

**PREMIO IBERCAJA
DE PINTURA JOVEN
2022**

Fundación Ibercaja

Amado Franco Lahoz
Presidente

José Luis Rodrigo Escrig
Director General

Exposición

Organiza: Fundación Ibercaja. Área de Cultura.

Comisaria: Desirée Orús.

Diseño gráfico: Línea Diseño.

Producción gráfica: Gráfico.

Montaje e iluminación: Robert.

Seguro: Caser.

Catálogo

Edita: Fundación Ibercaja.

Presentación: Desirée Orús.

Fotografías: Carlos Gil Roig.

Diseño y maquetación: INO Reproducciones.

Impresión: INO Reproducciones.

ISBN: 978-84-8324-341-1

Depósito legal: Z-800-2022

Patronato

Honorio Romero Herrero
Vicepresidente

Pilar de Yarza Mompeón

Manuel Pizarro Moreno

Eugenio Nadal Reimat

David Villacampa Gómez

Domingo Buesa Conde

Jaime Jesús Sanaú Villarroja

Francisco Javier Palomar Gómez

José Morales Paules

José Luis Rodrigo Mollá

Jesús Barreiro Sanz

Secretario

Portada

JAUME PÉREZ CREMADES

Beyond chaos

Solapas

ALBA LORENTE HERNÁNDEZ

Ut patet

NOÉ PEIRÓ SANSANO

Cúmulo

ADRIÁN MARMOLEJO CLARHED

Vertical Societies XXXI

JUAN SATURIO SANTOS

Como predicar en el desierto

ALBA CANTERA PÉREZ

Indecible

PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

26.01.20

AMADO FRANCO

Presidente
Fundación Ibercaja

El Premio Ibercaja de Pintura Joven llega en 2022 a su décima edición y Fundación Ibercaja quiere celebrar este significativo aniversario con dos novedades: por un lado, aumenta la cuantía del premio y, por otro, las obras finalistas se van a exponer en varias ciudades; además de poder verse, como ya es tradicional en Zaragoza, se exhibirán en Calatayud, Huesca, Caspe, Guadalajara, Logroño y Albarracín.

De un total de 220 originales presentados, el jurado ha seleccionado treinta cuadros que se podrán ver a partir de junio en la sala de exposiciones de Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza, y a continuación, las obras premiadas, accésits y menciones de honor se podrán contemplar en las ciudades mencionadas. La exposición de los finalistas y ganadores del concurso adquiere así una condición itinerante que amplía en el tiempo y en el espacio sus horizontes para acercar sus propuestas y lenguajes más actuales a un público más amplio.

Tal como muestra el ciclo de exposiciones y como acredita este catálogo, el Premio Ibercaja de Pintura Joven es una referencia en la pintura actual en todas sus expresiones, dimensiones, géneros y posibilidades. En su décima edición y al cabo de dos décadas, el premio es una atalaya privilegiada para conocer las inquietudes, las miradas y las ambiciosas e innovadoras propuestas de los nuevos creadores que se aventuran en el mundo de la plástica. La nómina de las obras seleccionadas y ganadoras, a lo largo de estas diez convocatorias del Premio Ibercaja de Pintura Joven, sirve sin duda para valorar en su justa medida el nivel y la enjundia del arte reciente de nuestro país, un arte en constante ebullición, fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos.

La fuerza, la calidad y la diversidad de miradas que despliegan las obras seleccionadas en esta décima edición del Premio Ibercaja de Pintura Joven son la mejor invitación a visitarlas, a dejarse seducir por sus sugerencias y, en definitiva, a entrar y compartir los mundos que reproducen e imaginan.

La respuesta de artistas y público, la calidad de las obras presentadas y el impacto del Premio Ibercaja de Pintura Joven en la sociedad justifican el esfuerzo sostenido y la ilusión permanente de Fundación Ibercaja para, de acuerdo con sus objetivos fundacionales de servicio a la sociedad, apoyar y respaldar a los jóvenes artistas en el inicio de sus prometedoras carreras.

DESIRÉE ORÚS

Presidenta del Jurado
del Premio Ibercaja
de Pintura Joven

El Premio Ibercaja de Pintura Joven de Fundación Ibercaja, constituye un magnífico caleidoscopio de la pintura novel que se está realizando a nivel nacional. Una convocatoria que es seguida una edición tras otra por los jóvenes artistas y que está presente en el calendario de los premios más importantes en España. Un galardón que celebra su décima edición y que ha supuesto la posibilidad de afianzar la trayectoria de los artistas en unos casos y, en otros, la mejor carta de presentación para futuros proyectos expositivos. Esta buena acogida se manifiesta en el alto número de obras presentadas que han sido un total de 220. El jurado seleccionador y calificador ha determinado que sean 30 pinturas las que configuren la exposición que tiene lugar en la sala de Ibercaja Patio de la Infanta. Además de las dos obras ganadoras en primer y segundo lugar, se han otorgado cinco accésits y, como novedad este año, por la alta calidad de los trabajos presentados, se ha querido distinguir a otros siete que formarán parte también, por primera vez, del ciclo itinerante que tendrá lugar en la UNED de Calatayud, Centro Ibercaja Huesca, UNED de Caspe, Centro Ibercaja Guadalajara, Centro Ibercaja La Rioja (Logroño) y Museo de Albarracín hasta el mes de mayo de 2023. De esta manera se quiere dar una mayor difusión a la obra de estos pintores, tan necesaria en los primeros estadios de su producción.

La exposición constata que la pintura vive envuelta en nuevas definiciones, desafiando los límites teóricos y abriéndose a nuevas perspectivas. Una disciplina que es capaz de aglutinar segmentos heterogéneos del mundo. Los artistas se replantean la complejidad de lo real o de lo aparente y de esta forma la pintura mantiene una permanente regeneración. A través de las obras presentadas se denota un interés por la figuración, que por otra parte ha sido significativo desde hace una década. Un realismo que no teme en muchos casos en apoyarse en otra metodología como es la fotografía. Como apuntó el artista alemán Gerhard Richter: “si en la fotografía la realidad se convierte en imagen, cuando esta llega a la pintura, la

imagen se convierte en realidad". Como deducción se podría afirmar que la imagen es la que sirve para producir la pintura. Por tanto, se genera otra imagen y el medio del que parte es la fotografía.

Los jóvenes artistas no dejan de lado la tradición estructural de la pintura, ya sea por el simbolismo, el tratamiento de la luz, la policromía, la composición o el ordenamiento en el espacio a través de la abstracción. Las bases reafirman una sólida formación que cada uno va moldeando, buscando su propia forma de expresarse. Los géneros siguen presentes pero su formulación plástica se va modificando. El paisaje se convierte en una interpretación personal del recuerdo de los lugares, o sirve como escenario para la chatarra varada de un antiguo avión, premonitorio de guerra. Corrientes como el pop siguen vigentes pero vertidas hacia una civilización que asume con naturalidad la obsolescencia. Otro punto destacado es el naturalismo centrado en plasmar por ejemplo la vida cotidiana mostrada en el transitar diario por las calles de uno de tantos municipios, o la luminosa conmemoración de una fiesta familiar. Incluso la temática social de la migración tiene su refrendo en la mirada de estos jóvenes autores. En todos ellos está presente el magnetismo de su tiempo, trazado en las perspectivas arquitectónicas o la soledad del cuerpo humano. Todos los lenguajes son válidos, porque atienden a la manera de estos artistas de configurar su mundo. Los trabajos seleccionados en el Premio Ibercaja de Pintura Joven remiten a una reflexión previa. Una base teórica refrendada por el desarrollo de una tesis y por el estudio de los materiales que en ocasiones se combinan y enriquecen en su realización final. Técnicas distintas, óleo, acrílicos, tinta china, collage, esmalte o acuarela que se convierten en vehículos de la transformación de sus planteamientos plásticos. El artista siempre ha sido libre para imaginar sus escenarios y convertirlos en luz y color.

En esta edición, el Primer Premio Ibercaja de Pintura Joven ha recaído en Jaume Pérez Cremades (Alcoy, Alicante, 1994) por su obra *Beyond chaos*. Como se ha publicado: "su obra conforma una investigación plástica que cuestiona nuestra visión preconcebida y condicionada de la realidad. Explorar nuestro ser más instintivo a través de la abstracción pictórica es el tema más recurrente de su creación, siendo la naturaleza una fuente de inspiración y el origen de su obra. A través de la línea crea estructuras abiertas que remiten a las leyes de la naturaleza, en especial a las relativas a sus estructuras vegetales y al origen de las formas orgánicas". Su pintura crea múltiples relaciones a través de líneas que conforman un espacio abstracto donde entreteje directrices orgánicas. La obra muestra un estudiado trabajo de composición y profundidad que atrapa la mirada para concebir múltiples dimensiones engarzadas por medio de líneas rectas que definen su pintura.

El segundo premio ha correspondido a Alba Lorente Hernández (Zaragoza, 1994), por su obra *Ut patet*. Una artista que ha basado su investigación artística en la destrucción como método de creación en el arte. Un planteamiento en el que propone derribar nociones preestablecidas para dar rienda suelta a una poética que ordena de manera nueva los espacios surgidos de la alteración de la materia. Un proceso que, para la artista, conlleva

su acción contraria, la creación. Una obra de estética abstracta realizada en tinta china sobre papel —un soporte habitual en su trabajo—. La artista crea los espacios a partir de composiciones en las que el vacío condensa los estratos en los que va configurando una composición dinámica. Su pintura —siempre en blanco y negro— genera formas que flotan en una atmósfera que alude a mecanismo creativos de libre asociación.

