fronteras desdibujadas

La ciudad de Holguín, en el Oriente cubano, acoge nuevamente a una delegación de artistas sorianos que, conjuntamente con artistas holguineros, dan continuidad al proyecto de intercambio artístico y cultural que tuvo su génesis en el año 2006, cuando el pintor Luis Alberto Romero exhibió sus obras en el Centro Provincial de Artes Plásticas de nuestra ciudad, en el contexto de la XIV Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Luego vendrían nuevos encuentros e intercambios en los años 2008 y 2009, tanto en La Habana y Holguín como en Madrid y Soria que consolidarían, a pesar de las dificultades inevitables, los objetivos del proyecto.

En esta ocasión, ocho artistas sorianos y ocho holguineros comparten un espacio común en nuestro emblemático Museo Provincial "La Periquera". Con sus obras, estos creadores, hijos de ciudades interiores, nostálgicas de mar, alejadas geográficamente pero no ajenas entre sí desde que la voluntad, el entusiasmo y el empeño de artistas, curadores y autoridades culturales de ambas ciudades y países aunaran sus esfuerzos para tender este puente de amistad entre ambas orillas del Atlántico, aspiran a establecer un diálogo vital y enriquecedor con el público y los artistas de la ciudad.

Resultaría demasiado extenso reseñar aquí las características individuales de la obra de cada uno de los creadores presentes en la muestra. Baste decir que en ellas se dan cita las tendencias más representativas del arte de todos los tiempos, desde el arte figurativo a la abstracción. Arte donde se recrea la tradición y lo contemporáneo, arte nacido en provincia, pero no provinciano, el que nos ofrecen estos artistas que, sin renunciar a lo que les es propio y distintivo, al acento local e incluso doméstico, se apropian del arsenal técnico, los temas y los presupuestos conceptuales de esa herencia común para todos que es el arte occidental.

Sólo resta, pues, saludar la realización de este nuevo encuentro entre creadores de Soria y Holguín, fruto de una labor común encaminada a potenciar el entendimiento y el reconocimiento mutuos, la fraternidad y la solidaridad por encima de cualquier otra consideración, haciendo de la cultura lo que realmente es: un patrimonio común, abierto al diálogo y la comprensión desde la diversidad, haciendo que predominen entre nosotros, como objetivos esenciales, la amistad y la colaboración.

MARTÍN GARRIDO GÓMEZ

© de los Autores

© No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema electrónico, ni su tratamiento en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopiadora, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Maqueta e Imprime: Ochoa Impresores

I.S.B.N.:

D.L.: SO-??/2010

Entrelazamiento de dos mundos a través de una amplia frontera transoceánica que separa dimensiones y horizontes de colores y cuños diferentes. Desde aquí, en almadrabas cargadas de peonzas de ilusiones, viajan las obras figurativas o abstractas, escultóricas, pictóricas las más, en busca de un encuentro.

Desde el sincretismo de los trabajos de Javier arribas Pérez al aquejado simbolismo de las representaciones de Charo Bravo de Pedro, la imaginería y la profundidad en el espacio de la pintura de Juan Antonio Gaspar Alcubilla o el grafismo conceptual de las propuestas estéticas de Luis Alberto Romero, pasando por el secretismo de las formas de las esculturas de Enrique Rubio Romero, la cotidianeidad de las imágenes en la proximidad de los lienzos de Isabel Tovar Cebrián, el corte visual de la pintura de Piedad Vargas Soria "Paye" o la sensibilidad rasgada y femenina de los cuadros de Susana Villar, podemos ver en todas estas obras las características más importantes de la emancipación artística del mundo moderno.

Con renovadas ilusiones de anteriores encuentros se alza pues, como divisa, esta conmemoración de la fundación de un centro artístico en un punto tan lejano de nuestros horizontes como Cuba, ballena del Atlántico.

Estampas de naturaleza y forma, se sirve esta copa de sabores profundos mezclados con itinerarios subliminales, conceptos engarzados en las cuadernas del espacio.

