

VIDALÍQUIDA
Irene Cuadrado

VIDALÍQUIDA

Irene Cuadrado

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA UNED - AVENIDA. SAN JUAN REAL, 1-CALATAYUD.
17 MAYO / 21 JUNIO 2019

Cuando miras al sol o a una luz, su imagen vuelve a aparecer si cierras los ojos. Con los cuadros de Irene Cuadrado me ha sucedido lo mismo después de verlos, una y otra vez soy capaz de disfrutarlos sin necesidad de volver a tenerlos delante. Si duda esto no me ocurre a menudo, sólo cuando veo algo excepcional, y la exposición que vamos a contemplar en la sala UNED de Calatayud lo es. Como en la de otros tantos artistas, la vida de Irene se debate entre dos amores, la familia y la pintura. Ambos son necesarios pero en ocasiones difíciles de conciliar, sin embargo ella siempre ha tratado de integrarlos en su trabajo. Prueba de ello son los retratos que ha ido realizando de sus hijas en distintas facetas de la vida: en el río, durmiendo, en un columpio o simplemente observando al espectador. A quien no los conozca le invito a que se sumerja en internet y disfrute de ellos aunque sea a través la pantalla.

En esta muestra la pintora conceptualiza esa conexión entre familia y pintura. Los retratos ya no son de sus seres queridos sino del rastro que deja el día a día en la convivencia: juguetes por el suelo, patitos de goma, montones y más montones de ropa. Pero lo que podría ser casi un paisaje apocalíptico Irene lo trata con dulce comprensión, encontrando el orden dentro del caos, como si después de la tempestad siempre llega la calma, el hogar. En estas obras existe un homenaje al velado a otros grandes pintores que como ella trabajaron las telas: Tiépolo, Murillo, Sorolla y Velázquez... todos, de una manera u otra, inspiran a la artista en su creación.

Otra referencia más evidente al mundo de la pintura son sus obras de pigmentos. Como si de un árbol genealógico se tratara éstos se nos presentan en pequeñas bolsas cuidadosamente ordenados y nos hablan de la evolución del color, desde los primigenios tierras de Altamira hasta los excesivos flúor que se utilizan hoy en día. El contexto temporal del que nos habla es tan amplio como la misma historia, por de color como si de una golosina se tratara.

Pero ¿qué tiene la obra de Irene para que nos atrape de esta forma? Sin duda lo primero que llama la atención es su maestría a la hora de tratar el color, tiene la capacidad de manejar infinitas gamas de colores quebrados y redefine con distintas intensidades lo que a priori entendemos como color blanco. Los planos que conforman cada cuadro se superponen unos sobre otros de manera limpia y natural, creando imágenes sinceras de una absoluta verdad. Los espacios vacíos, como suelos o paredes, participan en la obra siendo un valor necesario, y contrapesan las explosiones de forma y color protagonistas. Con esto y con mucho más Irene consigue lo inalcanzable para la gran mayoría de los mortales, pintar lo que no se ve.

Eduardo Lozano
Director de las Salas de Exposiciones de la UNED

Cuadros, testigos de búsquedas

Hay mucho más de lo visible en los cuadros de Irene Cuadrado pero, a la vez, lo que vemos es lo justo y necesario como para vislumbrar el pozo de ideas que la materia pigmentada ancla ante nuestra vista. Sus obras nos abren un camino poco transitado entre elementos conocidos. De repente un pato de goma se transforma en una investigación sobre la sociedad, sobre la diferencia que encontramos en la repetición y sobre la identidad individual enfrentada a la de masas. Todo esto lo logra Cuadrado a través de un hondo cuestionamiento del lenguaje que domina con una extraordinaria soltura, ofreciendo un diálogo pictórico emocionante.

Los mejores cuadros nos cautivan a primera vista y luego ejercen tal fuerza magnética que estamos hechizados por lo que se mueve bajo la superficie; son aquellos que nos piden indagar más en la poderosa fuerza del lenguaje visual. Cuando vi uno de los Montones de Cuadrado por primera vez, así fue mi reacción. Frente a la representación de algo tan cotidiano como es un montón de ropa, sentí removerse una profundidad cautivadora que convirtió lo común en monumental. Ver varios juntos hace que la monumentalidad siga creciendo y en los Frisos para Hestia el crescendo se acerca al cénit de esta serie; una indagación plenamente consciente de ser una lucha de la mente y de la mano desarrollada en el terreno de la materia pictórica.

Los Montones son tanto retratos de familia, universales y particulares, como atrevidas búsquedas formales. Un retrato es fundamentalmente una investigación sobre la relación entre pintor y pintado, incluyendo lo que forja esa relación y las convenciones que infiltran y construyen el lenguaje usado. Entendido de esta manera,

las bolsas de pigmento son retratos del exceso en la pintura a través de una de sus herramientas más fundamentales, el color.