En esta edición del Premio Ibercaja de Pintura Joven han sido cinco obras las que han obtenido accésit. Artistas cuya temática es muy distinta, pero que, sin embargo, se atienen a una trabajada técnica y una personal expresión plástica. Noé Peiró Sansano (Gandía, Valencia, 1997) se inspira en el arte pop para su composición *Cúmulo*. Bajo una estética de colores planos, reflexiona sobre una sociedad consumista, a través de la representación en altura de distintos vehículos con los que propone una reflexión hacia la sociedad que gira en torno a la necesidad vacua del producto. El segundo accésit corresponde a Adrián Marmolejo Clarhed, artista malagueño nacido en 1989, especialista en la técnica de la acuarela. Su composición *Vertical Societies XXXI* pertenece a una serie en la que explora la sociedad donde no hay presencia humana. Un paisaje urbano que expresa la frialdad de la ciudad en un contexto más allá de lo contemporáneo. *Como predicar en el desierto*, es una obra realizada en acuarela y grafito, por Juan Saturio Santos (Ciudad Real, 1987). Una desoladora visión del paisaje, en la que el elemento fundamental es un desguazado avión, que pone en evidencia los despojos de la guerra. El cuarto accésit es para la jovencísima zaragozana Alba Cantera Pérez nacida en 2005 que con una profesionalidad inaudita ha presentado un retrato titulado *Indecible* que trata en primer plano el rostro de un artista circense. Una mirada que atrapa y sugestiona justo antes de que el maquillaje se desvanezca. Pablo Rodríguez González es quien cierra estas distinciones. Este pintor zamorano de 1998, basa su trabajo en su experiencia cercana a la naturaleza. Su obra *26.01.20* expresa emociones y sentimientos captados a través del color y la materia.

El Premio Ibercaja de Pintura Joven, de Fundación Ibercaja, es un muestreo de la creatividad actual de la pintura entre los jóvenes creadores. Artistas que son testigos de su tiempo y que no renuncian a representarlo. Estilos y conceptos muy distintos, como corresponden a una sociedad cambiante. Pero por encima de todo, existe un respeto a esta disciplina, a sus distintas interpretaciones y a su concepción única y diversa.

ACTA DE LA SESIÓN CONVOCADA PARA EL FALLO DEL PREMIO IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2022

En Zaragoza, a las 12 horas del miércoles 4 de mayo de 2022, se reúne en única convocatoria el jurado del Premio Ibercaja de Pintura Joven 2022, para la deliberación y fallo del mismo, compuesto por los siguientes miembros:

- Domingo Buesa Conde. Presidente de la Academia de Bellas Artes de San Luis y miembro del Patronato de Fundación Ibercaja.
- Charo Añaños Alastuey. Directora del Museo Goya de Fundación Ibercaja.
- Desirée Orús. Historiadora, crítico de arte y comisaria de exposiciones.
- Fernando Alvira. Pintor y vicepresidente de la Academia de Bellas Artes de San Luis y presidente de honor de la Asociación Española de Críticos de Arte.
- Jesús Pedro Lorente. Catedrático y presidente de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte.
- Marisa Oropesa Ruiz. Gestor cultural y crítico de arte.
- Ana Hebrero. En representación de Fundación Ibercaja.

Y actuando como secretaria del jurado, sin voto, Trini Rodríguez Chacón, del Área de Cultura de Fundación Ibercaja.

Todos ellos, una vez examinadas las obras originales, y previa deliberación, ACUERDAN:

PRIMERO

Conceder el Primer Premio Ibercaja de Pintura Joven 2022 por unanimidad del jurado a la obra titulada: *Beyond chaos*, acrílico y óleo sobre lienzo, del artista Jaime Pérez Cremades (Alcoy, Alicante, 1994).

Y conceder el Segundo Premio Ibercaja de Pintura Joven 2022 a la obra titulada: *Ut patet*, realizada en tinta china sobre papel Montval 300 gr/m², de la artista Alba Lorente Hernández (Zaragoza, 1994).

La concesión de los galardones supone la adquisición por parte de Fundación Ibercaja de las obras objeto del premio dentro de la dotación económica del mismo.

SEGUNDO

Conceder por unanimidad un accésit a cinco de los artistas presentados, como reconocimiento especial por la calidad demostrada en su trabajo y la resolución de la obra presentada, cuyos datos se indican a continuación:

- Noé Peiró Sansano, de Gandía (Valencia), por su obra *Cúmulo*.
- Adrián Marmolejo Clarhed, de Málaga, por su obra *Vertical Societies XXXI*.
- Juan Saturio Santos, de Ciudad Real, por su obra *Como predicar en el desierto*.
- Alba Cantera Pérez, de Zaragoza, por su obra *Indecible*.
- Pablo Rodríguez González, de Zamora, por su obra *26.01.20*.

TERCERO

Confirmar la realización de la Exposición Premio Ibercaja de Pintura Joven 2022 con las 30 obras seleccionadas de entre todas las que fueron presentadas, según decisión de la pasada reunión del 21 de marzo de 2022, de acuerdo a las bases publicadas, y entre las que se encuentran las dos obras premiadas y los cinco accésits.

La exposición se celebrará en la Sala de Exposiciones Ibercaja Patio de la Infanta del 3 de junio al 31 de julio de 2022.

Las obras seleccionadas que intervienen en la exposición se relacionan con el título de la obra, el nombre del autor y el orden de registro de entrada asignado en el momento de su presentación al concurso.

Autor	Nº inscripción	Título de la obra
Ballestín Ariza, Fernando	1565	<i>Despedida</i>
Barros, Álex	1709	<i>En la fiesta de Pablo</i>
Cantera Pérez, Alba	1667	<i>Indecible</i>
Colina González, Rodrigo	1599	<i>Gravity</i>
De la Serna Martínez, Gabriela	1529	<i>Tempo 9</i>
Díaz-Roperol Olmedo, Fátima	1589	<i>Chupa-Chups</i>
Esteve Trull, María	1809	<i>Naturaleza fragmentada</i>

Fernández Valdés, Jorge	1621	<i>Flotabilidad neutra II</i>
González Rodríguez, Valentina	1751	<i>La Heredera de Potosí: Algo Sobre Naranjas, Envidia y Dolor</i>
Lorente Hernández, Alba	1583	<i>Ut patet</i>
Lu de López	1811	<i>Momento de disociación</i>
Marmolejo Clarhed, Adrián	1577	<i>Vertical Societies XXXI</i>
Mauri Crusat, Aida	1843	<i>Perspectiva hacia abajo</i>
Medina Morillas, Rosa María	1759	<i>404 Not Found</i>
Méndez Chico-Álvarez, Pedro	1501	<i>Alegría</i>
Miguel Tadeo	1665	<i>Béla, Here I and Sorrow Sit</i>
Navas Martín, Antonio	1641	<i>Tell me (15)</i>
Nicolás Ortuño, Rocío	1889	<i>Confinado</i>
Ochoa Calzada, José Antonio	1499	<i>Entre Bambalinas</i>
Olivera Tovar-Espada, Matilde	1863	<i>Ventanas</i>
Peiró Sansano, Noé	1551	<i>Cúmulo</i>
Pérez Cremades, Jaume	1865	<i>Beyond chaos</i>
Rocafort Giménez, Sergio	1771	<i>Construcciones perecederas</i>
Rodríguez González, Pablo	1613	<i>26.01.20</i>
Saez Amorrortu, Jon	1493	<i>Goizeko izarak</i>
Saturio Santos, Juan	1649	<i>Como predicar en el desierto</i>
Sorókin, Ricardo	1879	<i>El viaje</i>
Vargas Vinacua, Julen	1663	<i>Berta i Nus</i>
Vidal Maluenda, Héctor	1569	<i>Madre</i>
Villacorta Marcos, María	1553	<i>Grietas sobre el blanco</i>

CUARTO

Conceder por unanimidad una mención de honor a siete de los artistas presentados, cuyas obras formarán parte, junto a las premiadas y accésits, de la exposición que itinerará por las siguientes localidades: Calatayud, Huesca, Caspe, Guadalajara, Logroño y Albarracín, cuyos datos se indican a continuación:

- José Antonio Ochoa Calzada, de Valencia, por su obra *Entre Bambalinas*.
- Pedro Méndez Chico-Álvarez, de Alpedrete (Madrid), por su obra *Alegría*.
- Fátima Díaz-Ropero Olmedo, de Toledo, por su obra *Chupa-Chups*.
- Julen Vargas Vinacua, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), por su obra *Berta i Nus*.
- Miguel Tadeo, de Madrid, por su obra *Béla, Here I and Sorrow Sit*.

- Valentina González Rodríguez, de Madrid, por su obra *La Heredera de Potosí: Algo Sobre Naranjas, Envidia y Dolor*.
- María Esteve Trull, de Algemés (Valencia), por su obra *Naturaleza fragmentada*.

Así se hace constar a los efectos oportunos de su publicación en todos los soportes informativos de la entidad convocante, en el lugar y la fecha indicados al comienzo.

OBRAS PREMIADAS

El cerebro humano está articulado para establecer relaciones entre los elementos que conforman su entorno, no para percibirlos como unidades independientes. Todo lo que vemos se condiciona entre sí, nada es y existe por sí mismo, nuestra percepción de las cosas es creada por asociaciones.

La línea es el alma mater y elemento principal de creación de Cremades, a través de la cual crea estructuras abiertas que remiten a las leyes de la naturaleza, en especial a las relativas a sus composiciones vegetales y al origen de las formas orgánicas. Elementos que componen la obra y que se organizan como seres elásticos que cambian y evolucionan con su entorno, configurando un itinerario plástico en el que la obra progresa siguiendo las exigencias de la propia pintura.