Geografía de los colores, espejos levadizos entre dos puentes, se extienden hacia el Atlántico desde Holguín como trueque de imágenes sincopadas: el baudelarismo pictórico de Víctor Manuel Velázquez que se subvierte en el anecdotismo colorista de la pintura de Cudina o en el abigarrado cromatismo de la materia de los cuadros de Nalia o de Juan Carlos Ardanzo. Un visionario y humanista Carlos Gámez y experiencia de femineidad artística en Leticia Leyva. Romanticismo en los murales mexicanos de Salvó y espeleología artística en las obras del mundo de Yovani Caisé terminan de centrar esta muestra de ocho artistas cubanos, desde Holguín, en espera de un reencuentro.

JESÚS GASPAR

JUAN CARLOS ANZARDO ESCALONA

Holguín, 1951.

ANZARDO

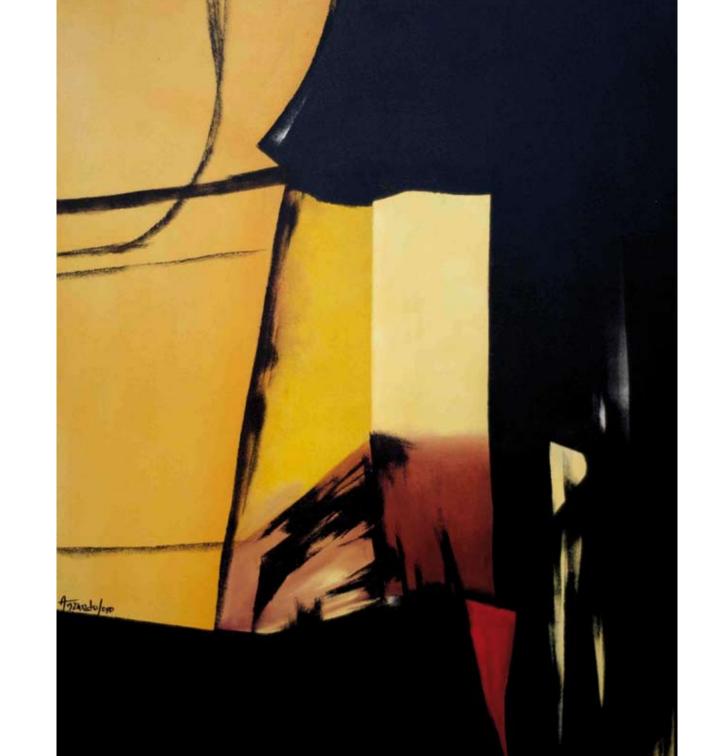
(...) Juan Carlos Anzardo, rozando la utopía de llevar al lienzo el espíritu del jazz, realizó su mayor hallazgo: experimentó, probó y mezcló, o mejor aún, todavía experimenta, prueba y mezcla, para sacar de Nalia Martínez Grau, su compañera, lo mejor de sus inquietudes creativas.

En Anzardo hay un desapego manifiesto por los vericuetos formales del dibujo tradicional. Su aproximación al jazz es como la esencia misma de Anzardo y del propio jazz: transgresor, rebelde y divorciado de toda convención. La soltura e improvisación de esta música, se traduce en la libertad compositiva y la indefinición cromática de las abstracciones del artista holguinero. La luz y el color se van dibujando solos, viajando de un plano a otro y por medio de instrumentos diversos. Anzardo mezcla formas geometrizantes, adiciones matéricas, chorreados y colores estrepitosos igual que combina el director de la jazz band, cuerdas, vientos y percusión.

(...)

Adria Arocha Montoto.

"Amarillo y negro". Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm

JAVIER ARRIBAS PÉREZ

Soria, 1976

ARRIBAS

Al enfrentarme a la imagen como materia que ocupa un lugar en el espacio, el desarrollo de la obra esta necesariamente condicionado a límites físicos; llega un punto en que el material de trabajo es un lastre y la obra tiene que desprenderse de la atadura a la propia gravedad, centrando su evolución en el universo digital. Por esta razón comienzo las obras con los medios tradicionales y continúo el trabajo sobre ellas desde la perspectiva digital, sin ningún tipo de límite físico, en completa libertad creativa. Esta imagen digital es tratada por medio de software libre que permite la libertad de trabajo; los usuarios pueden ejecutar, copiar, intercambiar, modificar el software y distribuir lo modificado.

