manuel GALDÓN
Ana José GANGA página web perfil facebook
INMA GARCÍA blog
Rocío GARCÍA
Inma GIMENO página web
Pepe GIMENO página web
Marisa GONZÁLEZ enlace
Rosa GONZÁLEZ página web
Antonio GRACIA Blog
Juanjo HERNÁNDEZ página web vídeo otros obra
Mirtya HUIZZI blog grabado
Eduardo LASTRES
Begoña Martínez-Galería AURAL página web
Jaume MARZAL página web página web
Aurelia MASANET página web vídeo
Manuel NAVARRO información
Gonzalo NÚÑEZ página web
PERCEVAL GRAELLS página web vídeo
Lumi MONTERO diseño y montaje exposiciones
Isaac MONTOYA página web
Fernando MOYA enlace
María Dolores MULÁ página web
Emilio OLIVARES
Javier PASTOR página web blog Vídeo
Pepe PAMBLANCO página web
Massimo PISANI página web
Elvira PIZANO vídeo vídeo
Vicente QUILES página web
Conchi ROMERO
Carmen SAURA
José Luis RICO vídeo vídeo vídeo libros
Bibiana SOLEDAD página web vídeo
Hans SOME página web
Pilar SALA página web
Marina TORRES
Pepe TORRES página web
Miguel VALDEOLMILLOS
Paco VALVERDE
Jesús ZUAZO

Elena
AGUILERA

Juan
AIS

Antonio
ALONSO

Manuel
BALAGUER

Carlos
BALSALOBRE

Dolores
BALSALOBRE

Miguel
BAÑULS

Paco
CALVO

Pepe
CALVO

Paloma
CHAPARRO

Santi
DELGADO

Tano
FERRÁNDEZ

Mercedes
FITTIPALDI

Ana José
GANGA

Inma
GARCÍA

Pepe
GIMENO

Marisa
GONZÁLEZ

Juanjo
HERNÁNDEZ

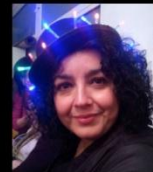
Mirtya
HUIZZI

Eduardo
LASTRES

Aurelia
MASANET

Begoña
MARTÍNEZ

Jaume
MARZAL

Isaac
MONTOYA

Manuel
NAVARRO

María
PERCEVAL

Mª Dolores
MULÁ

Emilio
OLIVARES

Javier
PASTOR

Pepe
PAMBLANCO

Elvira
PIZANO

José Luis
RICO

Conchi
ROMERO

Pilar
SALA

ENCUENTRO

VOLVER

Lunes día 1 de octubre a las 7,30 tarde

Nos dirigimos a ti para comentarte que varios artistas hemos decidido encontrarnos regularmente en la ciudad de Alicante. Este encuentro no tiene más pretensión que la de reunir a artistas y a todo aquel interesado en hablar o reflexionar acerca de los temas que nos atañen de manera informal y que vaya más allá de esos breves y escasos momentos en que solemos vernos en los diversos eventos artísticos y culturales de nuestra ciudad.

Este encuentro no pretende ser ni formar un colectivo, grupo o plataforma de artistas. Será el tiempo y los diversos vínculos que se establezcan entre los que asistan los que digan si del mismo pueden surgir ideas o iniciativas interesantes pero que, en todo caso, estas serían independientes a dicho encuentro que solo tiene como objetivo procurar la permanencia y continuidad del mismo.

Partimos en esta iniciativa con el convencimiento de que será, sobre todo, una buena ocasión de conocernos más a nivel personal y profesional y reforzar nuestros lazos de amistad, tolerancia y cooperación.

OPINA

VOLVER

Sección abierta a todos aquellos que quieran dar su opinión o reflexionar sobre temas del Arte y la Cultura

