

UN VIAJE ALREDEDOR DE LA PINTURA

MilánMadridParís

LAS PINTURAS DE UN VIAJE

A l i c a n t e 2 0 0 8

Un proyecto expositivo de
MIGUEL BARNÉS

Contenido y desarrollo
Introducción
La pintura y sus argumentos
Otros formatos
Catálogo
Presupuesto

Contenido del proyecto

Básicamente, el proyecto expositivo está formado por **tres series** de trabajos tituladas **Milano, Madrid** y **Paris**, en una relación plástica entre viaje-pintura-tiempo (como desarrollaré mas adelante), y que consta de pinturas de medio y gran formato, dibujos, collages, ensamblajes, etc., y subdividida a su vez en dos partes, una relacionada con lo pictórico y lo plano y otra, su desarrollo en el espacio, en la materia, y en el tiempo. En definitiva, la pintura y su frontera con otras disciplinas, como ejercicio plástico y como reflexión.

1.- Plástica. A) Obra Monumental. Grandes formatos
300x250 cms.
200x200 cms.

B) Procesos de búsqueda y procedimientos plásticos
Este apartado se compone de una selección de los trabajos realizados en lienzos de formato medio, dibujos, collages, ensamblajes, , vitrinas, etc.

2.- Instalaciones. Se realizarán dos instalaciones de dimensiones variables (Según el espacio contenedor)

3.- Esculturas. Mis formas en tres dimensiones. Bronces

4.- Trabajos en soporte video y fotografía. Escenas e imágenes grabadas durante el viaje y los procesos pictóricos y experimentales.
Vídeo de creación

5.- Catálogo. Textos críticos sobre la obra.
DVD conteniendo el apartado 4

*El viaje es trabajo
es tiempo
es movimiento, esfuerzo
es razón
pensamiento
es resultado y
conclusión
es cambio
El viaje es conocimiento.*

*Es lo que queda en definitiva entre un lugar y otro.
Y en ese espacio temporal desconocido es donde se nutrirá mi
trabajo-vida.
Y me pregunto donde llegaré y que encontraré por el camino.
Qué aprenderé antes de llegar al destino final.
Qué será de mí y de mi pintura.*

Cuaderno de viaje de Milán, 7 de Diciembre del 2006

Introducción

Lleva décadas la pintura, enfrascada en una lucha fratricida de autoafirmación con las nuevas formas de representación artísticas y los avances tecnológicos que las han generado, poniéndola continuamente en tela de juicio como disciplina que pueda definir la sensibilidad creadora actual y satisfaga las nuevas demandas estéticas globalizantes que nos imponen casi como obligación, casi como moda, pero que no desiste en su intento de expresarse en su propio tiempo, ya que la pintura es intemporal, algo intrínseco en la estructura del homo sapiens, y que tal vez pueda encontrar en lo digital (si no lo ha hecho ya) un buen medio de expresión, pero la plasticidad, el movimiento, el gesto, el instinto, la potencia de la imagen estática que mueve a la reflexión como cualquier otra disciplina, no puede quedar enclaustrada en un mero hecho decorativo o sin validez artística. Todavía queda una legión de pintores que hacen de sus propuestas verdaderas obras de arte contemporáneo (Palazuelo, Uslé -por ejemplo en España-) que empujan a la pintura hacia nuevos márgenes de reflexión y dan sentido a esta disciplina, así como una nueva legión de artistas nacidos en los setenta que hacen una renovada utilización de la pintura y que tienen sus referencias en un formalismo a veces narrativo o figurativo que les liga de una manera conceptual a la abstracción profunda. Estar contra todo aquello que suene a no evolución, revolucionar el orden moral y vital de la sociedad, es su señal de identidad; el Arte, como dice *Baudelaire*, debe ser no solo poético, sino también apasionado, parcial y político.

La pintura no está, afortunadamente, muerta.

Lo que está verdaderamente muerta es la propia polémica. La pintura no necesita ser defendida, sino que se le preste atención en un marco donde otros formatos estén también presentes, una manera de mostrar cómo los intereses de los pintores coinciden en parte o difieren provocativamente con los videoartistas o instaladores. Algunos ejemplos son *Ilya Kavakov* que está constantemente pensando en la pintura en relación con sus *environments* la artista conceptual *Jenny Holzer* ha vuelto a los formatos pictóricos, mientras que *Gehrad Rítcher* está, como siempre, desafiando a la pintura desde dentro, etc.

