

CERTAMEN ANDALUZ DE ARTES PLÁSTICAS
PROGRAMA DESENCAJA

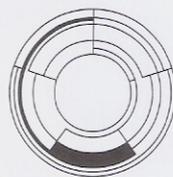
DESENCAJA.es

JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de la Juventud

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CERTAMEN ANDALUZ DE ARTES PLÁSTICAS
PROGRAMA DESENCAJA

Sala de Exposiciones de la Sociedad
Económica Amigos del País
Málaga del 5 al 31 de diciembre de 2016

Instituto Andaluz de la Juventud
Director General:
Francisco Tomás Pizarro Galán

Diseña y Maqueta:
the Room 1.0
www.theroom10.com

Jurado

Ana García López

Tecla Lumbreras Krauel

Francisco José González Jiménez

Cyro García Rodríguez

Antonio Ruiz Montesinos

Clara González Ortega

Nueve proyectos para un nuevo modelo

por Juan Francisco Rueda

Las obras de arte, y por ende la exhibición de éstas en el formato exposición, se prestan a ser interpretadas desde distintas perspectivas y en función a diferentes relatos. En este caso, los nueve proyectos que se muestran en las históricas salas de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, nos deben situar, antes que sobre otras muchas cuestiones, sobre el cambio de modelo que operó el Instituto Andaluz de la Juventud en su tradicional Certamen andaluz de artes plásticas, que, desde finales del siglo XX, viene siendo una de las citas regionales más importantes en torno a la creación joven. Esa andadura ha generado una de las colecciones de arte andaluz contemporáneo más importantes, con 206 obras entre las que se pueden encontrar a muchos artistas que gozan en la actualidad de reconocimiento o se hallan consagrados y cuyas piezas ingresaron, en muchos casos, en los primeros compases de sus carreras y años de formación.

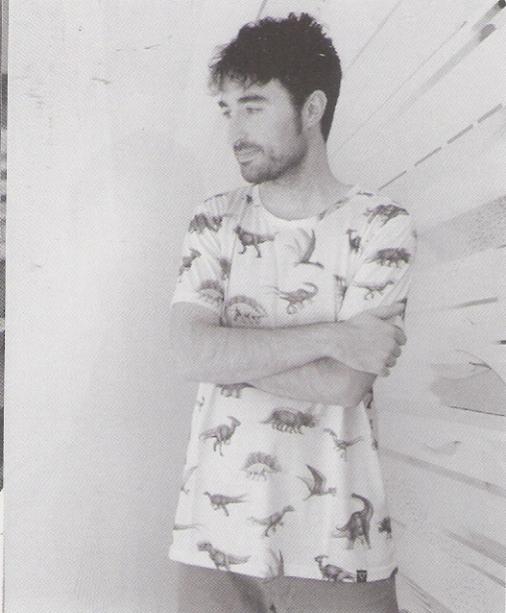
Los proyectos ahora mostrados, por tanto, son el primer contingente, el de los certámenes de 2013, 2014 y 2015, que nacen bajo un nuevo modelo. Hasta 2012 se desarrolló el sistema de bolsa de compra; esto es, los artistas presentaban obras, tasadas económicamente por ellos, y un jurado decidía las que se exponían y, de entre ellas, las que la institución adquiriría para su colección. Desde 2013, el modelo consiste en la presentación de un proyecto que es juzgado por el jurado, quien determina qué tres propuestas son merecedoras de ser desarrolladas con el apoyo económico del IAJ. Nos encontramos ante piezas o conjuntos que responden a la concepción de un proyecto, unitario y total, para el que se requiere de la ayuda a la producción, y no, como hasta entonces, de obras con absoluta entidad y valor pero, en muchos casos, descontextualizadas de un supuesto *corpus* que suponía una serie o un conjunto mayor. Supone este nuevo modelo para los artistas, también, la posibilidad de desarrollar una propuesta presidida por la ambición, no sólo conceptual, también de medios. Un escenario de complejidades, por no decir un reto en algunos casos, que puede ser encarado con el aporte y la confianza institucional.