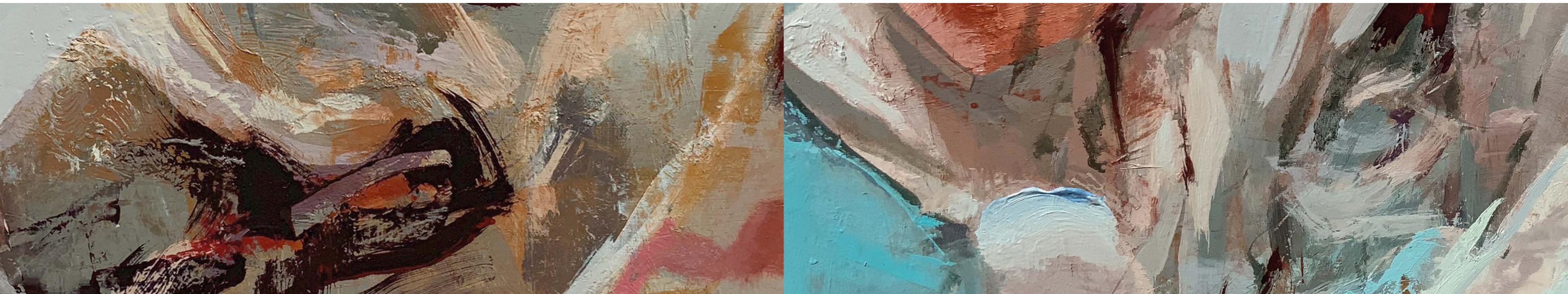
Montón de pigmentos presenta una llamativa masa de colores coronada por unos sobres que nos precipitan a las cuevas de Altamira, un viaje hacia los fundamentos de la pintura. Quedamos enfrentados con la paradoja, no exenta de cierta ironía, de que hoy en día hay que emplear el exceso para representar la sencillez. De nuevo, Cuadrado nos lanza con maestría en un vuelo pictórico e intelectual que nos permite seguir su propia búsqueda a través de un terreno rugoso, retador y estimulante, lleno de tierras de colores.

Ocasionalmente los títulos nos ofrecen claves para emprender nuevos viajes, pero son faros prescindibles. Las obras se expresan sin necesidad de apoyo. Un guiño a Zygmunt Bauman o una referencia a la mitología griega son simplemente notas adicionales que apuntan al amplio proceso de exploración que sostiene el ambicioso trabajo de Cuadrado.

Si uno de los pilares de la pintura es la supuesta dicotomía entre forma y contenido, el otro es el complejo equilibrio entre imagen e idea. Ambas problemáticas señalan las verdaderas entrañas de la representación pictórica. Cuadrado tiene la valentía de indagar en ellas, logrando cuadros que son a la vez testigos de unainagotable búsqueda y frutos completos en sí mismos.

Elina Cerla

Pintora e investigadora independiente

La comedia surge tras un exceso de tragedia. Es por esto que humor es la más excelsa manifestación de la inteligencia. Irene nos habla en esta exposición de la tragedia del exceso, o lo que es lo mismo, del modo de ver el mundo de los mejores de nuestra historia, del modo de ver, una perfecta mezcla de ternura y humor, de Quevedo, de Cervantes, de Velazquez o de Goya.

Irene cree, al igual que yo, que la idea de progreso no es aplicable a la pintura. Cree que todos los cuadros pintados a lo largo de la historia son contemporáneos a los pintados ahora. Irene dialoga a solas en su taller con todos los pintores de todos los tiempos. Sabe de lo inasible del misterio de la pintura, sabe que el empeño es lo contrario a la gracia, sabe que pintura es lo que hace Morandi cuando pinta botellas, Velazquez cuando pinta cabezas y el pintor del bisonte cuando pinta el bisonte en Altamira. Sabe que la pintura es un modo primigenio de ser hombre que algunos ejercitan.

Irene pinta ahora patos de goma, juguetes, ropas tiradas por el suelo, bolsas de pigmentos y cabezas y cuerpos de sus seres más queridos. Daria igual lo que pintara porque el magistral modo de pintar de Irene es el verdadero sujeto de cada obra. Irene pinta muy bien, que esto lo diga otro pintor debería ser suficiente, pero como hay lectores que no pintan lo voy a desarrollar un poco.

Se pinta bien cuando la cosa representada no se apodera del modo de ser de la pintura, ni del pintor. Se pinta bien cuando todo está hecho con aparente facilidad. Se pinta bien cuando la mano va por delante de la cabeza Se pinta bien cuando se sabe, cuando se aprende a aceptarse a sí mismo y a sus limitaciones. Se pinta bien cuando no se quiere ser otro.

Se pinta bien cuando se es.

Cuesta un enorme trabajo y tiempo llegar a ser el que se es. La mayoría no lo consigue nunca.

Irene sabe e Irene es.

Pepe Cerdá
Pintor y "prestidigitador"