LA VERDAD/19-10-12

LA REUNIÓN

Desde hace tres semanas, algunos artistas hemos decidido vernos en un espacio de ocio, en un bar, para conocernos mejor, para comunicarnos y hablar de nuestras cosas distendidamente ante un café o una cerveza. Pepe Gimeno y éste que escribe decidimos convocar por email a los amigos, compañeros de la profesión, conocidos, que podrían estar interesados en observar desde diferentes perspectivas lo que en el ámbito cultural se cuece en esta ciudad. Pero sin la pretensión de crear grupos ni establecer compromisos de ningún tipo, tan solo hablar, compartir experiencias, conocernos de manera más cercana, tomar una confianza que entendemos es básica en la relación humana de un grupo que comparte intereses comunes. Sobre todo en un momento tan complicado como este en el que toda iniciativa de unión, de legitimar una voz para reforzar la cultura, es necesario. En las tres reuniones que hemos tenido, quizá en un principio con algo de sorpresa, se han comentado diferentes aspectos de la creación, se han hecho preguntas como qué es el arte o qué tipo de arte queremos para nuestra sociedad, o qué se puede hacer para que el arte contemporáneo se haga más comprensible al público en general. El número de personas que ha asistido a estas reuniones ha oscilado alrededor de la veintena. Unos llaman a otros, se corre la voz. Entendemos que esta propuesta puede ser un punto de arranque, para que la gente de la cultura de Alicante, poco a poco, se vaya conociendo y se vayan estableciendo sinergias de amistad, de trabajo, o simplemente algunas complicidades propias de estar todos en lo mismo. Estamos abiertos a todo, como no podría ser de otra manera, admitimos todo tipo de manifestación artística. Se trata de gente de la cultura, de cualquier disciplina, artistas, también gestores, etc. En el poco tiempo que llevamos reuniéndonos, lo que se ha puesto de manifiesto es que siempre surgen temas que centran la atención de todos, que provocan el debate, el diálogo, se genera una información que todos podemos oír y entender, aunque no lleguemos a conclusiones finales, quizá esto sea lo mejor. Este proyecto que acaba de iniciar su andadura pretende sobre todo tener una continuidad sin ningún tipo de compromiso. El hecho de acudir a un punto de encuentro, cada uno según su disponibilidad y horario, sin más aspiración que la de crear un núcleo y un lugar de encuentro de la gente de la cultura en Alicante. Proyecto del que no se prevén sus consecuencias a corto plazo sino que es el medio y largo plazo los que dirán si se ha conseguido algo con esto y si se ha llegado a alguna parte.

El lunes pasado, una de las reflexiones que más impresión me produjo fue la de Paco Calvo, pintor ya jubilado de la profesión de enseñante, en la que después de un largo debate sobre la validez del arte en competencia con otros intereses sociales en la actualidad, y las posturas que los artistas deben asumir para alcanzar el grado de libertad que les posibilite desarrollar su trabajo, como digo, Paco Calvo estableció una línea de pensamiento que establecía que el artista, pero también el ser humano, es un gran desconocedor de si mismo. Comentaba con un juego entre irónico y displicente el hecho de que no nos conocemos a nosotros mismos, que no sabemos qué perseguimos ni por qué lo hacemos. De golpe nos puso sobre la mesa algo que está en la misma esencia del individuo, las palabras claves de los principios filosóficos: quiénes somos, a dónde vamos, y de dónde venimos, qué sentido tiene todo lo que hacemos. En este caso, lo que quedó en la mente de todos es que el artista no llega a ser absolutamente consciente de lo que hace, en el sentido de que el verdadero arte surge de manera espontánea en la cabeza como una idea lúcida. Seguramente como resultado de todo un trabajo de investigación, de aprendizaje, de estudio, y que lleva posteriormente al análisis de lo realizado y a su aceptación o no, como válido. Pero en el fondo ¿no actuamos todos de la misma manera? Si lo analizamos podemos ver con bastante claridad que nuestra situación en el mundo es absolutamente casual. Hemos nacido aquí pero podríamos haberlo hecho en Nueva York o en La Guinea Ecuatorial. Nuestra existencia depende de la casualidad, determinados acontecimientos nos van marcando sin que podamos atenernos a un diseño previo de nuestro proyecto de vida. Siempre estamos pendientes de la eventualidad por mucho que queramos sujetarnos a modelos establecidos, convenciones. Alguien intervino en un momento del debate, y apuntó algo que todos asumimos: el arte es una forma de conocimiento pero fundamentalmente es una forma de conocimiento del propio artista. Es decir, el artista investiga en su mente cuales son las claves para desarrollar una actividad profesional, la pintura, la literatura, la música. Pero al mismo tiempo esta investigación que no tiene que ver con problemas prácticos o funcionales, todo ese trasiego mental se produce por esa ansia de conocimiento de nuestro propio ser. Terminada la reunión y ya en casa en el silencio de la noche, esta afirmación de la búsqueda del propio yo por medio del arte, por saber quienes somos, estuvo presente en mi cabeza hasta que me dormí. En próximas reuniones, seguramente no llegaremos a certezas absolutas pero si a cuestionarnos cual es nuestro lugar en nuestro mundo. Los artistas y los seres humanos no han hecho otra cosa desde el principio de los tiempos.