La síntesis y yuxtaposición continua de la línea como principal elemento de creación, y la descontextualización de su connotación descriptiva mediante el uso reiterativo de ésta, reivindican su propia identidad como un elemento autodidacta, libre de prejuicios y estereotipos. Surge como una metáfora que simboliza y evidencia la conexión entre todas las cosas.

Esa obsesión por redefinir nuevas relaciones a través de la pintura acaba conformando el propio proceso creativo. En la vida, como en el arte, la percepción de las cosas se crea por acumulación, por superposición, todo lo que experimentamos se suma y condiciona cambiando constantemente nuestra forma de ser y pensar.

En la percepción, el contexto lo es todo, las formas y colores aparentan ser algo que muta constantemente en función de lo que los envuelve. En un entorno diferente todo cambia completamente.

BEYOND CHAOS, 2022
Jaume Pérez Cremades

Acrílico y óleo sobre lienzo
180 × 140 cm

La obra de Alba Lorente Hernández aborda una estética destructiva basada en la obra de algunos artistas destructivistas latinoamericanos de principios de los años 60. Plantea la destrucción como creación de una imagen o pieza plástica y como metodología para la comprensión y canalización de las pulsiones tanático destructivas.

Así mismo, elabora un código para obtener otra percepción de lo bello. Lo que aquí se considera extraño y anómalo es, en realidad, un escape donde la obra se consigue a base de romper y deformar la materia con la que trabaja.

Siguiendo esta línea realiza dibujos, pinturas y esculturas de naturaleza abstracta, dejando registro del proceso y el tiempo en el propio soporte.

UT PATET, 2021

Alba Lorente Hernández

Tinta china sobre papel Montval 300 gr/m²

191 × 153 cm

“La felicidad no está determinada por la gratificación de los deseos ni por la apropiación y el control que aseguren confort, sino más bien por un aumento permanente en el volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez produce una fila cada vez más interminable de productos creados para el desecho y la sustitución”.

Cuando hablamos de liquidez, término acuñado por Bauman, en relación al consumo también debemos hablar del llamado *restyling*, que crea un mercado de rápido desgaste y contribuye a la creación de falsas necesidades. La sociedad, el mercado y el diseño del producto van de la mano, creando así la falsa creencia de la necesidad de adquirir para así formar parte de la comunidad, como una falsa sensación de prestigio o progreso. Este proceso que por otra parte se ve acelerado por la competencia del mercado.

Actualmente vivimos en un sistema capitalista donde millones de objetos se compran y se tiran a diario. Como consecuencia hablamos de la rápida acumulación de objetos debido a su obsolescencia y su efecto perjudicial sobre el planeta.

El trabajo de Noé describe la vida de los objetos tras su vida útil y la consecuencia de la obsolescencia programada. Acumulaciones, pérdidas, rotura, coleccionismo... A modo de crítica describe su visión de lo que le rodea y cómo el consumismo ha desplazado el trabajo como principal actividad generadora de la sociedad para seguir invirtiendo en cosas aparentemente necesarias.

CÚMULO, 2021
Noé Peiró Sansano

Acrílico sobre tela
160 × 130 × 3 cm

La serie *Vertical Societies* explora una sociedad futura donde precisamente lo llamativo es la ausencia de representación humana en un paisaje urbano distópico y excesivamente tecnificado. Basada en el cine de primeros del siglo XX, con filmes como *Metrópolis*, siguiendo con ejemplos tan paradigmáticos como *Her* y *Blade Runner*, presenciamos cómo el paisaje urbano se desdibuja y se estratifica verticalmente.

Ciudades de medio y lejano oriente, como Dubai, Shanghai con el distrito Pudong y Hong Kong son también fuentes de inspiración. En esta última, es donde se puede empezar a observar el fenómeno de puentes y calles interiores que conectan edificios, haciendo posible el tráfico peatonal a través de la urbe sin salir al exterior.

En estas urbes, la calle y la planta baja a nivel del suelo han desaparecido, acrecentando este efecto en la serie de trabajos que aquí presento. Una plataforma de relaciones en el nivel 0 es totalmente vaciada para dejar pasar el aire a un mundo subterráneo que alberga la maquinaria que hace funcionar a este gran enjambre. Mientras, en las alturas, las altas clases disfrutan del soleamiento y el espacio entre construcciones.

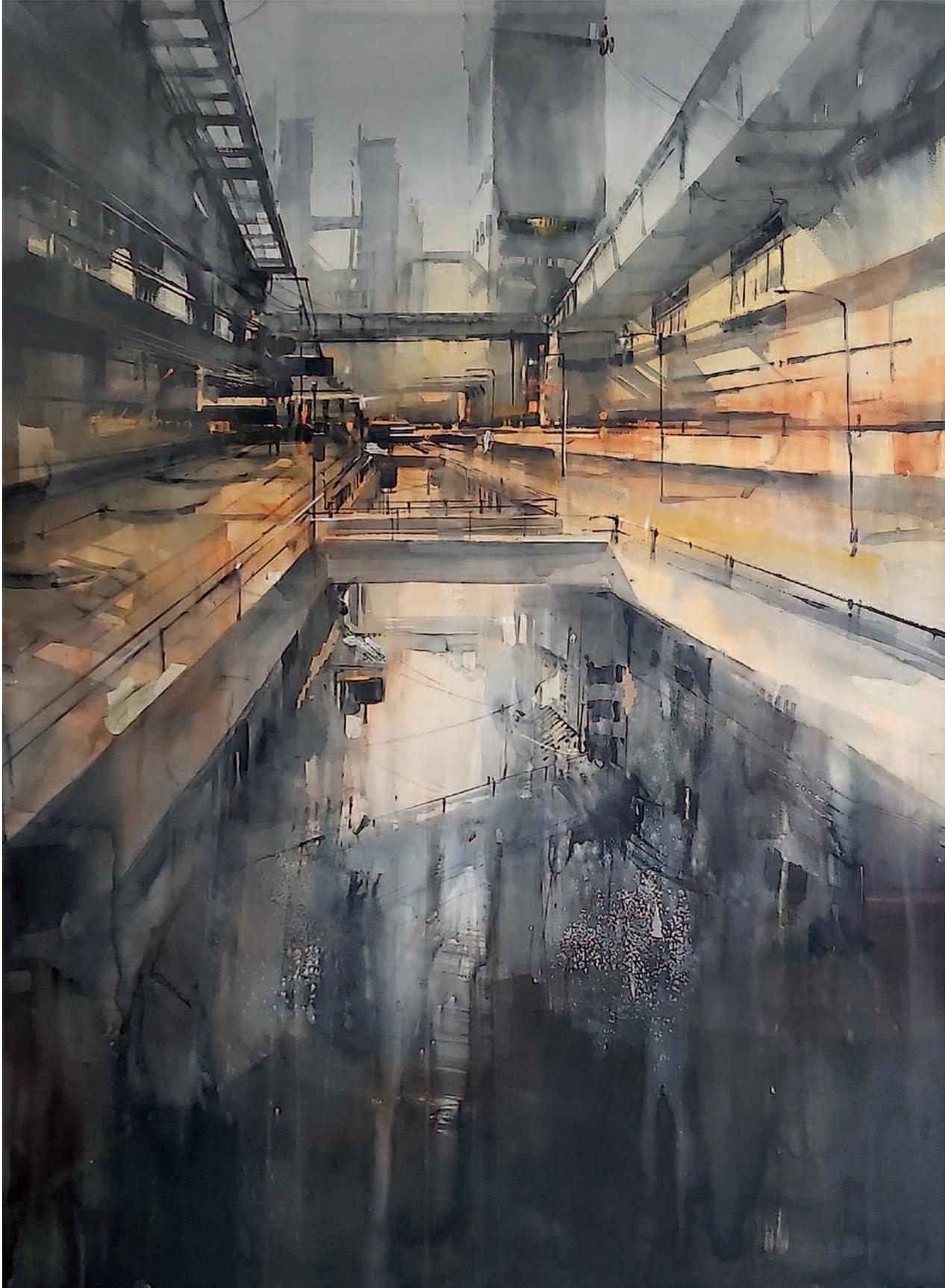
Este ha sido un tema largamente estudiado por el urbanismo y muy reproducido en el cine, aunque no podemos volver la cabeza ante la idea de que la altísima densidad urbana, el agotamiento de recursos, la contaminación y patologías como las epidemias, terminen sumiéndonos cada vez más en atmósferas tan desangeladas y carentes de vida.

VERTICAL SOCIETIES XXXI, 2021

Adrián Marmolejo Clarhed

Acuarela, acrílico y collage sobre papel montado en bastidor

150 × 110 cm

Acuarela y grafito sobre papel de fibras de algodón de alto gramaje encolado a tabla, protegido con fijador incoloro e indeleble.

Muestra un hidroavión de guerra caído en medio del desierto, y la paradoja que ello representa. Además, evoca y representa la fragilidad y volatilidad de la Paz mundial, que sigue siendo un gran problema a día de hoy.

COMO PREDICAR EN EL DESIERTO, 2021

Juan Saturio Santos

Acuarela y grafito

160 × 120 cm

Obra inspirada en una fotografía sobre el mundo del espectáculo, en particular, sobre la dura vida de los cómicos circenses. A base de grandes pinceladas y de la espátula, jugando con el blanco y el negro, voy definiendo el rostro de un clown de mirada infinita que hace preguntarse a uno mismo qué expresan esos ojos, que acaparan y resumen todo el sentido de la obra: para unos será tristeza, para otros, dolor, quizás incertidumbre... Para mí, refleja todo el vacío que hay en su alma cuando se apagan los focos y baja el telón. Entonces, vuelve el mundo real, en donde se hace casi imposible encontrar espacio para el humor y la felicidad.