La obra original creada desde el sentimiento por la materia pasa a ser un gráfico rasterizado entendido como una estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, que se pueden visualizar en cualquiera de los dispositivos de salida. Finalmente las obras creadas son positivadas y trabajadas con los medios plásticos tradicionales.

Posteriormente las obras creadas son expuestas y publicadas en: http://javierarribas.blogspot.com

"Paseos efímeros".

Técnica mixta sobre lienzo, tríptico de 130 x 205 cm.

Presentación de la obra digital "tiempo efímero"

compuesta por 11 composiciones, duración aprox. 5'

CHARO BRAVO DE PEDRO

Valderrueda (Soria), 1965

BRAVO

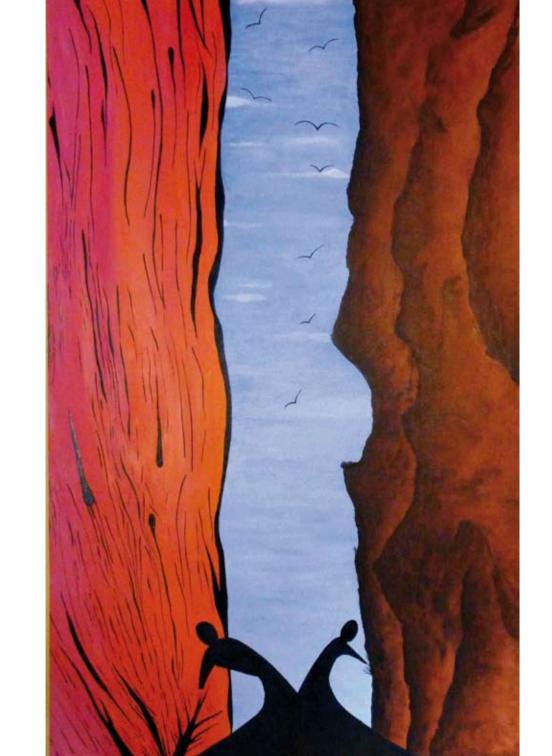
"Mundos dispares para un solo corazón": Este título pretende ser el marco donde tienen cabida las tres obras que presento, y otras futuras.

Surgidas de bocetos que plasman conceptos como la dualidad hombremujer. Masculino y femenino que se rechazan y se atraen, que se complementan y a la vez son únicos en su naturaleza.

Son una mezcla de variadas experiencias, donde la invención es una síntesis de la pluralidad y acaba representándose como un símbolo.

Tensión y distensión entre pinceladas precisas o sueltas, en una búsqueda de la armonía en la desesperación de unas creaciones imperfectas, como la vida, como el ser humano, como yo.

"Mundos dispares para un solo corazón" I. Técnica mixta sobre lienzo.146 x 89 cm.

YOVANI CAISÉ ALMAGUER

Holguín, 1974

CAISÉ

En su país, es decir, en el país que crea Yovani Caisé en sus óleos, la luz tiene la libertad que no tiene en país alguno. (...)

Así, en los cuadros de Caisé, es posible encontrarla, bien entrando o bien saliendo por los ángulos más improbables de la armazón geométrica que es toda obra de arte. (...) Otras veces la luz se hermana a un discurso de reconocimiento del hombre como parte de una naturaleza que lo supera y reconstituye en las múltiples expresiones de su devenir geológico, pero nunca "su luz" abandona la sutileza de los desplazamientos que en otras tribunas de buena oportunidad bien podrían terminar como fogonazos contra el lienzo; así, el resultado, bien lejos de una ceremonia aburrida termina siendo un ritual donde se celebra, desde la serenidad, la existencia misma del hombre.

Pero la luz también se lamina en actitudes diferentes acorde a las exigencias del maestro, pues es espada generosa en manos de la inteligencia que sabe otorgar sus favores hasta difuminarla en los personales primeros planos que el pintor ha escogido gustosamente (...)

LuísYuseff

"Como pájaro herido". Óleo sobre lienzo. 95 x 65 cm

JORGE LUÍS CUDINA MARTÍNEZ

Holguín, 1969

CUDINA

(...) más allá de su impecable factura, está la anécdota que el pintor cuenta y el llamado de atención sobre ciertas inclinaciones que las personas tenemos hacia lo negativo o lo positivo. Pero al final, vicios y virtudes están al mismo nivel. Sin reprobación. De ahí la impresión de ligereza del cuerpo... y del espíritu.