Sabemos los cauces que sigue el Arte en todo el mundo y podemos ver propuestas nuevas e interesantes en todos los lugares pero en esta globalización y mestizaje que invade todo nuestro entorno, la pintura se apoya cada vez más en otras disciplinas y crece su contenido y su mensaje y donde el pintor, que cada vez es más *pintor-artista*, encuentra su verdadero sentido contemporáneo y lejos de hacer concesiones, amplían su campo de visión plástico, contemplando en otras vertientes formales su trabajo, ya sea en instalaciones, fotografía, pintura, tres dimensiones e incluso la pantalla de plasma. Territorios fronterizos estos, donde la pintura se crece, se mezcla y se sale por sus bordes a otros continentes, como son el volumen, el espacio, la pared, la luz, la intervención en el paisaje, etc.

Y partiendo, insisto, del hecho pictórico, de la formación de ideas a través de la plasticidad, me interesa mucho el proceso de creación o *procedimiento temporal* desde dos vertientes:

- 1.- desde el viaje y su relación espacio tiempo, y
- 2.- de cómo la obra va surgiendo a través de la relación con todo lo que le rodea, otros cuadros, una frase la perseverancia y dónde se ha generado, o qué ha dado lugar a la obra.

Porque pintar un cuadro es un viaje a lo desconocido también, partes de un dibujo, de una idea, de una chispa que es como un embrión que irá absorbiendo nuevos elementos, que irá pasando por nuevos lugares, y que madurará lo suficiente como para resolver la cuestión y consolidarla como obra definitiva.

Final del viaje: Conocimiento.

El equipaje que llevaré para embarcarme en el próximo cuadro.

La pintura y sus argumentos

Viaje iniciático (una vez más)

Un recorrido por el Arte, visitando en **Milán** a Leonardo y su última cena, los Frescos de Benardino Luini - pintor renacentista donde los haya-, pasear por sus calles y contemplar los escaparates y su diseño exclusivo, los tranvías, el aperitivo en el Naviglio, un *tête a tête* con el Cristo de Mantenga, el estilo en el vestir, los Ferraris, un Capuccino...

Escapando despues a las vanguardias históricas de **París**, Picasso, Baudelaire, Matisse, Monet, el Boubourg, el barrio del Marais, los boulevards, Les Invalides, la Rive Gauche, el Louvre, Derain...

Continuando con Velázquez y Goya en el **Madrid** de Tierno Galván, de la Movida, del Reina Sofía, del foro, de Malasaña, del calderón y su barrio de Marques de Vadillo, de sus Galerías de Arte , de su cordialidad...

Y rematando por la luz intensa de **Alicante**, su sabor a sal, Sempere, el Castillo y un buen arroz a banda en el Salvi del Barrio obrero.

La experiencia de realizar un viaje y materializar sus resultados en un trabajo plástico fue la idea original de la que partió todo. *Vivencias y memoria*. De cómo se van generando las ideas en ese proceso de tiempo. La diferencia entre la expectativa del futuro, los esquemas de trabajo antes de la salida y las conclusiones y hallazgos del regreso al punto de partida.

El taller, el trabajo constante, la reflexión, darán forma al tiempo, que reconvertirá todos los espacios vividos, todas las imágenes, todos los pensamientos en objetos visuales. *Hacer de la experimentación el Leiv motiv de la pintura*.

Como experiencia artística esto supone un encuentro con lo nuevo y lo desconocido, en un estado de vigilia constante, tragando borbotones de vida, que se convertirán en gestos de color; con la mirada atenta, indagando para reconocer aquello que te estimula, te emociona, te conmueve y ver cómo te produce reacciones en la cabeza y en los sentidos. Aprendes a caminar en nuevos territorios, te empapas de cosmopolitismo y tu sensibilidad se va amoldando a las nuevas impresiones que estás recibiendo. Tu pintura se mueve, se enriquece, se modifica y evoluciona.

Otras perspectivas de lugares lejanos aportan nuevos sabores a tu cocina plástica, estas preparado para nuevas experiencias personales en el territorio que no conoces: tu próxima pintura, que como dice el pintor alemán *Neo Rauch* “a mi manera, trabajo en territorios fronterizos, que es donde deberían estar instalados siempre los estudios de los artistas”

Igualmente, con lo ya visto pero vuelto a revisar, reconoces lo vivido anteriormente en esos lugares y surgen imágenes, historias, sucesos recordados. La energía de las cosas que genera el movimiento, el deseo casi desesperado de plasmarlo todo en pinturas, en dibujos, en fotografías...

Tengo que confesar que siento debilidad por los cuadernos de viajes de artista. He realizado muchos durante toda mi vida, y son objetos llenos de vitalidad, de espontaneidad, de ideas, de experiencias, y dejan expresados momentos inolvidables por los que he caminado. Todo a través de un lápiz, de un color, de un gesto, de una palabra. Ahí se genera parte de la energía que luego se verá reflejada en las obras. Algo que contar, que decir, emocionar, que es en definitiva el fundamento de la obra cuando se crea.