MONTÓN//CÚMULO

MONTÓN I
ÓLEO SOBRE LINO
100X100 cm. 2018

MONTÓN CON PELUCHES
ÓLEO SOBRE CEBRANO
100X100 cm. 2018

MONTÓN DE JUGUETES
ÓLEO SOBRE TABLA
100X100 cm. 2018

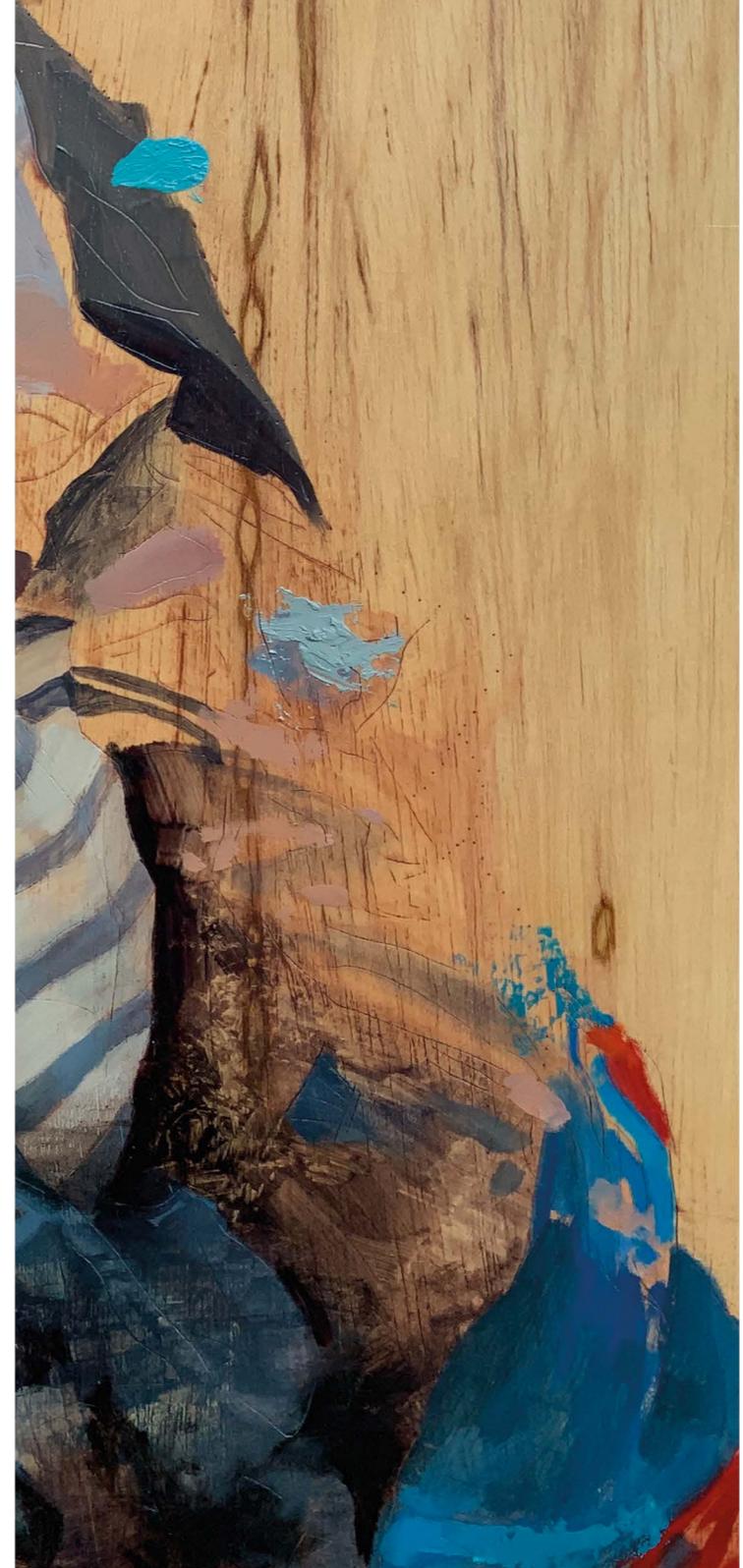

MONTÓN IV
ÓLEO SOBRE TABLA
120X120 cm. 2018

MONTÓN II
ÓLEO SOBRE TABLA PREPARADA
120X120 cm. 2018

PIGMENTOS//COLOR

MONTÓN DE PIGMENTOS