(...) Son como pequeñas puestas teatrales en las cuales el artista teje una anécdota que se enriquece con detalles, con invenciones... Es un humorista también (...) Desbordan luz y colorido, esos sólo capaces de lograrse en un paisaje cubano, incluidas palmas y montañas un tanto estilizadas.

(...) Cudina no busca escandalizar. Llama la atención sobre ciertos pormenores de tales actitudes y aptitudes negativas y positivas que, en menor o mayor grado, poseemos las personas. Pero no condena. Expone, y las piezas son tan bellas, que vicios y virtudes están al mismo nivel. De ahí que, después de apreciar la obra de este artista holguinero, una se sienta redimida de pecados e imperfecciones...

María Grant.

"Penélope". Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm

CARLOS GÁMEZ DE FRANCISCO

Holguín, 1987

GÁMEZ

Carlos Gámez comenzó a luchar por ser él mismo, pero sin negar lo que había recibido. Sus obras son el testimonio de esta batalla silenciosa que comienza con cada nueva propuesta. Las influencias están ahí, pero cada vez más subordinadas a los intereses del creador, y estos intereses, siendo muy variados, giran una y otra vez en torno a ciertos estereotipos de la conducta humana que despiertan en él una curiosidad casi morbosa. Con sus obras, Gámez de Francisco se nos revela un novel psicólogo, con tintes de sociólogo, que escarba sin piedad y sin escrúpulos en nuestros más íntimos secretos. Tal vez por la total sinceridad de su autor estas piezas resulten tan impactantes. Dejando a un lado la calidad formal, sobre todo en las acuarelas, y ciertas extravagancias en la concepción de las piezas en sí misma, lo que más atrae en ellas es su lucidez irónica a la hora de enjuiciar el esquematismo con que a veces se enfocan las actitudes humanas. De ahí su cercanía a la estética expresionista, en especial a la alemana de principios siglo XX. Estas figuras descoyuntadas, esperpénticas, que parecen escapar a las leyes de la razón, de la física y la biología, no son más que nuestros alter egos, monstruos por lo general amables, pero monstruos al fin. Así nos ve el pintor, y así se ve a sí mismo, con ese amaneramiento irónico que le es tan sustancial y que, al parecer, le sirve para intentar desmitificar la realidad que le rodea.

Tipu Saheb Sultán y vaca Indo-Francesa.

Acrílico sobre lienzo. 100 x 63 cm.

JUAN ANTONIO GASPAR ALCUBILLA

Soria, 1970

GASPAR

La versatilidad en la transformación de las imágenes, un océano entre los mundos más frecuentes y más amistosos, pero más lejanos, a modo de fuente que empapa el universo. Así se perfilan las imágenes de las nuevas composiciones de Juan Antonio Gaspar Alcubilla, a manera trovadoresca, mirando en su entorno y con manchas de tiempo en los verdes gastados o azules cenicientos, de los que goza para maquillar la suerte del paso del tiempo como una cicatriz o una muesca de su travesía por el infinito, que afronta con colores de exilio: amarillos lánguidos o carbonizados ocres, como muestra en diversos óleos de fantasía y aquilatado espacio.

Ensoñaciones y formas tamizadas que componen el equilibrio de un Universo en estado de agitación, aunque perdurable a través de las perspectivas de tránsito que secuencian la obra pictórica de Juan Antonio.

Jesús Gaspar

"Sueño cubano". Óleo sobre lienzo 145 x 104 cm.