LA FUERZA DEL GRUPO

Parece que todo el mundo comparte la misma sensación de que algo está cambiando en el ambiente artístico de Alicante. Un cambio que se inició en el momento en el que tuvimos conciencia de la necesidad de establecer una nueva manera de relacionarnos, y entre otras muchas acciones se creó la mesa sectorial, convocada por artistas, técnicos gestores, galeristas, críticos... En el 2011 se abrían nuevos centros de arte, el MACA, Las Cigarreras, y los artistas no contaban en la toma de decisiones en la gestión artística de las instituciones. Se vio, si cabe con mayor intensidad, la falta de conexión entre los artistas y las instituciones alicantinas, la desafección de Valencia hacia Alicante. Y todos sabíamos que esto era en parte debido a la fragmentación existente entre los propios artistas de la ciudad y de la provincia. El punto de inflexión fue pensar que ya no se podía ir a peor, la muerte como grupo era total. Los gestores alicantinos no han sabido exigir de Valencia la presencia de nuestros autores en la Comunidad. Atentos más a intereses propios o haciendo muy poco por la unión de los artistas, para crear un grupo fuerte de presión, lo que ha generado el desencuentro, el desconocimiento mutuo, incluso el enfrentamiento. Así el arte alicantino se fue deteriorando, muriendo. Pero ahora, por primera vez en muchos años, hay un interés por exponer a los artistas de la provincia de Alicante en las salas de la capital. Esta decisión, aunque parezca que no tiene transcendencia, la tiene y mucha. Así se estimula la cultura, generando una ilusión colectiva. Los artistas tienen la sensación de no estar completamente solos. Pero lo que verdaderamente genera ilusión es la posibilidad de formar parte de un colectivo y de que este sea el que promueva los proyectos. Proyectos con capacidad de repercusión, con espacio suficiente para hacer un desarrollo coherente de la obra artística, donde la selección de los artistas y de las obras muestre criterios de arte contemporáneo. Esto es lo único que puede hacer pensar que en Alicante la creatividad se está moviendo, y que la sociedad culta de Alicante se dé cuenta de que el apoyo hacia nuestros creadores es fundamental. Este impulso colectivo nos reafirma, pero sobre todo hace que nos pongamos en marcha, que se trabaje mucho más para poder estar a la altura. El artista se esforzará por responder con la obra más potente y competitiva, porque será juzgado por el grupo. Solo la imposibilidad de exponer, el aislamiento, acaba matando al artista. Aunque esto los políticos no lo perciban, los artistas sí y la sociedad también. Ahora más que nunca hay una gran necesidad de debatir sobre la cultura que generamos, aunque siempre haya alguien que priorice el interés personal sobre el colectivo, y entonces todo el esfuerzo se pierda. ¿Seremos capaces de entender que reforzar el colectivo puede ser muy beneficioso para todos?

Guillermina Perales

ARTE Y CRISIS

En el transcurso de estos últimos años, nos hemos encontrado con que lo que parecía un país en constante crecimiento, el paraíso del trabajo, es una terrible realidad en la que los bancos y financieras desahucian sin discriminación y las perspectivas de futuro son bastante deprimentes. De manera inevitable nos hemos visto todos involucrados en una crisis económica sin precedentes, que está destrozando todo el bienestar social alcanzado. En momentos como estos en los que tanta gente está pasándolo mal y que los principios más irrenunciables están en decadencia, qué es lo que puede hacer el arte para mitigar esto, si es que puede hacer algo. Y sobre qué modelos deben trabajar los artistas. Cuando la subsistencia básica ocupa el primer lugar en la agenda de un país, los temas de la cultura y del arte pasan al último plano. Pero si realmente en el debate político y social se está viendo la necesidad de cambiar el modelo productivo, económico, que ha demostrado su fragilidad e ineficacia, los intelectuales, las fuerzas de la cultura, tienen mucho que decir. Pues no se pueden superar las viejas estructuras sin cambiar el funcionamiento de las instituciones políticas y culturales. Quizá es en estos momentos, en los que la sociedad en su conjunto está pidiendo una transformación, cuando se producen las grandes ideas o, por lo menos, el plantearse un trabajo serio, consecuente.

Sin posibilidad real de la venta de la obra y de la edición de libros o de llevar adelante acciones culturales, se pueda repensar todo. Encontrando en esa búsqueda en el interior de uno mismo, la auténtica realidad de la creación. Son instantes en los que la vanidad y los gestos grandilocuentes quedan prácticamente invalidados. Qué puede hacer en estos momentos el arte, pues gestionar el espíritu crítico. Empezar por ser más críticos con uno mismo, no ir por el camino fácil y buscar la colaboración de los otros, para llevar adelante proyectos colectivos.

La cultura ya no puede seguir viviendo de la subvención ni de la ayuda, cuando tantas cosas están por arreglar. Sin embargo, el artista tampoco puede mantenerse al margen, cuando también su principal problema es llegar a fin de mes o tener los ingresos para vivir dignamente y no llegar a los extremos de pobreza que estamos viendo. Pero qué valor tiene el arte en estos momentos de crisis.

El arte tiene mucho que decir pero no se le puede escuchar porque no hay una infraestructura para ello. Y quizá sea el momento de subvertir la mecánica establecida para cambiar esto. Porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar, porque todas las aportaciones que planteen los artistas podrán ser en beneficio de la mayoría.

En España hay un fallo de base, que ya se ha denunciado muchas veces, en la concepción y funcionamiento de la gestión cultural, de cómo se debe plantear y valorar. No hemos sido capaces de promocionar los valores del arte contemporáneo, ni de establecer una dinámica en la participación mayoritaria de sus contenidos. La gente gasta mucho más en fútbol que en teatro y museos. Y si no se dan las bases, por muchos esfuerzos que los artistas hagan es muy difícil que la cultura pueda llegar a tener otra dimensión, que sea respetada, que el artista no sea un ser extraño, en vez de uno de los protagonistas que da relevancia a una sociedad.