ÓLEO SOBRE TABLA
120X120 cm. 2018

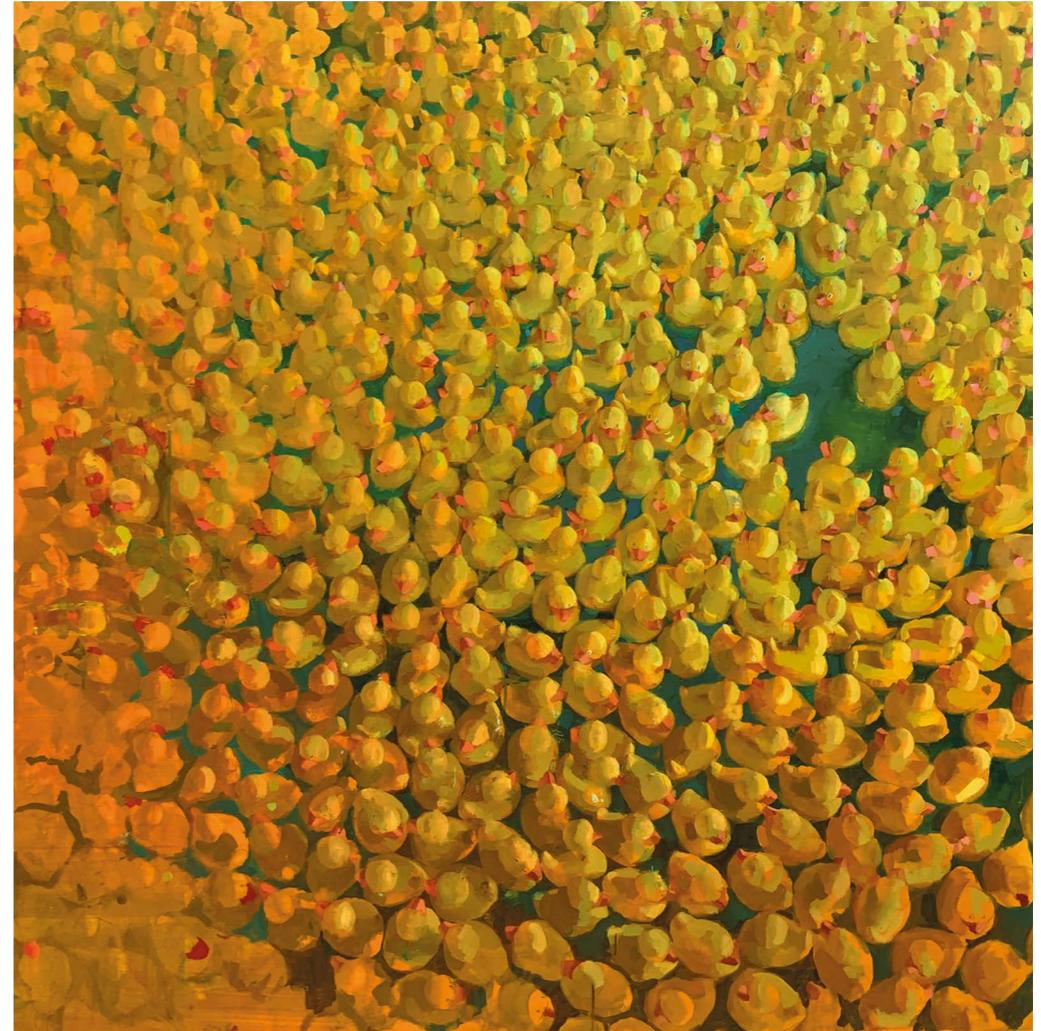

VIDA LÍQUIDA//PATOS

SÚPERPATO PARA UNA VIDA LÍQUIDA
ÓLEO SOBRE TABLA
20X20 cm. 2019

VIDA LÍQUIDA DE PATITOS DE GOMA
ÓLEO SOBRE TABLA
180X180 cm. 2019

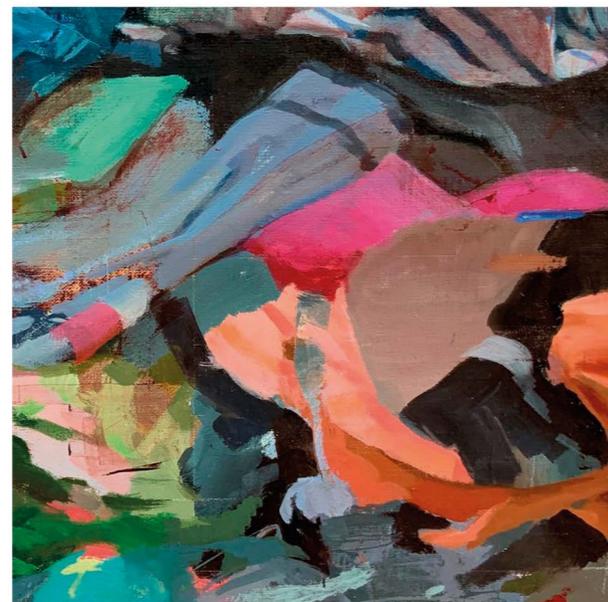
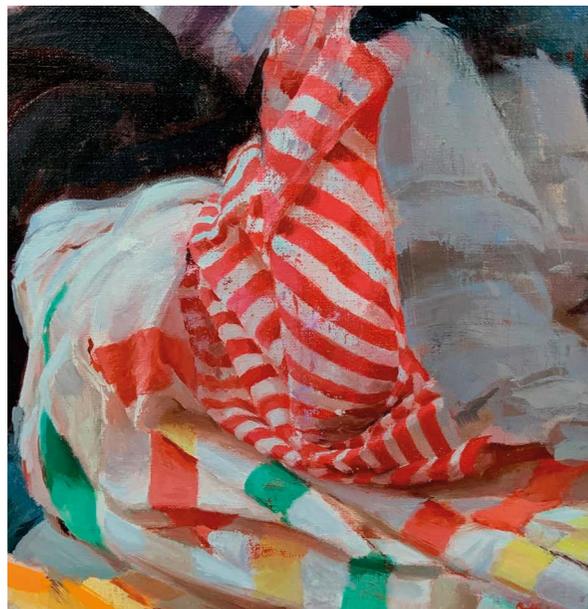
FRISO PARA HESTIA//DIOSA