LETICIA LEYVA AZZE

Holguín, 1971

LEYVA

La anunciación del espejo

Hoy, al levantarme quedé prendido a mis ojos, al contemplar una estampa ubicada en el centro de la pared, en el lateral de mi cama. Había justamente un cono de luz filtrada por la ventana, que daba una apariencia diferente a la imagen, un torso desnudo de mujer emergiendo de agitadas sombras con una gracia inusual se asomaba ante un espejo y se autocontemplaba con un cierto goce erótico, no pude evitarlo. Y transcurrieron algunos minutos hasta que el cono de luz se fue desplazando y me recuperé de mi asombro, la magia de la estampa había cobrado nueva vida. Leticia Leyva, la joven grabadora de ojos inquietos y manos blancas, pero hábiles en la mezcla de tintas y selección de gubias, era la responsable única de aquella imagen, pero también de una veintena más. Ahora Leticia nos presenta una selección de grabados que van reponiendo un carácter feminista sin dejar de cuidar una exquisita gama que tiñe las blancas cartulinas. Leticia, que va en pos de un dominio técnico mayor, ha centrado su última producción de sugerentes colografías, presentes en esta muestra. Más allá del signo, más allá del símbolo, más allá de arregladas sugerencias, está tu verdadera imaginación, únela a esta selección de estampas.

Roy González Escobar

La anunciación del espejo II.
Arte-objeto (fotografía, espejo, cristal y madera).

Dimensiones variables

NALIA MARTÍNEZ GRAU

Gibara, 1966

MARTÍNEZ

Son características formales y conceptuales de las obras expuestas la ordenación del espacio (plano) pictórico y las concentraciones de claroscuro, la no inspiración de las formas en la realidad visual objetiva sino en la emotiva, la utilización de diferentes materiales para crear una discontinuidad en el plano-cuadro, explotando de esta forma el valor expresivo de los materiales, la utilización del blanco y el negro, luz y oscuridad como contradicción y fuente del desarrollo.

Juan Carlos Anzardo

(...) nuestro goce estético, al seguir el discurso que nos proponen, consiste en descubrir en el tejido de las líneas y el color, no solamente el tratamiento de la expresión, ya sea geométrica o matérica, sino los infinitos caminos de ese lenguaje que la no figuración, y valga la redundancia paradójica, ha ido configurándole al arte de nuestro tiempo.

Gilberto González Seik

De la Serie Matérico. Mixta sobre masonite y cartón. 95 x 43 cm

LUIS ALBERTO ROMERO

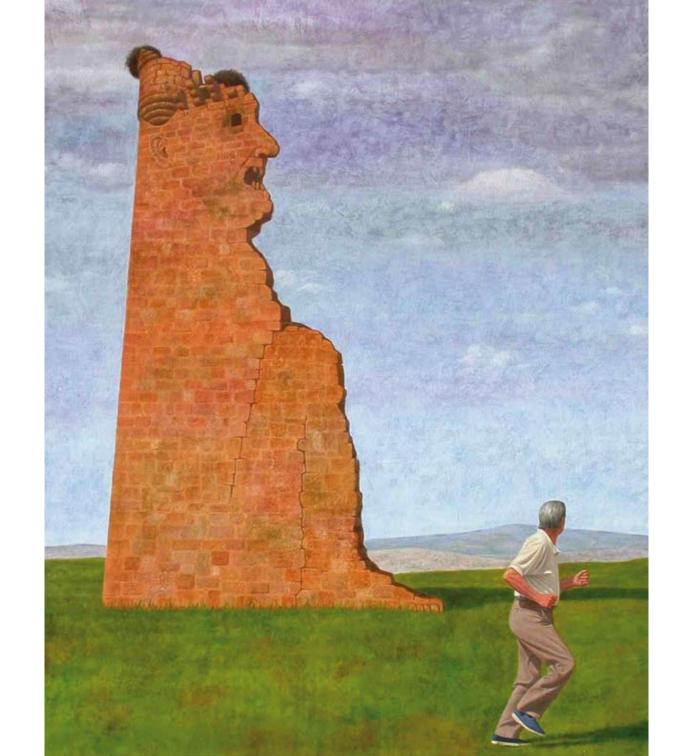
Soria, 1970

ROMERO

Desde 1995 se dedica profesionalmente al mundo de la pintura. Ha recibido varios premios de arte, ha estado seleccionado en diferentes concursos y ha sido miembro del jurado de diversos certámenes nacionales. Tiene en su haber numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional, tanto individuales como colectivas, y ha participado en diversas ferias internacionales de arte. Sus óleos -con una factura prácticamente hiperrealista en cuanto a la técnica- pueden enmarcarse entre el realismo y el surrealismo, y están dirigidos principalmente hacia una temática mágica, con abundante simbolismo y numerosas incursiones en el terreno onírico.