INDECIBLE, 2021
Alba Cantera Pérez

Acrílico sobre lámina de madera
105 × 105 cm

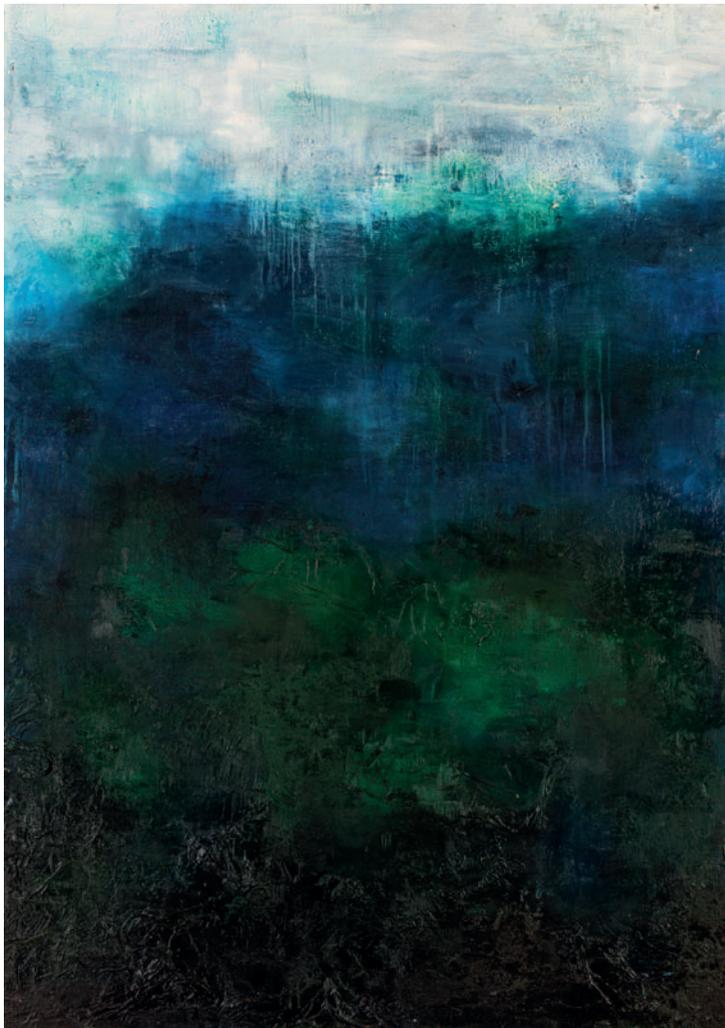

Para la creación de mi obra parto de fotografías que yo mismo he tomado, de lugares que voy atravesando en mi día a día. Esto genera un vínculo más personal a la hora de relacionarme con el recuerdo de esos lugares. Mi objetivo es trasladar mi interpretación propia de esas fotografías al soporte pictórico. Una interpretación que surge de los sentimientos que esas imágenes y su recuerdo levantan en mí, pues esos lugares contenían algo que suscitó mi interés y me hizo ver esos sitios como paisajes y no como meros lugares. Entonces, apoyándome en el color y la materia como medio de creación, busco generar a través de la pintura unos escenarios compuestos por atmósferas vaporosas, que abruman y engullen al espectador en la esencia de ese ambiente que a mí previamente me fascinó. A través de los registros que se alcanzan con la manipulación de la propia materia pictórica, creo un espacio casi espiritual donde expongo tanto mi yo interior como la forma en que este yo contempla. De esta manera, hago partícipe al espectador de la enorme capacidad para sobrecogernos que la naturaleza posee en su composición. Una composición creada por un conjunto de colores, que mediante la intensidad y disposición de la luz sobre ellos distribuyen el espacio. Por esto, en la composición de mi obra empleo una estética abstracta libre de los atavismos representacionales, para así trasladar al espectador a ese espacio de calma y reflexión.

26.01.20, 2020

Pablo Rodríguez González

Óleo sobre tabla
200 × 140 cm (díptico)

La obra *Entre Bambalinas* pertenece al proyecto Ut Pictura Kinesis, un proyecto artístico que aborda conceptos como silencio, velo, belleza y tragedia. El misterio es el núcleo del tema, así como la dimensión emocional de la contemplación. Son obras que no dan respuestas, sino que plantean preguntas.

Este proyecto busca llevar la pintura a convivir con otros lenguajes de representación contemporáneos —el cine en este caso—, para reclamar así la naturaleza dialéctica de la imagen con la intención de interpelar al espectador. Se busca suspender en el tiempo las imágenes cinematográficas, para poder disfrutar de ellas fuera de su movimiento, tiempo y espacio; para poder contemplarlas a diferencia de cómo se podría contemplar el cine en pausa y en silencio.

En mi proceso de trabajo realizo un recorte del film, descontextualizando así una imagen, actúo como si cogiera una foto de una secuencia narrativa, aquella que mi mirada decide que es el instante decisivo, aunque algunas veces, alejándome del concepto de Cartier-Bresson, busco ampliar el tiempo de ese instante mediante la integración de los fotogramas próximos, confiando en la capacidad de la pintura de transmitir un sentimiento de tiempo sostenido.

Algunas veces me apropio pues de la imagen pregnante que necesito y sus adyacentes, cuya totalidad quiero señalar con la pintura. Otras, selecciono aquello que me interesa y elimino eso que me sobra de la imagen. Porque para mí el cine ya ha construido esa imagen y toda su secuencia en la atmósfera de una pintura que se hubiera puesto en movimiento. Los fotogramas detenidos se renuevan e intensifican al pintarlos.

ENTRE BAMBALINAS, 2021
José Antonio Ochoa Calzada

Óleo sobre lino
 150 × 175 cm

Siempre baso mi proceso y mi evolución creativos en buscar lo concreto para guiarlo a lo universal, pinto escenas cotidianas que buscan la captación de lo eterno. En este caso, la escena capta una persona famosa, aunque de espaldas. Con ello la obra propone una interactividad abierta, generando un impulso natural en el espectador de resolver la incógnita por un lado y desarticulando mediante la normalidad el aura irracional de su condición. Para ello he usado una técnica de acuarela con gran cantidad de pigmento y potentes contrastes de luz para estructurar asimismo el protagonismo de los elementos más importantes dentro del cuadro.

ALEGRÍA, 2021
Pedro Méndez Chico-Álvarez

Acuarela
150 × 120 cm

La intención del proyecto consiste en ver desde otro punto de vista aquellos objetos que están condenados al desuso. Esta “basura” se compone de objetos de la vida cotidiana que pasan desapercibidos y que tienen cierta belleza e importancia que no se suele tener en cuenta. He seleccionado la siguiente definición de la palabra “basura” que explicaría, en parte, el proyecto: “Basura es lo que no tiene lugar, lo que no está en su sitio y, por tanto, lo que hay que trasladar a otro sitio con la esperanza de que allí pueda desaparecer como basura. [...] Lo que tiene un destino, un porvenir, una identidad secreta y oculta, y que tiene que hacer un viaje para descubrirla”.

De esta manera, los objetos se colocan en un espacio y se representan dejando de ser basura y pasando a ser objeto de contemplación. En este proyecto la basura deja de tener una connotación negativa. Nietzsche decía que “los desechos, los escombros, los desperdicios no son algo que haya que condenar en sí: son una consecuencia necesaria de la vida. ¿Y si lo que llamamos basura no lo fuera en realidad? Entonces no tendríamos que preocuparnos porque nos devorase, no nos sentiríamos asfixiados por los desperdicios si dejásemos de experimentarlos como desperdicios y los viviéramos como un nuevo paisaje urbano”.

CHUPA-CHUPS, 2021
Fátima Díaz-Ropero Olmedo

Óleo sobre lienzo
 150 × 150 cm

En 2018 finalicé el programa de pintura en la Barcelona Academy of Art, tras tres años intensivos practicando el retrato realista con modelos.

El 2019 se pasó con viajes y la pintura de paisajes, así como la realización de un mural histórico de 36 metros en Cunit (Tarragona).

En 2020 llegó el confinamiento y la pandemia. No había manera de concretar las citas con modelos, para proseguir con mi vocación de especialización en el retrato. A finales de año conseguí realizar un retrato durante los fines de semana con una modelo, lo que prolongó el trabajo demasiado tiempo y no me provocaba la satisfacción pretendida.

Por todo ello, en 2021, viendo que la pandemia se alargaba y se convertía en cíclica, preferí no volver a realizar un retrato con modelo en días indeterminados, y recurrí a la fotografía de modelo con mascota, realizando una sesión fotográfica en el exterior de mi estudio de la Geltrú.

Con ello conseguía también trabajar la iluminación natural con sol directo, en lugar de la indirecta o artificial del estudio, cosa que se evidencia en la luminosidad del calzado y todo el juego de sombras. También se logra incorporar la presencia del animal, cosa que en el estudio resultaría imposible. Desde el principio quería hacer un cuadro de modelo completa, de pie y de tamaño real, que pudiera complementarse con el realizado en el proyecto de final de academia, que era una modelo sentada en un ambiente de interior.