Los proyectos que ahora se muestran no sólo son representativos de las poéticas de muchos de los artistas, algunos con una trayectoria larga y contundente a pesar de su juventud, también actúan como indicador de los muy distintos recursos y disciplinas, así como de los asuntos o temas que interesan y desarrollan los artistas andaluces en la actualidad. No obstante, en el conjunto de obras subyace una atención, desde distintas perspectivas, a aspectos que tratan el componente humano, de lo antropológico en toda su extensión; desde cuestiones de organización social, como los proyectos de Antonio R. Montesinos y de Elsa Paricio, a nuevas nociones acerca de la humanidad en la línea del *cyborg* y la hibridación, caso de la piel de Elena Rivas, pasando por cuestiones como las relaciones humanas, la comunicación o el dolor, como podemos ver en las piezas de Alicia Roy, Alba Moreno & Eva Grau y Fernando Bayona.

En la edición de 2013, los proyectos seleccionados fueron los de Elsa Paricio, Antonio R. Montesinos y Elena Rivas. Paricio, con *Colección Arouet; una adquisición institucional*, mantiene su personal e intransferible universo, constituido por la suma de infinidad de pequeños elementos, concretamente 3480 dibujos de pequeñas dimensiones. El juego de escalas propicia un interesante juego de perspectivismo en el que el espectador queda suspendido. Ante esos archivos de retratos minúsculos que son una ordenación social en función a distintos parámetros, ordenación de la que todos somos objeto, parecemos adquirir distancia, pasar de objeto a sujeto y, así, poder adquirir una posición desde la que ser conscientes de ese proceso de clasificación y distinción. El aire cientifista y de ordenación del trabajo de Paricio parece reformularse en el proyecto de Montesinos, *Efecto de Arrastre: Demoscopia y Futuribles*. En éste, el artista sigue interesado en la traducción gráfica de distintas magnitudes, aspecto que cruza toda su extensa producción. La frialdad de los diagramas se convierte en detonantes de interpretaciones a realizar por el espectador; esto es, lo aparentemente objetivo como punto de partida para lo subjetivo. No obstante, Montesinos busca cubrir con el manto de la sospecha métodos como la demoscopia, fácilmente manipulables y empleados por los poderes como avales o instrumentos garantes por su pseudo-cientificidad para aplicar distintas medidas, especialmente las impopulares. Las estadísticas y sondeos, generalmente imprecisos, funcionan entonces, convenientemente *intervenidos*, como excusa, propiciando el *efecto de arrastre*, que se cumpla lo que se vaticina. Y ciencia también respira *Unfolded Skins*, de Elena Rivas, una construcción antropomórfica que reacciona ante nuestra presencia, desarrollando una serie de respuestas absolutamente reconocibles. Como los otros proyectos de 2013, el de Rivas ayuda a crear en el espectador un estado de *separación* y toma de conciencia, enfrentándose a sí mismo, *observándose* desde la distancia o perspectiva que propicia.

La edición de 2014 está representada por los proyectos de Alicia Roy, Daniel Palacios y Mercedes Pimiento. Roy, con *Fake Shake*, crea una instalación eminentemente pictórica en la que parece presentarnos la esfera pública y, más concretamente, la representación política. La artista nos introduce en la ceremonia del contacto, del encuentro, de lo meramente protocolario entre mandatarios reconocibles. Una *sospechosa* fraternidad de los líderes que gobiernan el mundo. La escultura *Strata*, de Daniel Palacios, podría ser entendida como continuadora de la aspiración por retener en la obra de arte lo contingente. Si Monet trató de captar la portada de la Catedral de Rouen en 31 lienzos, realizados entre 1892 y 1894, en distintas horas y épocas del año, lo que evidenciaba cuán distinta y mutable era la apariencia a causa de esos condicionantes atmosféricos, Palacios busca traducir todos esos cambios que originan nuestra percepción cambiante de un edificio mediante una escultura absolutamente orgánica, una suma de datos ambientales que se registran en una ubicación concreta. Mercedes Pimiento, con *Blocks*, nos trae una obra en proceso. Dado su carácter modular, puede ser recompuesta libremente. Pimiento, merced al empleo del poliuretano, opera una determinante subversión, pues los bloques de construcción, sólidos y robustos, pasan a ser maleables y flexibles. Se rompe, así, la lógica y se apela al *do it yourself*.