"El sueño de la torre". Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm.

ENRIQUE RUBIO ROMERO

Berlanga de Duero (Soria), 1974

RUBIO

Se crearán unas estructuras de cable de acero y varilla de aluminio, las cuales servirán a modo de contenedores que limitarán el espacio en una serie de módulos en los que se ubicará la obra. La cual plantea el problema del espacio en la escultura con soluciones para su resolución desde varios puntos de vista de la escultura, la forma y el espacio. Realizando dentro de ellos desde representaciones abstractas y conceptualizando la idea de espacio.

Prismas de cable de acero inoxidable y aluminio. Medidas 50 x 50 x 150 suspendidos del techo.

MIGUEL ÁNGEL SALVÓ REYES

Holguín, 1971

SALVÓ

Cuando colapsa la plataforma estética de los 80, ya Salvó, graduado en 1995 del Instituto Superior de Arte, está en condiciones de ofrecer un proyecto artístico coherente, donde el muralismo, especialmente mexicano, juega un papel esencial. En realidad, sus murales son solo simulacro de murales, una mezcla bien pensada de imágenes que remiten a la historia del arte y, de paso, a la historia de la humanidad, sobre todo en sus etapas de crisis. El contrasentido que se desprende de un arte pensado para los muros, pero realizado sobre lienzo y papel, y confinado al espacio cerrado de la galería o el museo, carga de ironía esta propuesta (...)

Auque la obra de Salvó sea fundamentalmente reflexiva y cuestionadota, reflejo de la formación técnica y conceptual del pintor, es también una obra visualmente atractiva por esa forma tan particular que tiene a la hora de seleccionar y mezclar, con certera intención, las imágenes que ofrece toda la historia del arte, en particular aquellas que marcaron a los maestros del muralismo mexicano, el futurismo ruso e italiano, el cubismo y el expresionismo.

Martín Garrido Gómez

"El panadero".
Acrílico sobre lienzo. 100 x 73 cm

ISABELTOVAR CEBRIÁN

Valladolid, 1968

TOVAR

A veces tengo ganas de dar la espalda a la vida. Que exista ese duendecillo imaginario que es más cruel que un niño, y con una flecha me atraviese la cabeza para no tener que pensar tanto, en tantos y en tantas cosas, y me vacíe el cerebro y lo esparza por el aire.

Pero como dentro tengo tantísimas cosas, buenas y malas, cuando estén fuera de mi cuerpo pueden convertirse en sueños, pesadillas, miedos, odio, amor, pájaros, nubes, cielos, montañas, ojos, manos, gatos y gatitos o incluso en todo lo que me gustaría o no me gustaría que el mundo conociese de mí.

Como dice la canción, para siempre es demasiado tiempo. A pesar de todo, todavía existen cumbres nevadas y tesoros escondidos.

"El disparo". Técnica mixta sobre lienzo 146 x 89 cm.

PIEDAD VARGAS SORIA "PAYE"

Soria, 1979

PAYE

No sabemos qué puede haber más allá de la palabra, ni es lo más urgente de averiguar, cuando apenas hemos empezado a explorar lo que hay más acá, que es muchísimo.

Más acá de la palabra estamos nosotros mismos, con nuestro ser y nuestro sentir, que no caben en palabras; por eso los mejores niveles de comunicación humana circulan al margen de la palabra. Por eso calificamos de inefables e indecibles nuestros sentimientos tan pronto como toman alguna altura, porque las palabras no alcanzan a expresarlos. Ahí está lo mejor de lo mejor de nuestro mundo.

"Palabras". Instalación. Medidas variables.

VÍCTOR MANUEL VELÁZQUEZ MIRABAL

Holguín, 1980

VELÁZQUEZ

Esta escritura sobre lo aún germinativo es un acto de fe en la rara inteligencia con que este joven penetra un recinto tan indescifrable como el de la plástica, que ya le hace dueño de una notable destreza al dibujar, cierta facilidad para presentir componendas visuales y algo fundamental: criterios. Todo esto le permite superar al aprendiz común y su crecimiento es mayor al ser un estudioso impenitente en constante expansión hacia nuevos campos del saber.