BERTA I NUS, 2021

Julen Vargas Vinacua

Óleo sobre lienzo de lino belga

195 × 114 cm

Un joven sentado y desnudo representa a Béla, personaje autobiográfico de János Székely en su novela *Tentación*. La idea de un joven sentado y desnudo llevaba rondando en mi cabeza desde hacía 21 años cuando, en un día especialmente apagado, aboceté un pequeño dibujo de mí mismo sin ropa, a manera de nocturno y sentado sobre una piedra —una lápida concretamente—. Creo que la desnudez dota de un carácter atemporal a la obra y esa tristeza abocetada no la materialicé en este cuadro hasta descubrir que un tal William James, filósofo y psicólogo norteamericano, realizó hace 150 años un pequeño dibujo similar al que hice cuando apenas tenía 14. Ambos lo hicimos por la misma razón: la melancolía. Este suceso ratificó aún más mi idea de que la originalidad radica en la ignorancia de quien la contempla. Es por ello que tampoco puedo obviar los paralelismos entre la imagen de *Cristo sedente sobre la piedra fría* —una iconografía fuertemente arraigada donde la figura aislada adquiere un sentido devocional— y la composición de mi cuadro.

William James tituló a su dibujo con un verso de Shakespeare de la obra *El rey Juan* y yo, también. Añadir el nombre de Béla es una forma de contextualizar la idea que Shakespeare tiene de la literatura, es decir, perpetúa las normas establecidas por *La Poética* de Aristóteles en las cuales los héroes, los reyes, la alta cuna... son los únicos con derecho a ser protagonistas del hecho trágico. Por ello la Tragedia no podía contener como protagonistas a los seres humildes y marginados, para ellos se les designaba la Comedia. Béla es un personaje humilde, de la más baja estofa, que lucha por su supervivencia en la Budapest de principios del siglo XX.

Pienso que el arte en gran medida debería estar destinado a dignificar a los humildes. Béla, como muchísimas personas de hoy en día, no es un nini; no es la versión cómica de un joven atezado por la abulia; es un chico retratado en su peor momento. Sin embargo, y a pesar de todo el dolor y sufrimiento percudido, es capaz de seguir adelante, superar la comedia, superar la tragedia y sobrevivir en un mundo donde la vida, tarde o temprano, va en serio.

BÉLA, HERE I AND SORROW SIT, 2021

Miguel Tadeo

Óleo sobre lienzo

116 × 100 cm

Esta pintura forma parte de una serie titulada *Los Hedonistas*, en la que exploro temas como la belleza, el poder, el dinero y el placer como objetivo vital. Para ello, creo retratos fantásticos inspirados en burguesías decadentes, con especial interés por las sociedades coloniales que, enloquecidas por la abundancia de minerales y tierras ricas, vivían desbordadas por los excesos, los vicios y la ambición.

Para esta pintura en particular me inspiré en Los Azogueros, quienes eran los dueños de las minas del Cerro Rico de Potosí. Vivían en la absoluta riqueza pavimentando las calles con plata y celebrando banquetes en los que, al finalizar, arrojaban la vajilla de plata y oro por los balcones.

La mujer retratada en esta pintura es Pamela Perú, una diseñadora de joyas boliviana y descendiente de un Azoguero de la Villa Real de Potosí.

Junto con Pamela, hace un año iniciamos una colaboración artística en torno a nuestra mutua admiración por el arte barroco novohispano. La colaboración consiste en un intercambio de ideas sobre joyas que yo pinto en mis retratos y que Pamela materializa en su taller, además de la continua investigación sobre la cultura indígena y criolla.

La Heredera de Potosí nace de la necesidad de representar el mestizaje contemporáneo. De la misma manera que el arte barroco novohispano surge de la mezcla del barroco español con la cultura indígena, esta pintura nace de la combinación de la herencia sudamericana con la española, además de la influencia de una sociedad globalizada.

En esta obra utilicé símbolos como la serpiente de plata, que representa la combinación entre la religión católica y sus adaptaciones paganas, la naranja, como símbolo de la colonización española y la flora incontrolable de la selva tropical, como símbolo de la vida en Sudamérica en el pasado y en el presente.

A través de los recursos simbólicos de esta pintura, en combinación con su estética barroca y su estilo contemporáneo, intento representar una versión actualizada de la identidad latinoamericana.

**LA HEREDERA DE POTOSÍ:
ALGO SOBRE NARANJAS, ENVIDIA Y DOLOR, 2021
Valentina González Rodríguez**

Acrílico sobre lienzo
105 × 135 cm

El proyecto trata una investigación de producción artística entorno a la experimentación del concepto paisaje, en él se relata la añoranza de la naturaleza.

El objetivo principal de este es encontrar y plasmar la multitud de paisajes presentes en nuestro día a día. Para su desarrollo es primordial el proceso de búsqueda, observación y contemplación de estímulos tanto en el medio natural como en el medio urbano.

Se toma como recurso artístico el acto de caminar. A partir de la técnica del *frottage*, se ha ido construyendo el retrato urbano de la propia ciudad. El suelo y el entorno son utilizados como espacio de creación e incluso hace participe al ser humano, quien, a partir del acto de transitar un espacio, compone *frottages* que podrían evocar vistas aéreas.

El azar y el tiempo son otros conceptos que aparecen durante el proceso y el acto de producción de las obras. Según el periodo de tiempo que se expone el soporte en el medio exterior el resultado tendrá una mayor o menor intensidad, lo que genera una tensión entre lo micro y lo macro.

El proyecto está en búsqueda de amplitudes generando descubrimiento, jugando más allá de los límites tradicionales, exploración continua de los materiales, busca un juego a través de distintos medios tratando de exprimir al máximo cada soporte para aportar una visión distinta del paisaje.

Cada individuo tiene una forma de ver, describir y representar la tierra, según su mirada y la educación que tiene sobre el paisaje. Dicho proyecto, pretende reflexionar sobre el modo de mirar la ciudad, tratando de ayudar al ser humano a recapacitar sobre la acelerada evolución destruyendo y modificando el entorno a su antojo. Tratando que el espectador pueda comprender, reconocerse y mirarse en la propia obra como si se tratara de una vuelta al origen.

NATURALEZA FRAGMENTADA, 2021

María Esteve Trull

Frottage sobre tela
200 × 200 cm

OBRAS SELECCIONADAS

Una reflexión en torno al afecto y a la falta de espacio para compartir en los momentos de clausura que vivimos durante el confinamiento, un recuerdo de lo que queda, de lo que había en tiempos pasados. El título en euskera se traduce a *Las sábanas de la mañana*.

El foco de la práctica pictórica reside en la observación del entorno, nutriéndose de los lugares, los objetos y las personas para ahondar en la memoria y las identidades, tanto personales como colectivas, desde elementos naturales que sirvan de puente para la reflexión.

GOIZEKO IZARAK, 2021

Jon Saez Amorrortu

Óleo sobre algodón

150 × 150 cm

La serie de obras *TEMPO* de Gabriela de la Serna está realizada con técnica mixta, un proceso de oxidación natural de partículas metálicas da lugar a composiciones de color irrepitibles, éste es intervenido con pintura acrílica y *mediums* para veladuras con elementos naturales como polvo de hierro, arena y piedra pómez para pronunciar texturas.

Estas piezas son el resultado de una reflexión sobre el paso del tiempo y la disposición a admirar la belleza en las adversidades.

El tempo es la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical. Igual que el ritmo cardiaco, la música occidental se mide en pulsaciones por minuto. Sin embargo, no es sólo el resultado de establecer cuánto dura una nota; el tempo integra complejas interacciones entre muchos elementos que confluyen en una obra musical, como el tema de la pieza, los ritmos, la respiración, la armonía como equilibrio de todas las partes de la obra, la improvisación... El tempo es una reducción de toda esta globalidad a un concepto de velocidad. De ahí que encontrar el tempo correcto para una pieza musical sea una de las tareas más sutiles y más difíciles a las que se enfrenta un intérprete.

Nosotros, como intérpretes de nuestra vida, nos vemos ante la difícil tarea de la aceptación del tiempo, de disfrutar cada etapa siendo conscientes de que los segundos se nos escapan y van creando capas que nos conforman como lo que hoy somos. Marcar el ritmo, aceptar los acordes de la vida y abrazar cada etapa como parte de una unidad armónica que va creando esas capas nuevas que nos definen, solo depende de uno mismo.

La serie de obras *TEMPO* habla de la aceptación del paso del tiempo representado a través de la oxidación, un cambio de prioridades en el que la pérdida de aquello que idealizamos, la degradación o la rotura se convierten en símbolos de belleza que nos hacen apreciar cuanto tenemos, disfrutar el momento y aprender a abrazar cada etapa de la vida como algo hermoso, una canción, un regalo.

TEMPO 9, 2021

Gabriela de la Serna Martínez

Mixta. Óxido natural intervenido con pintura acrílica, mediums y elementos naturales para pronunciar texturas

150 × 100 cm

La obra pertenece a una investigación donde la pintura asume su conformación de veladuras e incorpora una perspectiva geológica, una alegoría a la formación de las capas del tiempo sobre la piel de la tierra, planos pictóricos estratificados que construyen un escribir sedimentario. La superficie visible rasga atravesando el blanco con impulsos, buscando lo que hay debajo, el instinto de la profundidad que descubre una imagen cuyas grietas reflejan otra realidad. Es la tragedia de penetrar a través del “yo” en la húmeda reflexión y en los recuerdos, donde habita lo invisible y lo siniestro. La fragilidad cristalina de la ética y la empatía se revela en la obra como una película de fina piel transparente que reviste toda obra humana destinada a envejecer y a mostrar su perdurable valentía mediante el tinte blanco del tiempo que derraman nuestras manos mientras buscan poder ver. Blanco desierto de nada, plano fértil de vida y poética, de contrastes sutiles que aleccionan cada día una mirada respetuosa y encendida, fría a veces como nieve que congela los dedos, con heridas de derrumbes que dejamos a nuestro paso. Hielo blanco territorio inexplorado que cruje con las chimeneas y manchan el lienzo del mundo dejando su sombra en los pliegues. Manos que a tientas buscan razones y confían la mente a una conciencia de los sentidos y el aroma del ambiente. El temor de encontrar es tan poderoso como la necesidad del saber, la vida se acumula en las grietas.