Pero cómo se pueden cambiar las estructuras. Principalmente promoviendo leyes acordes a una verdadera gestión cultural. Es curioso que el trabajo del artista sea el único de este país que en sus relaciones con las instituciones públicas o privadas no se requiera la formalización de un contrato, ni nada por el estilo. O que la obra de arte sea considerada un producto de lujo, lo que penaliza su compra. Se habla de una ley de mecenazgo que nunca llega. Por otra parte no hemos creado las estructuras para formar a gestores culturales de verdadero alcance. Generalmente esta formación se basa en cursos o masters dados por profesores sin una experiencia contrastada que realmente hayan creado o modificado las estructuras hábiles para ello. Prácticamente todo se queda en la teoría. El arte vivido como algo subjetivo e impenetrable al análisis no tiene repercusión en el ámbito social. Sin embargo la mirada mayoritaria es captada por el arte reivindicativo más crítico y político. Las performances o las instalaciones que la gente hace en las manifestaciones de protesta contra las medidas tomadas por el Gobierno, o por la denuncia de la situación que viven muchos colectivos, con carteles, emblemas, acciones,... tienen, para algunos, mucho más sentido en la actualidad. Los artistas podemos reunirnos para intentar que las cosas cambien, definirnos como grupo, como personas trabajadoras, pero de ahí a ser entendidos por una sociedad que desconoce todo lo que somos es de ser bastante ilusos. Ni en las escuelas ni en la Universidad se ha planteado una educación acorde con la realidad del arte en España.

La sociedad no necesita el arte para vivir, este conocimiento no le va a devolver su casa o su trabajo. Pero una sociedad que no está preparada para afrontar el problema del arte es una sociedad deficitaria. Y por ello no debemos callar sino ser consecuentes, investigar con mayor compromiso, unirnos por la cultura en general y por el bien del país. Porque la cultura puede generar trabajo y riqueza, y sobre todo el cambio que en beneficio de todos tan urgentemente estamos reclamando desde todas las capas de la sociedad.

BAÑULS VERSUS BAÑULS

VER ARTÍCULO

Guillermina Perales

¿Por qué los artistas en España no tenemos proyección ni nacional ni internacional?

LA VERDAD/17-5-2013

VOLVER

Muchas de las deficiencias que sufrimos en la actualidad tienen que ver con nuestra historia. Quien haya nacido alrededor de los años cincuenta, cuando el régimen franquista todavía tenía muchos años por delante, podrá entender esta reflexión que lanzo. Pues aquellos años de "gloriosa paz", como se intentó vender el régimen a todos los españoles, estuvieron cuajados de muchas y perversas sombras. Es evidente que superar una dura posguerra no fue fácil, pero lo que más perjudicó a la ciudadanía fue la falta de libertad y no solo de expresión. La censura estableció una forma de vida, unas normas para pensar y vivir, en las que se llegó a la estupidez de imponer cómo debía vestir la mujer. Sobre todo, había que mostrar el recato suficiente. Y, lo peor, el bloqueo de nuestras puertas sin posibilidad de participar en el diálogo internacional de la cultura, rechazando cualquier atisbo de modernidad, de cambio, de rebeldía, de cualquier idea que nos llegara del exterior. Europa, en aquellos años, después de la segunda guerra mundial, vivió un renacimiento de la democracia. Y el arte supuso un gran campo de ensayo en el que se desarrollaron las ideas de las vanguardias de principios de siglo, el Dada y el surrealismo, y las nuevas experiencias que se fundamentaron en el movimiento Fluxus y en otras individualidades, como Ives Klein, Piero Manzoni, Marcel Brothaers,.... Se establecieron conexiones entre América y Europa, que compartían la reivindicación de la libertad y la experimentación en la expresión artística, dando lugar a diversas interpretaciones del arte. Pensemos en Rauschenberg, Mimo Rottella, Joseph Beuys, el mismo Pollock, Motherwell,...., artistas que comenzaron a movilizar el mundo del arte en todas direcciones. El conceptualismo de Marcel Duchamp significó el impulso para romper las tradiciones más obsoletas, y propiciar la libertad absoluta como el principio básico del arte. Mientras tanto, en España, no existía la libertad necesaria para la creación, solo algunos artistas como Saura, Tapiés, Chillida, Sempere, que tuvieron la oportunidad de vivir en Europa, se embobaron de este fenómeno que estaba ocurriendo en el mundo entero. Pero el ambiente cultural en general en España era muy pobre, no se publicaban revistas sobre arte, no había análisis sobre la modernidad,.... Los salones de otoño, y no es coña, eran casi los pocos certámenes con algo de relevancia, con unos jurados y unas selecciones bastante conservadoras. Aunque los artistas intentaron romper esta inercia decadente y cutre, fue muy difícil, algunos no se conformaron e intentaron, con sus pobres medios, romper las barreras. Pero siempre tropezaban con una España dirigente, socialmente anclada. También en las Escuelas de Bellas Artes, se vivía un ambiente muy convencional, yo diría, reaccionario. Y si repasamos brevemente la historia de la enseñanza del arte en España, no hubo una respuesta efectiva a las condiciones de los nuevos tiempos. Se mantuvo ese estatus de tradicionalidad hasta casi pasados los ochenta, en muchos casos hasta los noventa. Con la democracia se creyó que en tiempo record podíamos ponernos al mismo nivel de Europa. No fue verdad, no ocurrió así. La evolución fue muy lenta, como no podía ser de otra manera. También hubo mucha incoherencia, y como consecuencia de ello tenemos lo que tenemos. Hubo importantes intentos con movimientos como Madrid Distrito Federal, propiciado por Juan Antonio Aguirre. En los que artistas jóvenes luchaban por estar a la altura de los artistas europeos. Algunos autores llegaron a las galerías alemanas, pero no a sus museos. El arte español en Europa, aún hoy, se acaba en Dalí, Picasso, Miró y algún Tapiés. En las escuelas de arte, se pasó de unos sistemas anclados en lo tradicional a la ruptura más vanguardista, arrasando sin discriminar con todo lo que encontraba a su paso. Se llegó a la paradoja, por ejemplo, de que hacer pintura era antiguo y performances modernos, sin términos medios. Muchos profesores todavía se aferran a las técnicas y conceptos que aprendieron en su momento, muy por debajo del nivel que exige la formación artística contemporánea en continua renovación. Lo que pasó en Europa en los sesenta aquí pasó en los noventa. Se pasó de un extremo a otro sin ver qué era lo que ocurría y, sobre todo, cuál era el papel del artista. Las galerías o los críticos y no los artistas, han determinado las vías de la modernidad. Dependiendo siempre de experiencias foráneas, sin estudiar ni comprender lo que sucedía en España. Por ejemplo, la fotografía todavía en el 2000 no contaba en el ámbito del arte. Cuando en Europa en los años ochenta ya se había ganado el puesto en las galerías de arte, premios, museos,....