Y embarcarte una vez mas en otro viaje, esta vez de índole distinta, porque cuando pintas, cuando creas , no existe el espacio y el tiempo pierde su sentido.

*“No reconozco cuerpos, sino formas, dice **Eduardo Barco** en una entrevista reciente. Veo las cosas de una forma abstracta. La abstracción me permite olvidarme de lo que el ojo va a entender como cuerpo. Es una cuestión espiritual. Una pieza de arte es instinto bajo control”*

Y hago más estas palabras porque definen perfectamente un aspecto formal y compositivo de las obras en las que estoy trabajando. Fragmentos de formas que son cuerpos, o no, que se mezclan con otras que no lo son, o tal vez sí, con manchas de color o líneas, herencia de un pasado expresionista, y un ambiente “caravallesco” con esas luces sobre fondos tenebrosos u oscuros. De las *Volumetrías* y los *Tourbillons* espaciales y futuristas, al claroscuro postbarroco italiano. La fuerza de estas formas gigantescas que llenan el lienzo y rebosan pintura se centran en la ambigüedad. No se trata de cuerpos, no hay modelos, no hay referencias. se trata de fragmentos de figuras de obras clásicas, de fotografías, de dibujos rotos. Cuadros que se alejan de la belleza y de la seducción. Referencias continuas a la historia de la pintura, para darle consistencia, pero con una visión de futuro, de experimentación de crear nuevas experiencias visuales. Nuevas respuestas a viejas preguntas. Y nombres concretos, como **Bacon** en cuanto a las deformidades, a **Caravaggio** y **Rivera** por sus contrastes de luz y sombra, a **Rembrand** por su cercanía oscura de la muerte, o la religiosa morbosidad de los cuerpos desnudos de Cristo, de una mujer o las vísceras de un animal muerto, de la esencia de la materia y el color, y el gusto por la superficie del lienzo. Estamos ante una pintura pura hecha de fragmentos de historia, de retazos de la memoria de la pintura, de soledad de la carne que se convierte en agonía, en sufrimiento, en dolor, pero también de cuerpos reales creados por piezas, como los de un humanoide del siglo XXI.

Revelarse a las estructuras clásicas del arte, hacer un planteamiento casi dramático de la pintura, la épica de los grandes formatos, la lejanía de la ornamentación y el rechazo a la postmodernidad. La pintura en estado puro, porque quiero que todo sea una paradoja, que lo pintado solo sea la excusa para pintar la pintura, que es en definitiva de lo que se trata. El juego entre lo formal y lo arbitrario, una formalidad interna que trae consigo una arbitrariedad. La gama de posibilidades que abren estas relaciones, crea la sorpresa que siento ante estas obras. La abstracción llevada a este nivel nunca pierde su potencial dramático. Las obras abstractas son impulsadas por tensiones exploratorias que desafían a la vez al ojo y a la mente.

Otros formatos

La luz, la imagen, las tres dimensiones

El juego de estructura y tridimensionalidad se pueden dar en el plano sin necesidad de nada más, sin embargo se me plantean aquí nuevos interrogantes y como consecuencia de los trabajos sobre la luz y las formas no renuncio a traspasar los límites del lienzo y expandirlos. Dialogar con lo tridimensional desde el punto de vista del plano en el espacio que lo contiene.

Nuevos soportes se adhieren como transportadores de lenguajes y surge la necesidad de pintar ese cuadro infinito donde principio y fin son la misma cosa, de traspasar todo el impulso vital de un cuadro al espacio que lo contiene y por consiguiente a las tres dimensiones desembocando en una nueva lectura de la obra plástica. Experiencia de la mirada.

Los ensamblajes nos permiten sonsacar las formas del lienzo eliminando la membrana que les impide desarrollarse infinitamente por el espacio y crear composiciones todavía plásticas pero que quieren derivar en tres dimensiones. De ahí por un camino hacia la instalación, por el otro hacia la escultura, que más allá nos reencontrará de nuevo con la instalación, y por qué no- ya puestos- con la imagen en movimiento, y su continente la videoinstalación.

En ese viaje por el tiempo de creación plástica, el trabajo se complementa con un proyecto audiovisual grabado durante el periodo de trabajo de la obra. Utilizo el medio digital para crear esos ambientes que serán complementarios con la obra plástica y que pretendo que se limiten también al cauce estricto de la pintura. Grabar los procesos, como se va construyendo el cuadro, las dudas. Jugar con los efectos que se producen, argumentar otras perspectivas desde el efecto tiempo de la imagen

Instalación 1

FORMAS BLANDAS.