GRIETAS SOBRE EL BLANCO, 2021
María Villacorta Marcos

Acrílico, celofán y papel sobre tabla enmarcadas con listón de madera en blanco
200 × 195 cm

La obra comienza previamente con el desarrollo de un proyecto llamado *Abierto a la esperanza* en el que realizo una serie de casi medio centenar de retratos individuales y colectivos de inmigrantes. Mi labor en un proyecto de Ayuda Humanitaria en Cruz Roja me convence de que este tema ha de ser representado no de una forma dura sino más dulce, cercana y humana.

La obra presente surge tras la realización de una foto de grupo el día que uno de ellos se va a marchar para continuar su camino. Los demás lo acompañan.

Primero realizo bocetos sobre la misma imagen. Al comenzar a pintar intento respetar la idea principal, la gama cromática con la que voy trabajando y el trazo de pincelada gruesa. El lienzo va pasando por diversas fases dejando un proceso de construcción que avanza al mismo tiempo en todas las partes de la obra.

Los dos meses del proceso creativo construyen un juego de veladuras y de trazos más opacos que van complementándose y gestando esa unidad que prima en el conjunto de la obra.

El más profundo análisis en la realización de la obra está en la psicología de los rostros y en la resolución de las manos que aparecen.

La música y el silencio, la concentración y la contemplación, el caos y el orden son elementos que no se pueden pasar por alto en dicho proceso.

DESPEDIDA, 2021
Fernando Ballestín Ariza

Acrílico sobre lienzo
195 × 150 cm

Tomo como referencia fotografías sacadas de álbumes familiares, de mercadillos, o fotografías encontradas en la galería de mi teléfono móvil. Me atraen estéticamente este tipo de fotografías, en las que no existe ninguna intención artística ni compositiva. Son espontáneas, reales, crudas... En este caso he escogido una fotografía en la que aparece mi madre y mi tío, mis abuelos y mi bisabuela. Me impactó la jerarquía y composición de la imagen, apareciendo en el centro mi bisabuela, como protagonista, destacando entre la oscuridad del velo y el claroscuro de las cinco figuras. La imagen refleja el paso del tiempo, la fuerza de la matriarca vestida de luto, la familia. Me parece interesante hacer reinterpretaciones de personas capturadas por otras, cuya intención es solamente la de capturar el momento.

MADRE, 2022
Héctor Vidal Maluenda

Óleo sobre lienzo
100 × 100 cm

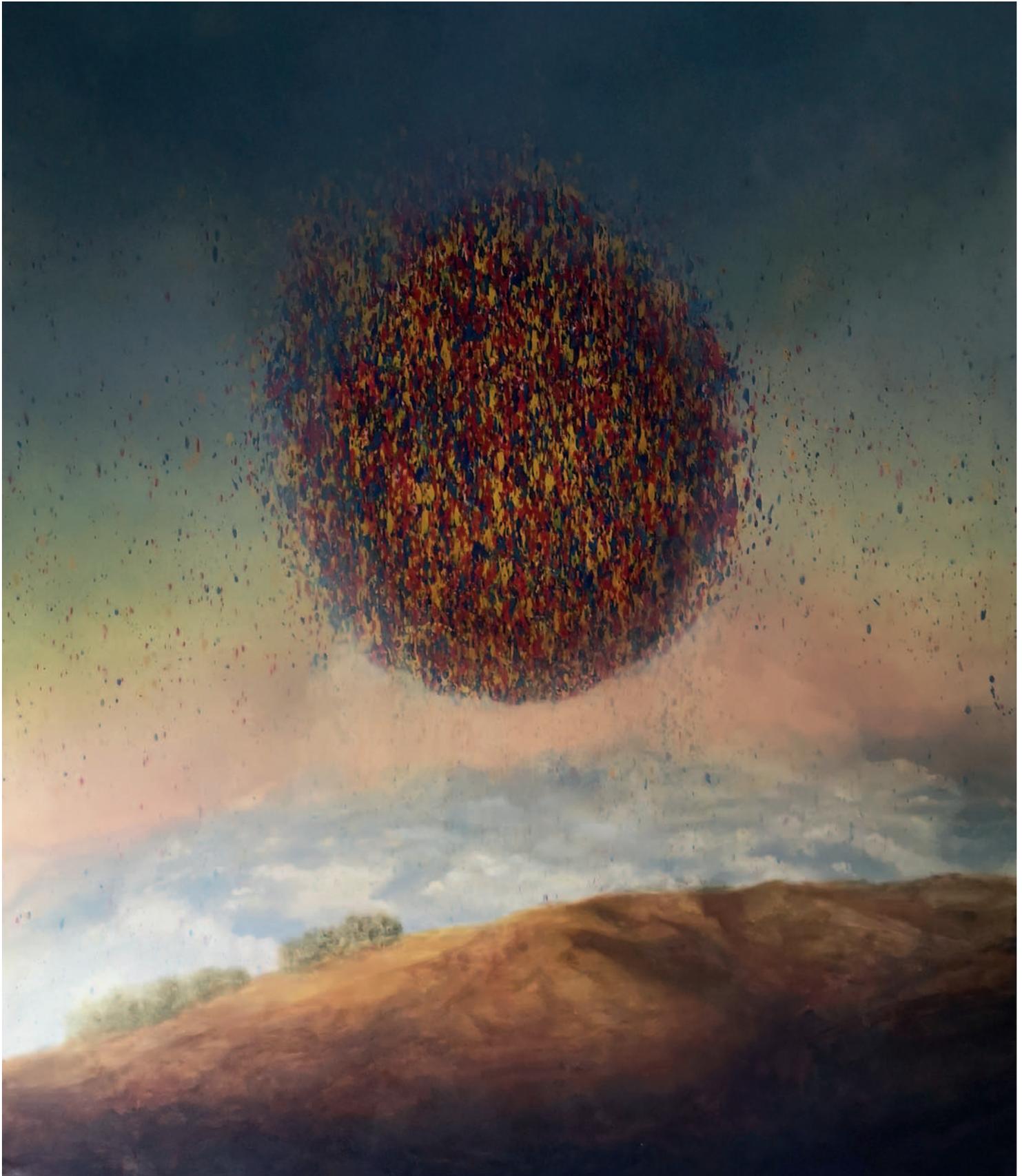

Esta pieza pertenece a la serie *Gravity*, grave, gravedad, con este juego de palabras que brinca entre lenguajes comienza una serie de pinturas cuyo objetivo es cuestionar la relación del ser humano con el globo que habita mediante miles de millones de puntos que se esparcen por su superficie.

Gravity es una de las obras más icónicas de la serie a la que pertenece por la rotundez de su composición mediante dos cuerpos esféricos en distintos planos, haciendo uso de un lenguaje gestual a partir de colores básicos en la esfera central, la cual toma forma tras la precipitación de miles de gotas de óleo diluido desde lo alto de una escalera dejando que la gravedad deje su huella para desarrollar la propuesta conceptual en torno a los problemas derivados del cambio climático.