En la edición de 2015, Manuel Bru, Fernando Bayona y Alba Moreno & Eva Grau gozaron de la confianza del jurado. *Bird Bang!*, el mural de Manuel Bru, más allá de lo literal, no deja de ser una metáfora —si no una alegoría— del propio proceso artístico. En él, en la explosión primigenia, se encuentra el primer paso (del) creador, que puede devenir proceso orgánico y sorpresivo que conducirá a un final, a un estado concreto. Bru introduce su propio universo referencial (la ornitología), de modo que su reflexión queda mediatizada —como no puede ser de otra manera— por su propia experiencia. *Paragraph 75*, el proyecto de Fernando Bayona, supone un cambio de registro en su carrera, pero sólo formalmente. Las cincuenta fotografías, que conforman el políptico, son detalles de las puertas de las celdas del campo de concentración de Buchenwald. En éste se sucedieron continuos experimentos médicos probando distintas sustancias e inculcando diferentes virus en los prisioneros, que era auténticas cobayas humanas. Entre esas investigaciones, los nazis experimentaban —o fabulaban— sobre la curación de la homosexualidad, sometiendo a las personas seleccionadas a verdaderos episodios de sufrimiento. Tal vez Fernando, como venía haciendo, no haga otra cosa que hablar de los perseguidos, de los apartados, de los marginados, de aquellos a los que, en definitiva, la sociedad decide *hacerles pagar la diferencia*. No obstante, debemos destacar cómo con *Paragraph 175*, Bayona da un paso determinante en el proceso de depuración y contención de algunas de sus series inmediatamente anteriores. En *The Inner Room*, la pareja Alba Moreno & Eva Grau continúa apoyándose en la luz como *intangibles materia* y como indudable metáfora acerca de la comunicación, quizás el asunto medular de su trabajo, articulado mediante fórmulas alegóricas. La aparente frialdad de los vástagos metálicos —indistintamente hacen las veces de emisor y receptor— y del código Morse, no puede atemperar esa necesidad humana de establecer contacto con el otro, de escuchar y ser escuchado, de establecer lazos, aunque sean intangibles como la luz y la palabra.

Manuel Bru Serrano
Elche (Alicante). 1987
info@manuelbru.com

Bird Bang!

Ficha Técnica:

Técnica, soporte y dimensiones: Acrílico, grafito, rotuladores y lápices de colores sobre tabla, 180 x 500 cm.

Bird Bang! es una obra de gran formato que presenta una visión quimérica de la Gran explosión compuesta por cientos de pájaros. En ella, sintetizo gran parte de mi trayectoria artística en una sola obra llevando a cabo un trabajo donde aúno mi proceso creativo, el tema de las aves y el concepto del Big Bang tratado como tal.

Con este proyecto pretendo destacar la idea del dibujar como devenir, una aventura por el espacio del dibujo: lugar incierto y mutable como la propia naturaleza. De este modo establezco un paralelismo con el Big Bang como suceso astronómico, ya que de él deriva un concepto que tengo muy presente en mi proceso creativo: la importancia del inicio de la obra. Me interesa esa primera energía que permite lanzarte al vacío del papel esperando ver qué sorpresa encuentras. Pudiendo observar cómo va surgiendo todo —poco a poco— sin tener previsto un resultado concreto. Así, el dibujar se posiciona como un presente continuo en una explosión de trazos y manchas que se encaminan hacia el equilibrio.

De ahí surge que el tema principal con el que trabajo desde 2008 gire en torno a los pájaros. La idea del pájaro, por tratarse de seres que invitan a la sorpresa, el desconcierto o la sencillez. Una inquietud por las aves que me ha llevado a conectar con sensaciones y conceptos vinculados directamente al proceso creativo como, por ejemplo, el concebir el dibujo como una experiencia aérea. Un deambular por el papel con el que acercarme a lo breve, lo inesperado y lo sutil para llegar a las aves sin las aves, pues no parto de fotografías ni de especies concretas.