FRISO PARA HESTIA I (COLOR)
ÓLEO SOBRE TABLA ENTELADA CON LINO
300X0'75 cm. 2019

FRISO PARA HESTIA II (BLANCO)
ÓLEO SOBRE TABLA ENTELADA CON LINO
300X0'75 cm. 2019

HISTORIA DEL EXCESO A TRAVÉS DEL COLOR//PIGMENTOS

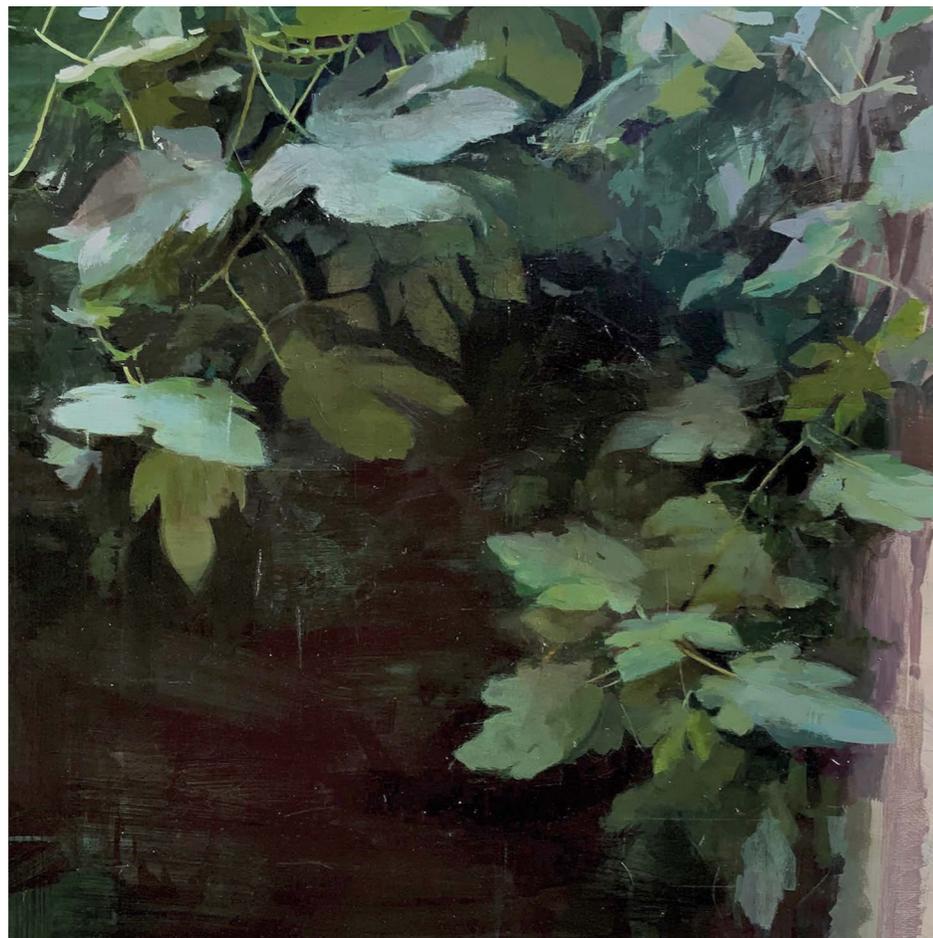
DETALLES DE FRISO PARA HESTIA I (COLOR)

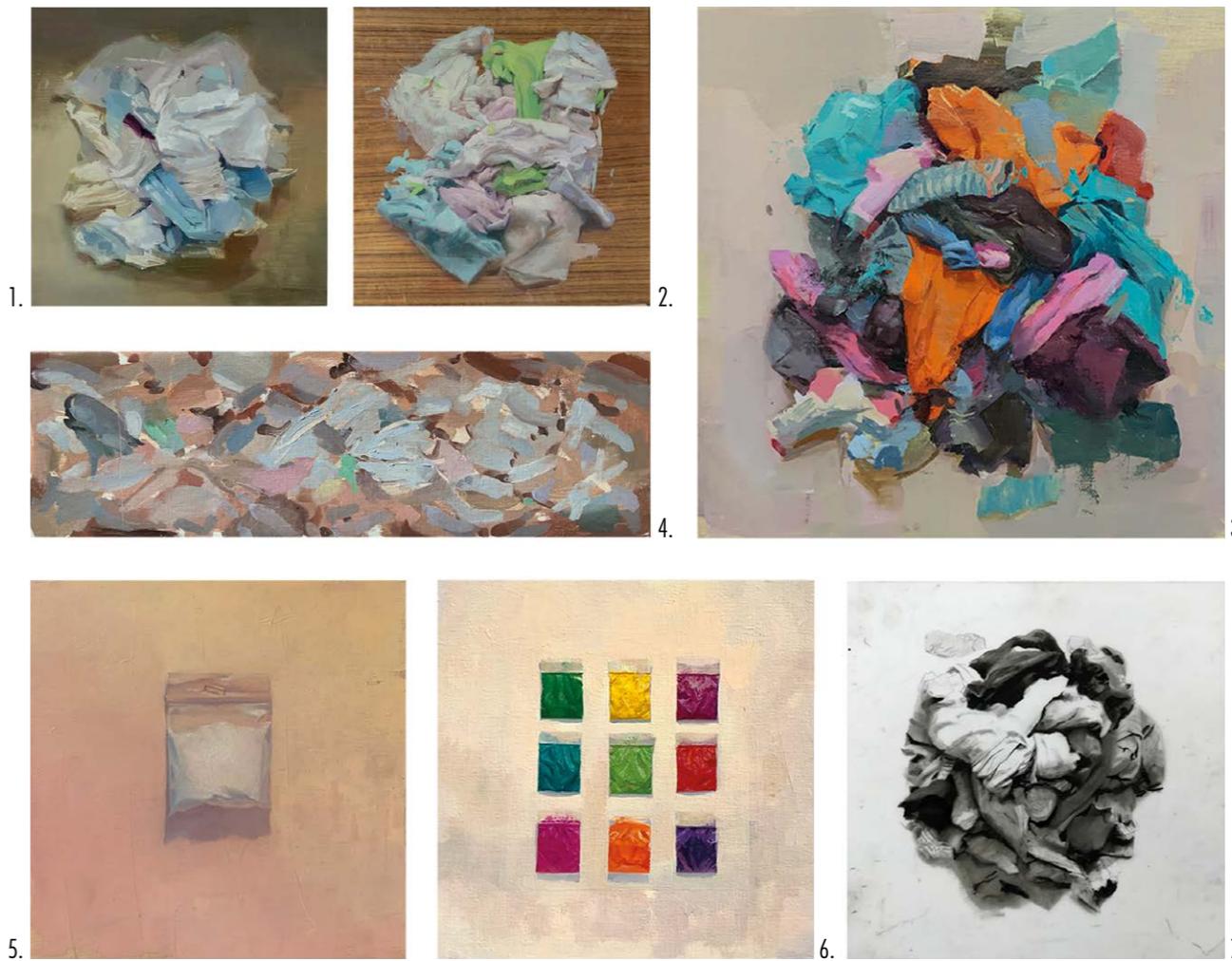
HISTORIA DEL EXCESO
A TRAVÉS DEL COLOR.
ÓLEO SOBRE TABLA
PREPARADA
20X20 cm. 2019