GRAVITY, 2022
Rodrigo Colina González

Óleo sobre lienzo
160 × 190 cm

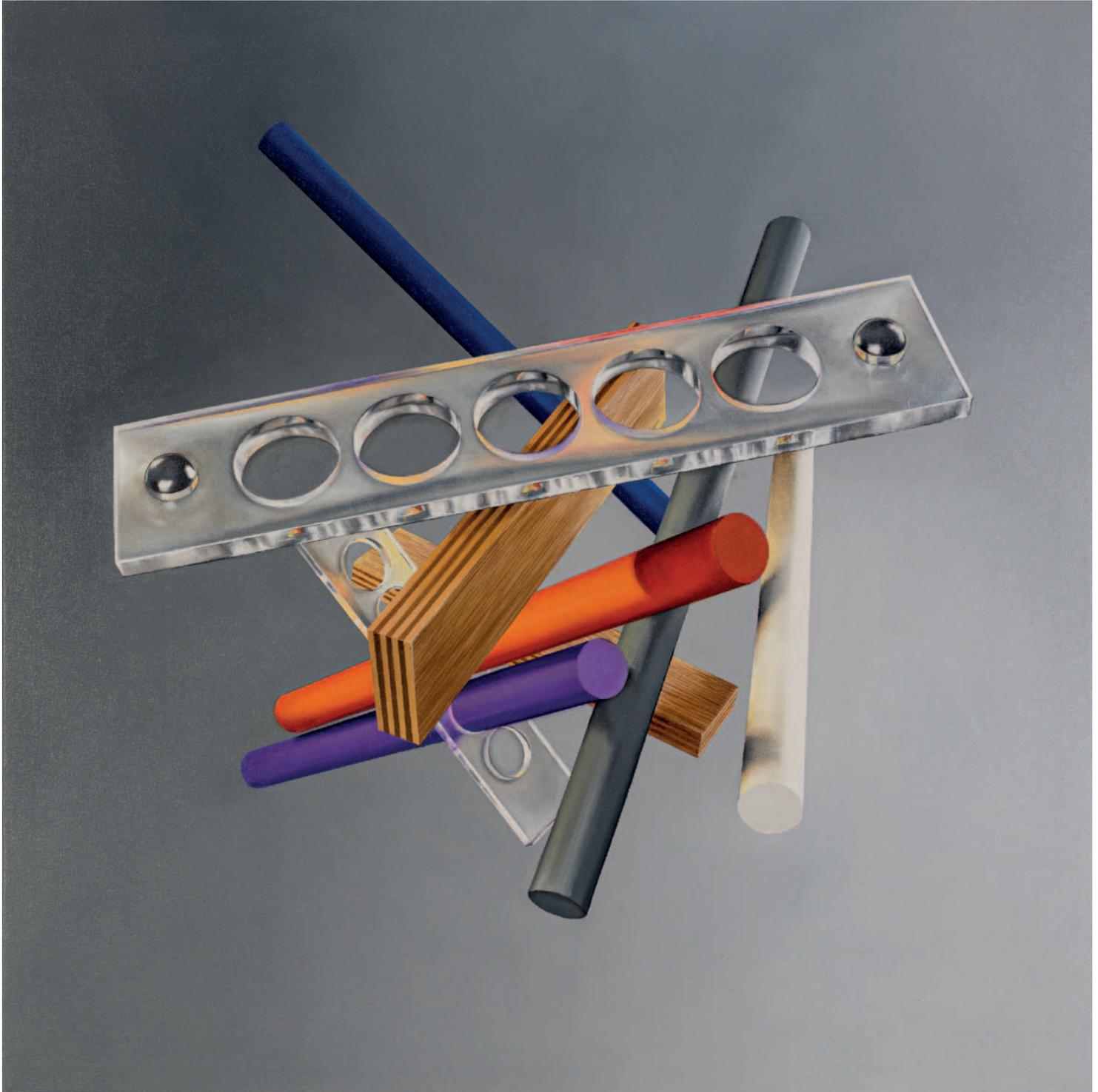

Se trabajaron previamente aspectos formales modelando digitalmente un objeto desde cero. Una vez definido, se reprodujo tridimensionalmente ensamblando sus distintas piezas con materiales reales e interviniéndolo con pintura. El resultado, una pieza más cercana a un lenguaje escultórico que pictórico. Se transforma en pintura cuando se introducen sus diferentes partes explotadas en el lienzo. El propio acto de pintar, ayudado de referencias digitales, va transformando la materia hasta obtener este resultado.

De esta manera se crean procesos artísticos multidisciplinares estableciendo relaciones entre pintura en superficie y elementos tridimensionales y estableciendo vínculos entre prácticas analógicas y digitales.

FLOTABILIDAD NEUTRA II, 2021
Jorge Fernández Valdés

Óleo sobre lienzo
100 × 100 cm

Partiendo de las primeras ideas preconcebidas en bocetos, anotaciones al margen y estudiadas directrices, el resultado de cada una de mis obras siempre está condicionado por variables que incluyo intencionadamente. Me refiero a la propia pintura y la geometría del soporte que de continuo altero a fin de conseguir nuevos resultados.

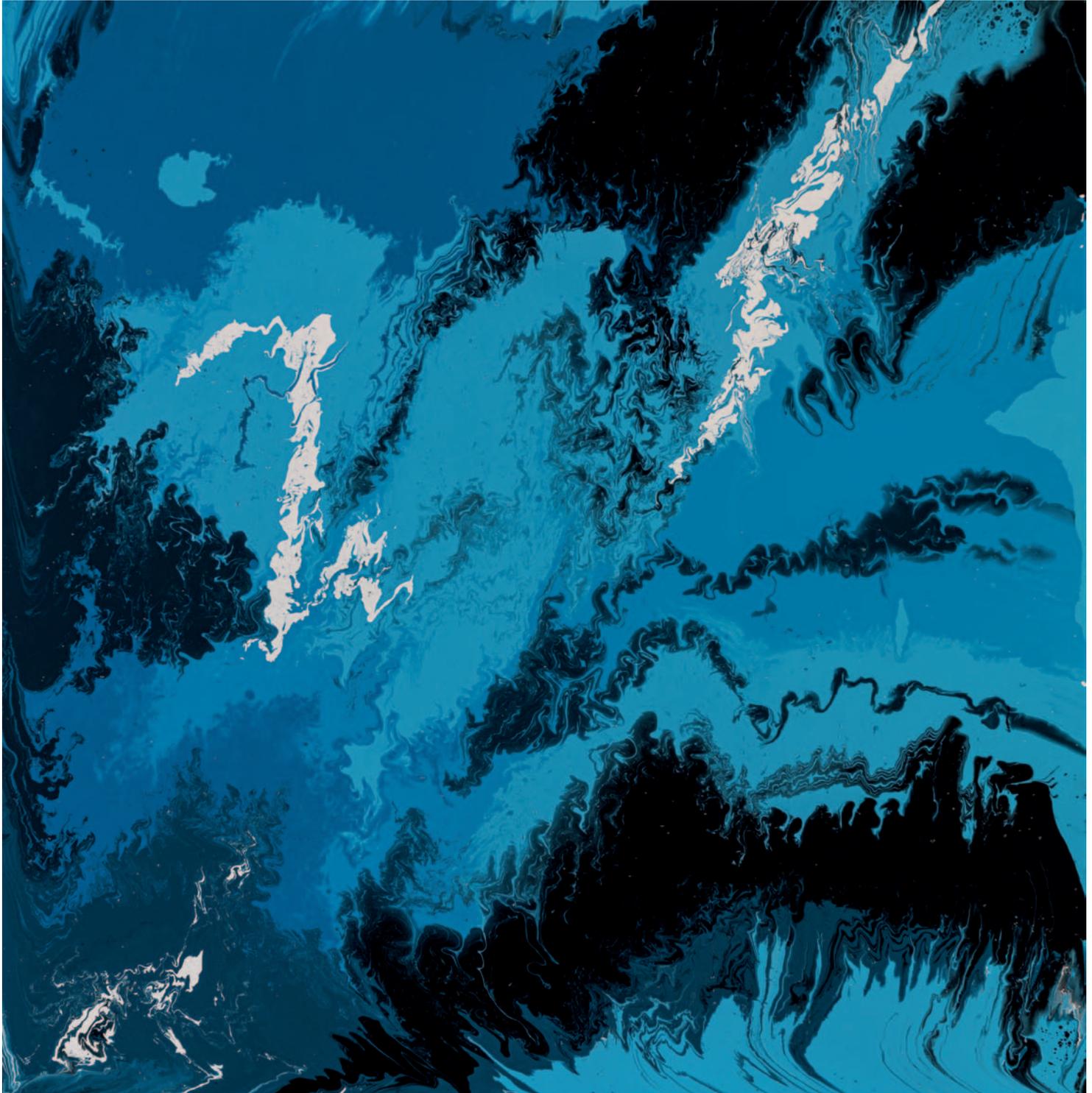
Sirva como ejemplo un tondo que, carente de los vértices tan restrictivos para el movimiento, me obsequia amplitud en los trazos y otros efectos en la pintura —a menudo fortuitos— decretando el siguiente paso y, a su vez, el punto de vista final para esa obra.

Pero la flexibilidad en los resultados no concluye ahí. Es en pleno proceso que la mente despierta cuando, espontáneas, surgen las experiencias sensoriales o emocionales, previas y en tanto que dure la elaboración. Estas impresiones requieren ardua vigilancia para no desvirtuar el propósito inicial, a la par que surge deseo de aferrarse a la nueva idea.

De hecho, uno de los rasgos que define a mis obras, es precisamente el brillo sugerente de frescura, como si aún no hubiera secado la pintura. Invita a acercarse, permite tocarla y exige involucrarse con idéntica libertad a la mía cuando la creo. Una vez que mi labor ha concluido y la autocrítica ya es irreversible, es el turno del observador para finalizar la obra.

TELL ME (15), 2021
Antonio Navas Martín

Esmalte poliuretano sobre papel de aluminio compuesto
100 × 100 cm

El proyecto al que pertenece esta obra y que comenzó en 2018 fue continuado en un distópico 2021. En sólo tres años las imágenes inspiradoras de esta pintura, (en las que buscaba una luz especial acompañada de “momentos robados”, captados en completa naturalidad), han cambiado su significado y su impacto en el espectador.

Estas escenas distendidas, llenas de vida, han pasado a ser extrañas y añoradas. Incluso nos hacen dudar en si volveremos a vivir sin pensar en mascarillas, virus o distancia social.

El pasado que dábamos por hecho, como si fuera la cosa más natural, se convierte ahora en un futuro deseado.

EN LA FIESTA DE PABLO, 2021
Álex Barros

Óleo sobre lienzo
146 × 114 cm

Mi obra trata los multiversos: universos existentes a la par que el nuestro, escenas semejantes a las que podemos encontrar en nuestro mundo pero que presentan determinadas alteraciones que señalan que no nos hallamos en nuestra realidad. En esta obra he querido llevar esa idea al extremo, generando un mundo de luces y colores poco comprensible.

La física cuántica y los multiversos se explican con el método científico que emplea un lenguaje matemático para comprobar hipótesis. Para los neófitos en el campo, este lenguaje puede suponer una barrera para la comprensión de la realidad de los multiversos.

Por otra parte, dudamos e ignoramos lo que desconocemos, como la magia, lo divino o el misterio. Mi deseo es centrar tanto mi atención como la del espectador en estos temas que la ciencia no puede contrastar; mostrar mi visión de los multiversos, su parte visual y seductora que traslada al espectador a otra realidad, mostrar escenas que nuestro subconsciente rechaza, al límite del valle de lo inquietante. En definitiva, sugerir mediante metáforas visuales.

Para la obra tomé de referencia una fotografía de un garaje, experimentando variaciones de color y formas para llevar a cabo este proyecto. El título, *404 not found*, que hace referencia a un código informático, alude al concepto de imposibilidad de conectarnos con este mundo representado.