Llevo trabajando en la serie “*Volumetrías*”, varios años, serie donde formas voluminosas, a veces transparentes, cilíndricas o amorfas entre otras han ido evolucionando y pidiendo a gritos materializarse en volúmenes reales para sentir toda esa potencia y energía que subyace en la obra plástica.

De este modo, planteo una instalación donde partiendo de una pintura mural, en el fondo de un espacio rectangular, esas formas pintadas comienzan a invadir el entorno y a adquirir volúmenes reales hasta conseguir, con un ambiente determinado de luz y sonido que el espectador entre, penetre en mis cuadros y pueda caminar entre esas manchas de color, esos volúmenes esa perspectiva infinita, sin fondo, sin barreras. El sonido acompaña en todo momento al espectador . Le marca rutas en el subconsciente.

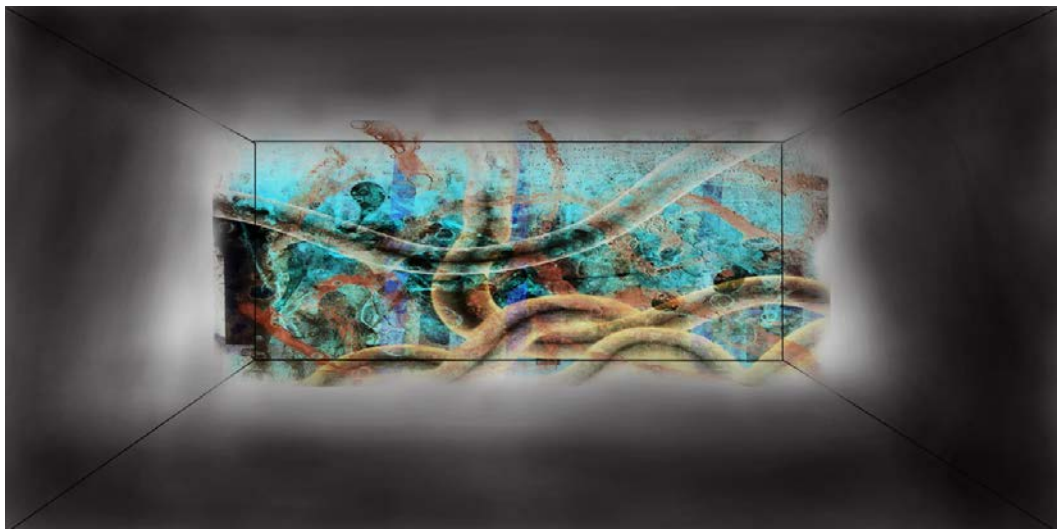
Montaje: Pared de 6 m. de larga y 3 m. de alta

Profundidad: no importa.

Mural en la pared.

Formas volumétricas y esculturas realizadas en materiales diversos: escayola, resina de polietileno, fibra de vidrio, hierro, alambre, mallas, telas, pigmentos, etc., colocadas según un diseño establecido, en suelo, paredes laterales y dentro del mural.

En un ambiente de penumbra, los destellos de luz y los volúmenes, crean sensaciones visuales contundentes donde entras y sales de la pared. El mural se expande. Se han roto las fronteras.

Instalación 2

Se compone este trabajo de tres lienzos de 2,5 metros que forman un mural de 7,5 metros y que es como una consecuencia natural de las formas pintadas en la serie MILANO; así cada cuadro contiene una sola forma compuesta de fragmentos de otras formas, sobre fondo negro. Cada cuadro funciona de forma individual, pero al alejarse uno de la obra existe un ritmo visual acrecentado por una iluminación particular centrada exclusivamente en zonas determinadas de cada cuadro. El espacio está en oscuridad total y comienza el dialogo entre ellos. Hay creado ya un ambiente determinado, la música o sonidos envuelven al espectador. La paradoja se ha dado entre lo plano y lo espacial ese territorio fronterizo donde nada es lo que parece. Hay contemplación.

Pero de pronto surgen como pequeñas manchas de pintura que van recorriendo la superficie de los cuadros. Desde un reproductor de DVD hemos proyectado sobre la obra imágenes nuevas sin cuerpo, sin materia. Hay movimiento, hay un juego visual, pequeños guiños que nos plantean otra nueva lectura de lo contemplado. Interviene el tiempo. La contemplación ha sido fragmentada. Existe ya un debate.

Montaje : 3 lienzos de 2,5 metros.
Pared de 10 m. de larga por 3m. de alta (mínimo)
3 focos dirigibles de pantalla variable
un proyector DVD.
Un recinto completamente oscuro.
Equipo de sonido