PUNTOS DE PARTIDA//BOCETOS

TEXTURA DE LA PINTURA-TEXTURA DE LA NATURALEZA
HIGUERA:
ÓLEO SOBRE ALGODÓN
80X80 cm. 2017

1. ESTUDIO PARA MONTÓN, 40X40. ÓLEO SOBRE LINO, 2017.// 2. ESTUDIO SOBRE CEBRANO 30X30 cm. 2017.// 3. ESTUDIO DE LA NO FORMA. 50X50 cm. ÓLEO SOBRE LINO. 2018.// 4. ESTUDIO FRISO HESTIA II, ÓLEO SOBRE LINO, 15X50 cm. 2019.// 5. ESTUDIO DE LUZ Hª DEL EXCESO, ÓLEO SOBRE TABLA, 20X20 cm. 2018.// 6. ESTUDIO DE PAISAJE DE PIGMENTOS, ÓLEO SOBRE LINO, 50X50 cm. 2018. 7. ESTUDIO TONAL DE MONTÓN. CONTÉ SOBRE MYLAR, 20X20 cm. 2018.

IRENE CUADRADO HERNÁNDEZ, Madrid 1979

FORMACIÓN

- LICENCIADA EN BELLAS ARTES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 2006.
- IV CATEDRA EXTRAORDINARIA ANTONIO LÓPEZ, ALBACETE, 2012.
- III CURSO DE REALISMO Y FIGURACIÓN IMPARTIDO POR ANTONIO LÓPEZ Y ANDRÉS GARCÍA IBÁÑEZ, OLULA DEL RÍO, ALMERÍA. 2014.
- WORKSHOP IMPARTIDO POR ALEX KANEVSKY, ESPAINIT MADRID, 2015.
- WORKSHOP IMPARTIDO POR STUART SHILLS, ESPAINIT MADRID, 2016.
- WORKSHOP IMPARTIDO POR SAMGRAN MAJUMDAR, ESPAINIT MADRID. 2016
- TALLER DE PINTURA IMPARTIDO POR GOLUCHO, ESPOSITIVO MADRID. 2017
- WORKSHOP IMPARTIDO POR VINCENT DESIDERIO, ESPAINIT MADRID. 2017
- WORKSHOP IMPARTIDO POR NICOLÁS URIBE, ESPAINIT MADRID. 2017.
- WORKSHOP IMPARTIDO POR B. BJÓRKLUND, AZUL DE CADMIO. MADRID. 2017
- WORKSHOP IMPARTIDO POR ALEX KANEVSKY, ART DIGGER. MADRID. 2018
- WORKSHOP IMPARTIDO POR EDWING FOUVRY, ART DIGGER. MADRID. 2018
- WORKSHOP IMPARTIDO POR FELIPE ALONSO, ART DIGGER. MADRID. 2019.

ENSEÑANZA//CURSOS IMPARTIDOS//CONFERENCIAS (SELECCIÓN).

- EL RETRATO COMO EXCUSA AZUL DE CADMIO. MADRID 2016.
- COLOR CARNE Y HUESO AZUL DE CADMIO. MADRID 2017.
- DENSIDAD, COLOR Y MATERIA, IMART EL CAMOELLO ALICANTE 2017.
- I AULA INTERNACIONAL DE PAISAJE AEPE. PARQUE DEL RETIRO, MADRID, 2017.
- EL RETRATO DE FORMA ABSTARCTA, IMART EL CAMPello, ALICANTE, 2018.
- EL RETRATO DE FORMA ABSTARCTA, BARCELONA ART EXPERIENCE, MEAM 2018.
- LUZ EN LA FIGURA Y E RETRATO, AZUL DE CADMIO, MADRID, 2018.
- MIRADA DORMIDA COLABORACIÓN CON GOLUCHO, PDC. MALLORCA, 2017.
- FORMA, COLOR Y MATERIA, ENTREPINCELES, SEVILLA. 2018.
- EL MODELO COMO REFLEXIÓN, FAC. BELLAS ARTES COMPLUTENSE, MADRID 2018.
- MIRADA DORMIDA COLABORACIÓN CON GOLUCHO, AZUL DE CADMIO, 2017.
- COLOR PERCEPCIÓN// COLOR CONCEPTO AZUL DE CADMIO. MADRID, 2018.
- MODOS DE HACER Y RECURSOS PLÁSTICOS, CRÁNEO CREACIÓN, SEVILLA, 2018.
- LUZ Y COLOR, LAB ARTEMIRANDA, SALAMANCA, 2019.