La política censoria de Franco no solo aniquiló muchos sueños y nos colocó muy atrás, sino que nos impuso una forma de conformarnos con muy pocos elementos discordantes. Hasta hoy, todo lo que suponga crítica, rebeldía, transgresión es malinterpretado. La conclusión es que hoy en día los artistas plásticos españoles, salvo excepciones, no cuentan en el ámbito internacional.

La sociedad producto del franquismo anulaba al artista por su propio desconocimiento del arte, pero también por su educación muy poco tolerante con el libre pensamiento. Y esto es algo que todavía tenemos que superar, porque aunque nuestro pensamiento sea más libre y tengamos una mayor formación, nuestras estructuras sociales y políticas siguen ancladas en una rigidez propia de otras épocas, y esto no nos deja crecer.

Eduardo Lastres

VOLVER

El manantial del creador

VOLVER

1.- Dice el tópico que al artista feliz no lo violan las musas. Que hay que ser un sufriente creador para que la creación alcance el pedestal de la genialidad. Permanece entre las señeras estatuas de la cultura ese icono del creador torturado por su arte, ensimismado en dar elocuencia a su pluma, pincel, pentagrama...

Son los rostros del genio enloquecido por la clarividencia, la lucidez y la visión los que alumbran, relumbran y deslumbran. Las efigies de Shumann, de Van Gogh y de Poe arrojándose al Rin, pistoletteándose el pecho, ahogándose en alcohol son las que forjan la tríada inmensa en busca de un ma sallá oculto en los abismos de sus mentes.

Es cierto que el creador ha sufrido, más que gozado, su condición artística. Ha sufrido la persecución de sí mismo por todos los ensueños, la incompreensión de todas las cegueras artistoides, la soledad de aquel que reconoce su verdad entre todas las supuestas verdades de quienes desconocen que no existe verdad definitiva y que solo quien crea la renueva y la entronca con el camino de la tradición, río que anda.

Y es cierto que en busca de algún cielo se quema en un infierno interior y social. Al creador no le basta el mundo que lo ha creado y necesita añadir y añadirse a ese mundo. No es conformista ni, por tanto, dichoso; o quizá es al revés. ¿Quién sentirá la compulsión creadora sino aquel que, por insatisfacción, intenta ser un breve dios puliendo una creación que no existía? Quien está satisfecho con el mundo o con su obra no se plantea retos ni ve fisuras en el Universo. De modo que sí: la infelicidad es más creativa que la felicidad, siempre más gustadora y sibarita de lo que ya existe: de heredar que de legar.

2.- Ahora bien: es igualmente cierto que tal afirmación no debe conducir a idolatrar el sufrimiento ni sus consecuencias. Porque, además de que el mundo ha cambiado desde la hecatombe elegíaca al himnico deseo, el creador ha sentido, en medio de su penuria íntima o social, edenes que solo él disfrutó como respuesta a sus infiernos, y su arte es a su vez combate, victoria y derrota, desazón y sosiego, ansiedad y consuelo... remansos en la tromba o la catástrofe.