404 NOT FOUND, 2021
Rosa María Medina Morillas

Acrílico
163 x 130 cm

Es curioso que dos imágenes que aparentemente son tan opuestas mantengan una estrecha relación entre ellas y con el mundo que nos rodea. El frío ártico y el calor de Egipto, la modesta morada y el monumento, el iglú como un sitio donde vivir y la Gran Esfinge como tumba. Ambos lugares reflexionan sobre construcción, cultura y memoria y no hay ninguna duda de que tanto nieve como piedra, dilatados en mayor o menor duración temporal, tienen la misma naturaleza perecedera.

CONSTRUCCIONES PERECEDERAS, 2022
Sergio Rocafort Giménez

Óleo sobre tabla
125 x 195 cm

Tomando *El martirio de Santa Cecilia* de Stefano Maderno como referencia compositiva abordo la acción de disociar, también entendida como despersonalización o “la sensación de no sentir la mente conectada con el cuerpo”.

En la pintura se puede apreciar una figura femenina que descansa sobre un suelo de damero, el cual representa el mundo onírico, ya que se encuentra en pleno sueño. La siesta es aquí un mecanismo para evitar las ideas propias de la depresión, unos pensamientos que la martirizan y para los que sólo encuentra paz mientras duerme. Es en este conflicto cuando su cuerpo se desdobra en su ente consciente y subconsciente, que se transparenta mostrando el vacío que la inunda. Está sola en ese espacio, con la única compañía de su teléfono móvil, al que señala su parte física pues es el elemento al que recurrirá para calmar su sensación de soledad al despertar.

Los contornos marcados, además de ser un recurso estilístico personal, la enmarcan aún más si cabe en ese mundo irreal y etéreo. Los pies descalzos muestran su fragilidad y la vestimenta que lleva, roja y negra, colores que asocio a emociones de amargura y pesimismo, es ancha y llena de drapeados, los cuales acentúan el dramatismo de la escena. Todo ello mientras la figura frontal oculta su rostro como la Santa Cecilia descoyuntada a la que alude, mientras que su parte subconsciente, reflejo de sí misma, le da la espalda.

MOMENTO DE DISOCIACIÓN, 2021

Lu de López

Óleo sobre lienzo

100 × 150 cm

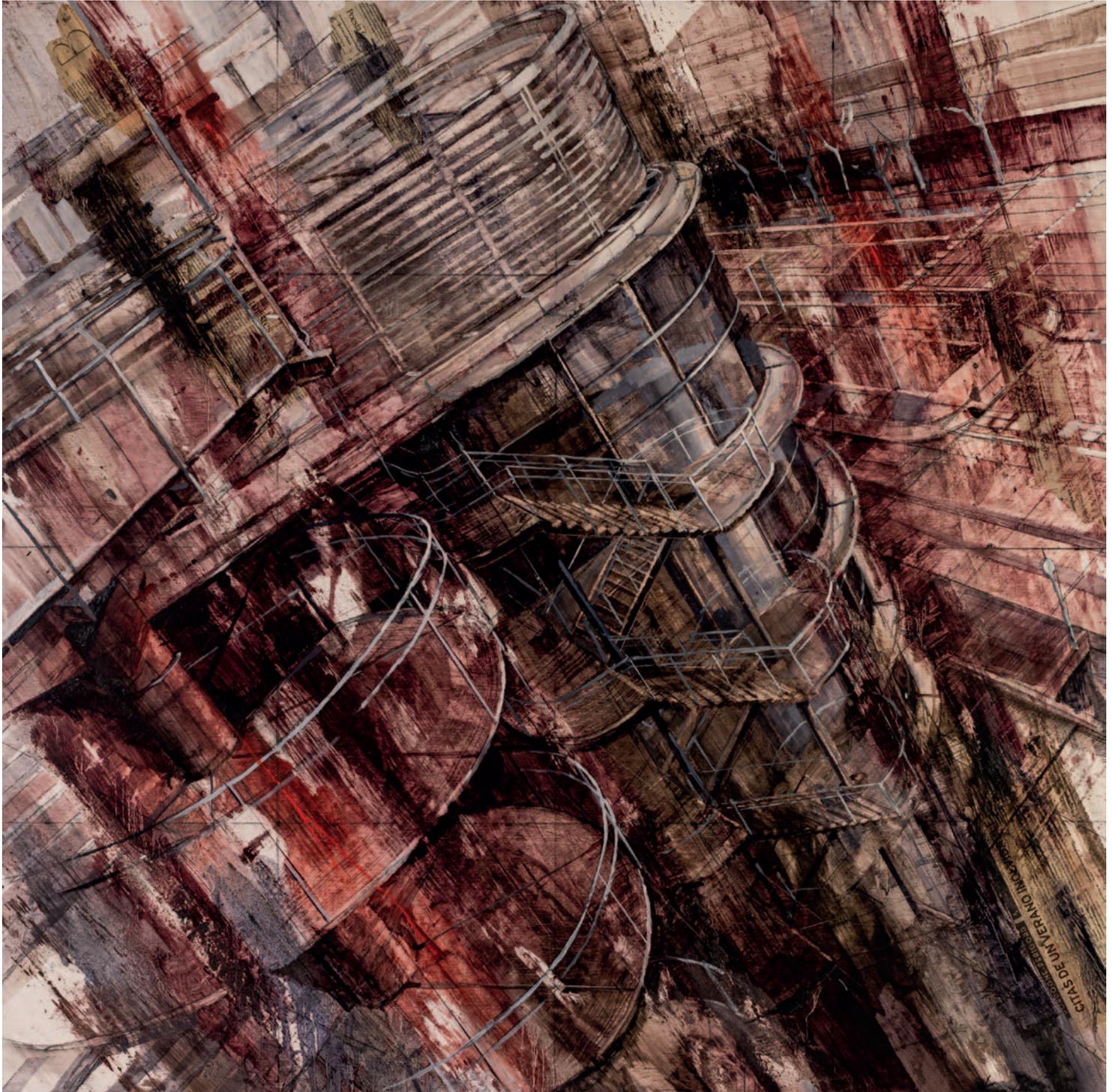
Técnica inspirada en los días de lluvia y en recrear la integración de la arquitectura en la naturaleza a través de ellos. Los reflejos y la transparencia de la imagen que parece que es un mero reflejo de la realidad, una dimensión diferente que disgrega la estructura y el acabado, la línea y el color.

PERSPECTIVA HACIA ABAJO, 2021

Aida Mauri Crusat

Óleo sobre tabla, collage y pasta arenisca

122 × 124 cm

Tenía en mente hacer un cuadro intimista, de una escena cotidiana en la que se viera a una persona concentrada en la lectura. Normalmente trabajo a partir de fotografías sobre las que después trabajo para buscar la composición adecuada, la paleta de color, la estructura de luces y sombras, etc. En este caso, escogí de modelo a mi hermano, ya que es un ávido lector y a menudo lo encuentro inmerso en un libro. Quería transmitir esa sensación de libertad que te da una buena novela, quería capturar ese momento en el que no sabes si es más real lo que lees o lo que te rodea. Por eso el cuadro se titula *Ventanas*, porque se establece el paralelismo entre el libro y la ventana sobre la que se recorta la figura. En la fase en la que estudiaba la composición, decidí que la figura apareciera recortada a contraluz sobre la ventana, la luminosidad del otro lado del cristal debía ser potente y al mismo tiempo no quería que se viera lo que podía haber del otro lado. Las cortinas y el sofá que envuelven al lector están plagadas de flores de vivos colores, quería que la naturaleza, que se puede imaginar más allá de la ventana, se metiera en la habitación, dando a entender que se puede volar y ver el mundo aún encerrado entre cuatro paredes. Una vez estudiada la composición, he trabajado sobre el lienzo en blanco, aplicando directamente el óleo y dibujando cada elemento con el propio color, quería una pincelada suelta para que añadiera dinamismo y contrarrestara lo estático de la escena.

VENTANAS, 2022
Matilde Olivera Tovar-Espada

Óleo sobre lienzo
146 × 100 cm

En los últimos años, el contexto me ha llevado a reflexionar sobre la identidad y los límites. Con esta imagen quería hablar sobre la relación entre viajar —expandirse, traspasar fronteras— con el autoconocimiento, entendido como el proceso de crecer o madurar, de encontrarse poco a poco a uno mismo a través de conocer, mediante la experiencia, otras realidades.

¿Hasta qué punto la imposición de límites físicos condiciona nuestros límites mentales?

¿Cómo afecta al desarrollo de nuestra identidad?

Para pintar esta obra me inspiré en una fotografía de mi hermano, de 20 años, cuando le acompañaba en su regreso a España de su estancia en Londres, forzado a dejar atrás una vida construida con esfuerzo durante dos años.

EL VIAJE, 2021
Ricardo Sorókin
Óleo sobre lienzo
100 × 100 cm

Confinado es una obra pictórica que trata de mostrar la desconexión que crea el autismo con el entorno y las personas que lo rodean, haciendo visible la dificultad de la interacción. En la obra, Moisés se encuentra absorto en su labor de crear un muro de bloques que lo separan del espectador, obteniendo una pieza que muestra, visual y compositivamente, esa doble perspectiva, la del niño con autismo, que queda confinado en sí mismo y la del resto del mundo, que permanece ajeno a él. Con esta pieza trato de visibilizar la realidad que me separa de mi sobrino, para que, mostrándola, seamos conscientes de su dificultad y podamos tratar de comprender su particular forma de entender, experimentar y habitar el mundo.

CONFINADO, 2021
Rocío Nicolás Ortuño

Óleo sobre lienzo
100 × 100 cm