Conocimientos literarios y cinematográficos han marcado estas pinturas y dibujos iniciales, sobre todo la evolución de esos dos caminos emparentados: lo fantástico y la ciencia ficción.

Vale aclarar que las extravagancias más inimaginables y la sabiduría científica llevada al arte en pos de deducir el universo son equiparadas por Víctor Manuel al arte cristiano o cualquier otro de corte religioso, sintiéndose ajeno a cualquier debate sobre la divinidad.

Por eso su escrutinio de la prehistoria y la historia literarias, así como de la historia del cine, ocurre bajo un mismo lente. Todo es expoliado como sobreabundancia imaginativa, desde las plegarias de los sacerdotes del neolítico hasta "El señor de los anillos", y desde las películas de Melies hasta las de Ridley Scott.

(...)

Miguel Ángel Salvó

"La cantidad hechizada". Homenaje a Lezama Óleo sobre lienzo. 120 x 120 cm

SUSANA VILLAR

Quintana Redonda (Soria)

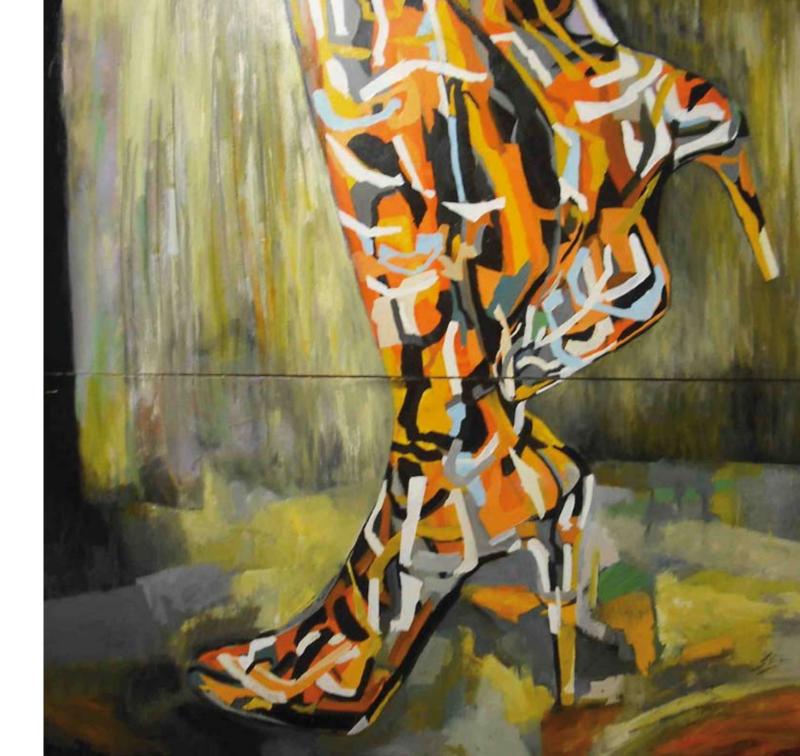
VILLAR

Su obra desde que empieza a pinta hasta su último cuadro, presenta una trayectoria compleja, con obras de muy variado signo. Un fuerte apasionamiento emocional se traduce en toda su obra con una tónica de ímpetu artístico.

Para Susana el sentimiento de la pintura no se ha identificado con una evolución, sino con estado constante de transformación. Cada etapa, ha sido un fragmento aislado prácticamente independiente en sus significados, en el complejo del ejercicio práctico e intelectual de la pintura.

Pilar Portero

"La visita tiene su encanto" Díptico. Óleo sobre lienzo 120 x 120 cm.

Agradecimientos

A los artistas que integran este proyecto.

Al colectivo del Museo Provincial "La Periquera".

A Noemí Díaz, Martín Garrido, Manuel García Verdecia, Eliel Gómez,

Omar Cruz, Severino Pérez, Polanco y José María Gracia.

A todos los que colaboran y patrocinan para que fuera posible esta exposición.

Curaduría y coordinación general

Juan Antonio Gaspar Alcubilla Ana Lourdes Estrada Fernández Piedad Vargas Soria

Montaje

Manuel Almajano Diez Lázaro Soler Miranda