¿Cómo no admirar la fuerza de la pasión, sufrimiento y paraíso de Beethoven durante 20 años, desde el purgatorio suicida de Heligenstald hasta las praderas del firmamento en la Novena? ¿Y la lucha de Wagner por imponer un arte que aún tiene detractores? ¿Y, ya lo he dicho, las sucesivas lúcidas locuras de Van Gogh? ¿Y la clarividencia introspectiva del inconmensurable Dostoiéwski?

Solo el ser incompleto lucha por completarse y complementar el mundo que ha heredado. Pero ¿quién podrá negar igual creatividad en la armoniosa obra de Rembrandt, de Mozart o de Bach?

Y sin embargo, una pregunta vuela desde el amanecer hasta el ocaso de todas las edades: ¿De verdad son más altas, por ejemplo, las perfecciones de Borges que las perturbaciones y zahúrdas de Sábato? ¿Cómo armonizar la asimetría, como consigue Strawinski en la violencia sonora de La consagración de la primavera? ¿Cómo pasar, en el poema, de la metáfora a la visión sin violentar la imagen?

3.- El artista nace y se hace: nace signado por unos genes y una experiencia serena o perturbada. Luego viene la autoeducación: la lucha entre su corazón y su cerebro, sus pulsiones y sus racionalismos. Finalmente el artista creador es el resultado de la frase de Miguel Ángel ante una roca: la estatua está ahí, solo hay que quitarle la piedra que le sobra.

La condición artística nace de la podredumbre racional: el fracaso de la razón para darle sentido a la existencia. Y para mitigar esta hay quienes se refugian en el arte como única fe con la que vislumbrar la resiliencia.

Realismo y surrealismo son las dos musas que atenazan o liberan al creador: huir de las visiones o acercarlas a la realidad inteligible. Lo demás son variaciones de estas dos. Domesticar la musa y armonizar sus contrarios debe ser el emblema.

Así pues: la razón impulsa a comprender; la lógica intenta apropiarse metódicamente de esa necesidad para dar respuestas definitivas olvidando que también ella es efímera o cambiante. En resolución: el arte es la gran respuesta -una intuición inducida por la pasión y troquelada por la razón- al sinsentido del vivir.

Ahora bien: acabado el proceso creativo, triste obra de arte la que solo es reverenciada por los eruditos o especialistas y no es sentida por quien simplemente ama la belleza y la descubre con el corazón: el racionalismo emocional.

Antonio Gracia

VOLVER

MIND YOUR STEP (MIRA DONDE PISAS)

Fragmento de felpudo de fabricación industrial
PVC, fibra de coco y colorante

Mind your step (MYS en adelante) integra un amplio abanico de lenguajes del arte contemporáneo y, como resultado, destila una concepción de la naturaleza del arte que parece subyacer a todos ellos.

Obviamente, MYS es una propuesta conceptual. Su significado surge de la relación entre dos significantes de naturaleza ontológica diferente: Por un lado el título, independiente de su forma física, es decir información pura. Y por otro un felpudo, esto es, materia inerte (bien es cierto que unida a toda una serie de asociaciones en la memoria del espectador). Al contrario que otras obras de arte, el título no la aclara o complementa, sino que es un elemento integral de la misma. Esta no-dualidad es característica de muchas obras del arte conceptual, tales como *Flag* (1954) de Jasper Johns. Por otro lado, su carácter de objeto pre-existente lo inserta en la categoría de los *ready-made*, iniciada por Duchamp con su célebre botellero (1914) y su aún más ilustre urinario (1917).

MYS puede también ser contemplada como una pieza monocroma, lenguaje iniciado por Malevich (*Blanco sobre Blanco*, 1918) y más propiamente por Rodchenko (*Color Rojo Puro*, *Color Amarillo Puro*, *Color Azul Puro*; 1921). A pesar de su aparente simplicidad, esta tradición pervive en artistas muy diversos, como por ejemplo Elise Adibi (*Graphite Monochrome*, 2012). La pintura monocroma ha sido interpretada de distintas maneras; a mí me interesa especialmente como celebración del color y del matiz. En otras palabras, como una invitación a recuperar la calma y nuestra capacidad de observar y experimentar lo esencial (más sobre esto más abajo).

MYS puede también ser asimilada desde la óptica pop, que afirma la belleza de los objetos manufacturados de la sociedad de consumo. Más hondamente, MYS comparte el espíritu de *Fluxus*: la desacralización del arte y la denuncia del agotamiento de la fisura arte-vida, que sin embargo tan buenos resultados ha dado a la modernidad. Además de celebrar su actitud ligera y sentido del humor.