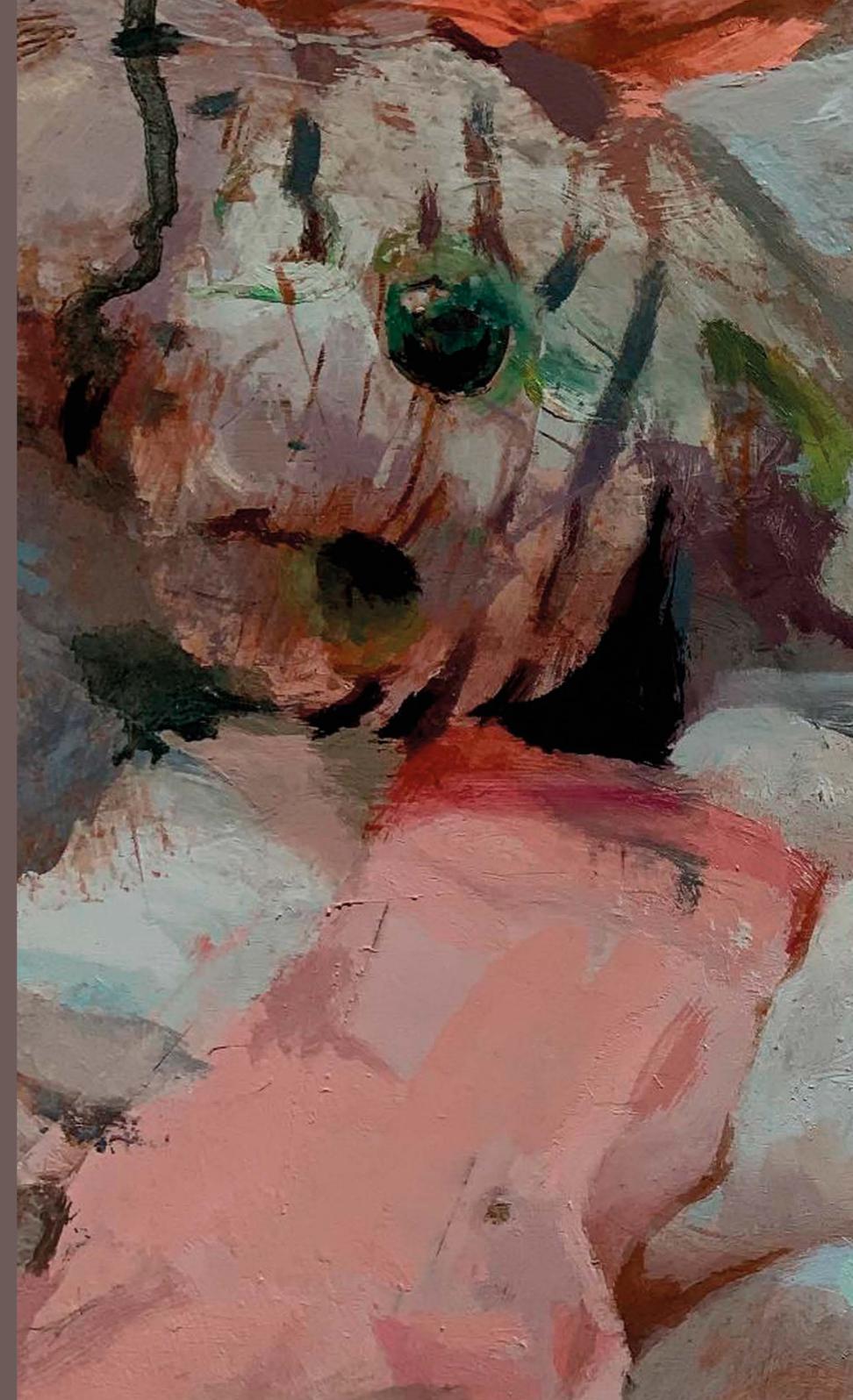
EXPOSICIONES INDIVIDUALES // COLECTIVAS // PREMIOS (SELECCIÓN)

- 2019 - EXPOSICIÓN INDIVIDUAL: "VIDA LÍQUIDA" SALAS DE EXPOSICIONES DE UNED . CALATAYUD, ZARAGOZA.
- 2018 - EXPOSICIÓN "PINTORES EN EL JARDÍN" COLECTIVO UN DÍA EN CASA DE... SOROLLA. MUSEO SOROLLA. MADRID.
- MUJERES ARTISTAS HOY MUSEO EUROPEO DE ARTE MODERNO (MEAM) BARCELONA.
- II INTERNACIONAL FIGURATIVE BIENNALE. JOHN NATSOULAS GALLERY, DAVIS, CALIFORNIA USA.
- COLECTIVA "SIN TÍTULO" ESTUDIO GUERRERO, FUENTE EL SAZ, MADRID.
- COLECTIVA "ASPECTOS NOVAS REALIDADES" GALERÍA J. LORENZO. SANTIAGO, GALICIA.
- CAMINOS DE SEDA Y ORO. ARTISTAS CHINOS Y ESPAÑOLES DE TIAC. FUNDACIÓN EL INSTANTE. MADRID.
- EXPOSICIÓN COLECTIVA "EL MODELO COMO REFLEXIÓN" HOMENAJE A AVENI FALCETO. FACULTAD BELLAS ARTES UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID.