Todo lo anterior permite justificar la creencia ontológica de que el arte no reside en el objeto sino en la experiencia artística, tanto en la mente del creador (más acentuada) como, en su caso, en la del espectador. El objeto es un mediador. Como también lo es el contexto que lo enmarca. Es en la relación entre estos y el sujeto donde puede emerger el *fenómeno-artístico*. Lo que en definitiva pretende esta propuesta, y el arte que más me interesa, es transformar la mirada, es decir, que las maneras en que miramos y aprehendemos los objetos categorizados como arte se extienda a toda la realidad. Por acabar en una nota alta, y a pesar de que el parecido con lo anterior podría ser superficial*, recuerdo las conocidas palabras de William Blake:

Si las puertas de la percepción quedaran limpias, todo aparecería al hombre como realmente es, Infinito.

* A mí entender de lo que estamos hablando es de procesos cognitivos trans-conceptuales, no pre-conceptuales. La percepción (*sensu stricto*), común a todos los animales, es pre-conceptual. Sin embargo, los mecanismos cognitivos que posibilitan esa re-presentación de mayor nivel emergerían jerárquicamente de la mente ya conceptual (algunos confundiendo conceptual con razón, que no es sino una forma tardía de aquella).

MYS serie completa

Manuel Navarro

VOLVER

LA VERDAD / 8-3-2013

EL ORINAL DE DUCHAMP

VOLVER

Si hay una obra que ha marcado un antes y un después, en la historia del arte actual, esta ha sido "La Fuente" firmada por R. Mutt, pseudónimo de Marcel Duchamp (Blainville, 1887 - Neully, 1968) mostrada por primera vez en el Armory Show (Nueva York), en 1917. Pero qué significó la presentación de un orinal como una obra artística por parte de un artista que, como tantos otros de su generación, su contacto con la modernidad había sido a través del cubismo, y cuyo dominio artístico se basaba predominantemente en la representación pictórica. ¿Fue una provocación, un desafío, una agresión, un despropósito,... Podríamos buscarle mil adjetivos, sin duda, pero lo realmente importante es saber cuáles fueron las consecuencias de esta nueva concepción del arte. Qué pasó después de esta "chulería francesa", como algunos críticos la definieron. Una obra que todavía no ha sido entendida en su verdadera dimensión y que provoca, incluso en los momentos más eclécticos y transgresores de la actualidad del arte, posturas encontradas. Debido fundamentalmente a no conocer qué es exactamente el acto creador, artístico, en qué se fundamenta algo que es propio y exclusivo del ser humano, y que se produce en todo el ámbito universal. La creación se da cuando el individuo ha conseguido acumular e integrar en su disco duro, en su memoria tanto visual como intelectual, toda una diversidad de conocimientos y de datos que le llevan a producir una obra. Las facultades básicas van desde la habilidad manual, aunque ya no tan necesaria, hasta la visión y el sentido de la forma en el espacio o en el plano, la comprensión de la teoría y la crítica de la historia del arte, de las diferentes culturas y civilizaciones. El artista reflexiona e investiga durante años a través de las escuelas, talleres, de la experimentación y confrontación con otros artistas,... Pero es la llamada intuición, como energía reveladora, la que abre la puerta hacia nuevas experiencias, la que delimitará la altura de ese proyecto individual del artista. Y en este sentido son pocos los que a lo largo de la historia han aportado nuevas miradas. Desde el arte egipcio hasta el actual son contados los ejemplos de ruptura, pero suficientes para abrir a su vez sucesivas puertas donde los diferentes artistas han podido construir un nuevo espacio para la creación.

Uno de estos hitos es Marcel Duchamp, el artista que mediante su reflexión transmite toda una nueva visión del arte. Se manifestó contra el arte retiniano "Busco un arte que excite a la mente". Se inician así los peldaños en los que la expresión artística da a conocer nuevas formas de interpretar el espacio artístico, no solo relacionadas con la creación de pinturas, esculturas, también con la arquitectura y el diseño de los objetos que nos rodean.

Pero fue el cubismo de Picasso, el gran hito del arte, el que abrió la gran puerta al arte contemporáneo, el que rompe con la tradición renacentista, que domina durante siglos en la representación y las diferentes formas de ver. A partir de ahí, la abstracción, la pérdida de referente de lo real, abre caminos a una mirada nueva. Si el cubismo significó la posibilidad de la fragmentación de la imagen y por consecuencia la mirada abstracta, múltiple, Duchamp va mucho más lejos, plantea la posibilidad de que los objetos escogidos por el artista sean, por ello, obras de arte. El ready made, sustituye al trabajo manual de construcción del volumen o del plano. El significado inherente del objeto y el atribuido al ser elevado a la categoría de arte, plantean un gran número de posibilidades en el acto creador. Dibuja un escenario en el que la libertad de elección del artista y la justificación conceptual del porqué de esa elección construyen nuevos proyectos, que contemplan un planteamiento previo a un fin determinado.

Andy Warhol será otro de los hitos fundamentales en esta ruptura que tendrá como consecuencia una nueva mirada en la enseñanza del arte y la concepción del objeto artístico, incluso eliminándolo de la escena. La idea como tal es previa a la realización de la obra. "El pensamiento, -como dijo Joseph Beuys, - es ya una escultura". La asunción de esta manera de entender el arte ha creado varias vertientes en la creación artística. Pero, es básico el respeto hacia cualquier trabajo artístico, ya sea dentro de la tradición duchampiana, warholiana, o en la tradición pictórica culta. Todas las perspectivas pueden tener la misma valoración artística, porque en el fondo el arte lo produce el conocimiento y la sensibilidad del artista, su visión poética, social, humana, es eso lo que vale, y fundamentalmente su honradez a la hora de producir una obra.

El arte en las distintas reflexiones que el s. XX ha aportado: la figuración como elemento crítico de la tradición pictórica, la abstracción en todas sus fases y caminos, el concepto, la idea, el objeto, la acción, su relación con los diferentes ámbitos de concreción social, están ahí para el disfrute y la comprensión de todos.

Hoy la obra plástica da igual que esté hecha con veladuras o módulos, con pintura plana, objetos, acciones, etc., lo importante es que se pueda utilizar todo, acorde con una idea. Pero es sano y necesario huir de una tradición que únicamente subyuga y no abre caminos. Duchamp produce la ruptura con tal radicalidad que a partir de él uno puede ser un artista sin tener habilidad manual, pero sí inteligencia, sensibilidad, conocimiento, curiosidad y el deseo de comunicar una experiencia vital.

VOLVER

Eduardo Lastres

VOLVER

(del libro: Un espejo de alcohol)

ES EL MOMENTO

Es el momento de hablar cuerpo a cuerpo
con el silencio disperso por los callejones,
con los perros de nácar que huelen a luna,
con los esclavos mansos
definitivamente anclados en el frío,
con aquellos sacerdotes del oxígeno puro,
con los pacientes asesinos víctimas del equilibrio,
con los pájaros de marfil y los ojos abierto del borracho.
Hablar sin números ni leyes,
deshojando el vacío de los sótanos,
los teatros, las tabernas empapadas en sangre.

Amo los tocadores donde las muchachas ciegas
se dibujan las pestañas con cicuta;
pero busco un perfil cuando la carne ataca
y mis orillas pulsán su dimensión desnuda.

Vencido entre columnas dóricas,
ni tu ignorancia evita este animal marino,
ni tu savia transgrede tu femenina danza;
naufragio y plenitud entre columnas dóricas.

Y huyo, huyo;
huyo sin medida por un cuello de níquel.
Huyo por un rostro. Huyo por el hueco
de mis ojos perdidos, hacia la yugular del mundo.
Igual que una ventana al corazón del miedo.
Igual que un tragaluz.
Pero no sonrisa.
Mi zapato degollado con olor a sur,
el sur del sur hasta el final raíz,
raíz de la raíz.

Llamo al caracol en su beso de baba
y a las mariposas que en los alfileres
encuentran la arteria vertical de su misterio.
Lo demás no tiene luz. Sólo perdura
la tristeza del insecto en el armario.
El aullido,
un gran cráter entre las tinieblas,
pero no sonrisa. ¡Únicamente yo!
fauno de la última hora.

Ya basta de mujeres cruzándose con los escorpiones,
de veleros quejándose como rebaños,
de ese pájaro idiota que no se suicida...
No existe ecuador.
Todo está en pie como una pirámide,
y por un solo poro
se escapa la muerte.

José Luis Rico

VOLVER

HIJOS DE LA RUINA

Los adivino hoy,
disueltos en la rabia de las primeras luces:
muecas de alcohol petrificado
en los escasos huecos que respeta el frío;
cuidadosamente enterrados
en fosas de cartón,
esperando la soledad de su hora sagrada.

¿Quién trató a los ángeles
con esta frivolidad tan enfermiza?
¿Por qué nacieron
como una edición en saldo de los hombres?
Quisiera para ellos
aquellas primeras hadas buenas de mi infancia.

Que tristeza, viajar por esta geografía
de ciudad indiferente, testigos del exilio,
y hacer poesía mística;
y comprobar que respiramos sin ninguna culpa
mientras, litúrgicos, los hijos de la ruina
devoran su limbo de arañas pequeñas
para que no se asusten los invitados del Exterminador;
que será olvidada su maldita chatarra;
y que, al final,
aún pretenderemos que nos sustituyan
cuando lleguen las trompetas del Apocalipsis.

José Luis Rico

ENLACES FACILITADOS
POR LOS ASISTENTES A **ENCUENTRO**
Y RELACIONADOS CON TEMAS
COMENTADOS O DEBATIDOS EN EL MISMO

El arte contemporáneo es una farsa
Avelia Léster
Conferencia sobre Marketing de las Artes
Videos opiniones de los asistentes a la conferencia
La vanguardia.com
Redacción
Preguntándonos por ti
Rosa Olivares

ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO,
Tiempo de silencio-Luis Francisco Pérez
Jugada a 3 bandas 2013
Artículo de la revista de arte LOGOPRES

ORAL MEMORIES ENLACE
ENTREVISTAS a artistas emergentes y media carrera
MUSEO WÜRTH La Rioja ENLACE

VOLVER

VOLVER

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Enlace facilitado por Begoña Martínez Deltell