- 2017 - EXPOSICIÓN COLECTIVA INTERNACIONAL ARTIST FOR PEACE MEMORIAL EXHIBITION THE AMBASSADOR, J. CHRISTOPHER STEVENS. UNIVERSITY OF BERKELEY CALIFORNIA, USA.
- PREMIO ADQUISICIÓN BMW ROAUTO CERTAMEN CULTURAL VIRGEN DE LAS VIÑAS, TOMELLOSO.
- 1º PREMIO. XXIV CONCURSO NACIONAL "CIUDAD DE MEDINA DE POMAR". BURGOS.
- 2016 - "HONORING THE LEGACY OF DAVID PARK" SELECCIONADA PARA LA EXPOSICIÓN COMISARIADA POR JOHN SEED. SANTA CLARA UNIVERSITY, CALIFORNIA, EEUU.
- EXPOSICIÓN COLECTIVA "BODY OF WORK" SALA DE ARTE NEVACAM (CÁ CERES).
- EXPOSICIÓN COLECTIVA INTERNACIONAL FIGURATIVE BIENNALE. JOHN NATSOULAS GALLERY, DAVIS, CALIFORNIA USA. PRÓLOGO DE EDWARD LUCIE-SMITH.
- EXPOSICIÓN INDIVIDUAL, 30 AÑOS. GALERÍA EL QUATRE, BARCELONA.
- EXPOSICIÓN COLECTIVA, NUEVA FIGURACIÓN S.XXI. LA MEMORIA TRASCENDENTAL". GALERÍA CEFERINO NAVARRO, GRANADA.
- 3º PREMIO. 21ª EDICIÓN PREMIO AXA DE PINTURA "CATEDRAL DE BURGOS" BURGOS.
- FERIA ARTE CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA, SACO STAND DE LA ORGANIZACIÓN.
- PINTURA DEL NATURAL "UN DÍA EN CASA SOROLLA" MADRID.
- MODPORTRAIT III. GALERÍA ARTELIBRE-MEAM MUSEO IACC PABLO SERRANO, ZARAGOZA
- 2015 - EXPOSICIÓN COLECTIVA, "TALENTO Y FUTURO". GALERÍA EL QUATRE, BARCELONA.
- MENCIÓN DE HONOR RECHAZADA XXIV PREMIO LÓPEZ-VILLASEÑOR. CIUDAD REAL.
- MENCIÓN DE HONOR XVI CERTAMEN PINTURA "RAFAEL BOTÍ" TORRELODONES MADRID.
- FINALISTA Y ASQUISICIÓN VIII CONCURSO DE PINTURA FIGURATIVAS. FUNDACIÓN DE LAS ARTES Y LOS ARTISTAS, MEAM BARCELONA.
- ACCÉSIT. 20ª EDICIÓN PREMIO AXA DE PINTURA "CATEDRAL DE BURGOS", BURGOS.
- ENCUENTRO PINTURA NATURAL "UN DÍA EN CASA DE GOYA" FUENDETODOS, ZARAGOZA.
- EXPOSICIÓN INDIVIDUAL "ENSOÑACIONES Y OTROS ESTADOS". CENTRO JUAN PRADO VALDEMORO, MADRID.
- 2014 - 1º PREMIO. XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA TRILLO. GUADALAJARA.
- 1º PREMIO. V CERTAMEN DE PINTURA FUNDACIÓN LAURA OTERO. MIAJADAS, CÁ CERES.
- ENCUENTRO PINTURA DEL NATURAL "UN DÍA EN CASA VELÁZQUEZ" INSTITUTO DE FRANCIA EN ESPAÑA, CASA VELÁZQUEZ, MADRID.
- EXPOSICIÓN COLECTIVA "PUEBLOS DE HUELVA" MUSEO DE HUELVA. DIPUTACIÓN DE HUELVA.
- 2013 - 2º PREMIO. 51 EDICIÓN PREMIOS EJÉRCITO, PINTURA RÁPIDA, MADRID.
- 1º PREMIO VII CERTAMEN MEJORADA DEL CAMPO, MADRID.
- 2012 - EXPOSICIÓN INTERNACIONAL NATIONAL WETLAND MUSEUM OF CHINA XIXISHIDI, HANGZHOU. CHINA.
- ADQUISICIÓN OBRA IV CATEDRA ANTONIO LÓPEZ CIUDAD DE ALBACETE, ALBACETE.
- 1º PREMIO. XIV CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE. CORTELAZOR LA REAL, HUELVA.
- 2011 - PREMIO ADQUISICIÓN. XXIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA PARQUE DEL BUEN RETIRO. GRUPO EDUCATIVO. MADRID.
- 2010 - FINALISTA PREMIO PROVINCIA DE GUADALAJARA DE DIBUJO 2010. GUADALAJARA.
- 2006 - MENCIÓN DE HONOR V PREMIO DE PINTURA FUND. VALPARAISO. GALERÍA KREISLER, MADRID
- 2005 - SELECCIÓN DE OBRA POR MATRICÚLA DE HONOR EN ANATOMÍA MORFOLÓGICA PARA GABINETE DE DIBUJO (IMPARTIDA POR P. MARTÍNEZ SIERRA). UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

OBRA EN MUSEOS // COLECCIONES (SELECCIÓN)

- THE STANFORD COLLECTORS GROUP
- NATIONAL WETLAND MUSEUM OF CHINA XIXISHIDI, HANGZHOU
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
- FUNDACIÓN LA CAIXA
- AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- AYUNTAMIENTO MEDINA DE POMAR
- AYUNTAMIENTO ALBACETE
- MUSEO EUROPEO DE ARTE MODERNO. MEAM
- MUSEO PEREZ GUERRA
- DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
- CENTRAL NUCLEAR TRILLO
- MINISTERIO DE DEFENSA
- FUNDACIÓN OTILIA MILLARES
- FUNDACIÓN LAURA OTERO

UNED

CALATAYUD

GOBIERNO DE ARAGON

DIPUTACION D ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD