

El fuego es para siempre

Escultura en vidrio y metal
Colección de Arte Contemporáneo
de la Universidad de Granada

El fuego es para siempre

Escultura en vidrio y metal

Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada

FUNDACIÓN CAJARURAL, SALA ZAIDA

Del 20 de marzo al 17 de abril de 2013

El fuego es

para siempre

ÚNICAMENTE a las inanimadas cosas pensamos a veces que pertenece la eternidad. Creemos que la infinitud se reserva a las materias inalterables, perennes e invariables que desafían al tiempo, a sus crueldades y a sus inclemencias. Esta es la inspiración con la que hemos seleccionado un grupo de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada: considerar la inmortalidad a través de las materias que las industrias del fuego forjan. Estas manifestaciones del bronce, del metal forjado, del vidrio o del cristal protagonizan un relato imprescindible vinculado a un gran caudal expresivo que a modo de metáforas independientes mantienen una atrayente relación simbólica entre sí y hablan de un conjunto de experiencias estéticas sobre el lenguaje y los sentidos.

Esta muestra pretende ofrecer una mirada a algunas de las obras escultóricas más interesantes en vidrio y metal que alberga la Universidad de Granada. Y paralelamente queremos formular un discurso sobre la diversidad y el dinamismo de lo escultórico en un momento donde las manifestaciones artísticas se enmarcan tanto en una narrativa individual, en la fuerza de la innovación formal, como quizá, en la manifiesta tendencia a las conductas comprometidas con las situaciones sociales contemporáneas.

Creemos, en este caso, que la defensa de la narrativa a través de la materia simboliza un mapa de caminos que rescatan o hacen permanecer la memoria emocional de nuestro tiempo. Asientos imposibles, flores de metal sobre un mar de cristal, exvotos de plata sobre un cuerpo desnudo, vidrios desinflados, geométricas abstracciones de planchas de metal puro, ..., se convierten así en poéticas de la perdurabilidad, en instancias para la eternidad, en alegorías de una fragua antigua que embiste al tiempo y a la memoria. Claro, al fin y al cabo, el fuego es para siempre.

Francisco José Sánchez Montalbán
Director de la Colección de Arte Contemporáneo
Universidad de Granada

MOLINA, Tucho
La nave de los locos
1996
Metal, técnica mixta
110 x 26,5 x 24 cm
Premio Federico García Lorca
modalidad Escultura, 1996

FUSTER, Rafael
Sin título
2004
32 x 46 x 25 cm

GARCÍA ROLDÁN, Ángel
El portador de reliquias
2001
Hierro, acero y bolsitas
de infusión consumidas
200 x 200 x 40 cm

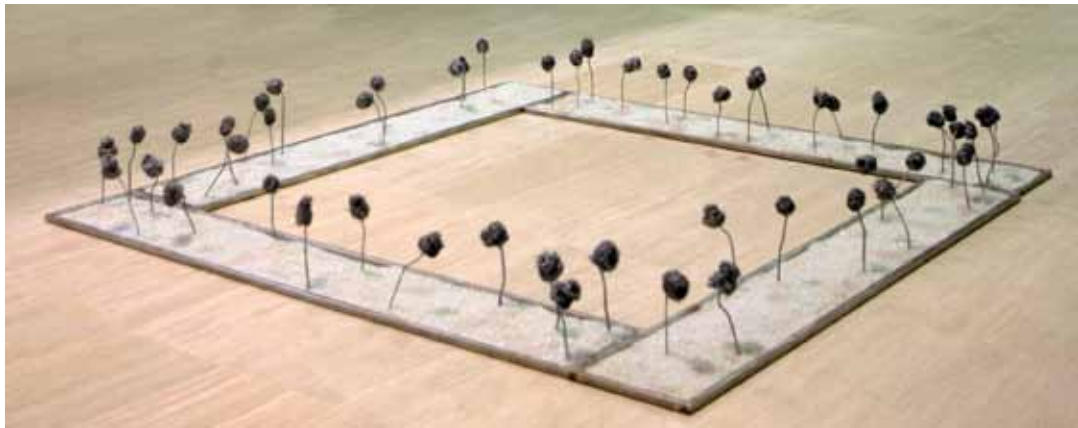
SÁNCHEZ GIL, María Huertas
Intersección
1988
Hierro pavonado
66 x 54 x 45 cm

SEGURAMENTE Venus lució algún adorno que Vulcano, su esposo, le forjara en su fragua.

El metal, fundido, construido, doblado, enmascarado, es sin duda uno de los materiales escultóricos usados desde los albores de la cultura. Inversamente, el vidrio debido a su fragilidad y complejidad técnica ha sido un material poco usual para el trabajo en tres dimensiones a lo largo de la historia, quedando restringido a pequeños objetos, adornos o, cómo no, a las vidrieras. Tendremos que esperar hasta la llegada del Arte Contemporáneo para que el vidrio sea usado como material más habitualmente. Los metales hoy no son ya tratados como se ha hecho a lo largo de la Historia de Arte. Las nuevas técnicas, apropiadas del mundo de la industria, irrumpen en el arte Contemporáneo dando una nueva lectura a materiales como el hierro y el bronce, agregándose otros que tradicionalmente no han sido escultóricos como el zinc y el acero o nuevas aleaciones cada día mejoradas.

Hablar hoy de materiales en el Arte o clasificar parte de una colección en base al material en que están construidos, pudiera parecer obsoleto. Históricamente se ha confundido una parte (el material) por el todo (la escultura), siendo fácil encontrar textos donde para referirse a una escultura realizada en bronce fundido se alude a ella simplemente como un bronce. Esta nomenclatura decimonónica sigue siendo usada erróneamente hoy, baste con consultar los

ANSÓTEGUI, Juan
Sin título
 2003
 Metal
 Construcción en metal y vidrio
 20 x 233 x 233 cm

catálogos de las más prestigiosas casas de subastas. Quizá esto está o, mejor dicho, estuvo motivado porque en muchos momentos de la historia la escultura fue desprovista de cualquier tipo de idea o concepto, siendo simplemente materia y forma los referentes valorables. El siglo XIX, con el Romanticismo y, sobre todo, con el Neoclásico es un claro ejemplo de lo anterior.

SANTOS GODOY, Rafael
Silla para meditar
 2010
 150 x 40 x 75 cm
 Premio Alonso Cano 2010,
 modalidad de escultura

Con la llegada de las Vanguardias Históricas con artistas como Marcel Duchamp y sus Ready Made como *Bicycle Wheel* o *Porte bouteille*, obras donde el artista no manipula ni "crea" materiales, como máximo los une y, sobre todo, con la irrupción desde mediados los años sesenta del pasado siglo del Arte Mínimal y posteriormente del Conceptual, se produce un descrédito total de material y de su manipulación. Las esculturas e instalaciones de artistas como Robert Morris, Donald Judd, Robert Mangold, Sol LeWitt, Robert Ryman o Dan Flavin en el Minimalismo puro, así como artistas de la talla de Joseph Beuys, Joseph Kosuth o el cubano Félix González Torres, en el Arte Conceptual están desprovistas de manipulación matérica por parte del autor, como máximo organiza, ordena o diseña. La Obra de Arte se desprovee de todo atisbo matérico, el artista deja de manipular el material en favor del concepto. Este hecho, ampliamente asumido por los miembros de las diferentes corrientes y tendencias, provoca un divorcio entre Arte y sociedad. El público, generalmente poco preparado en movimientos de

MONTEAGUDO VILLANUEVA,
Andrés
"De la serie LETANÍA"
Fotografía laminada sobre aluminio
2005
184 x 310 cm.
(18 fotografías de 60 x 50 cm)

Arte Contemporáneo, no entiende que una serie de planchas metálicas en la que no hay rastro de manipulación por parte del artista, pueda ser considerada como Obra de Arte. Esta disociación Arte-sociedad queda patente en obras como *Aluminio y Zinc* realizada por Carl André en 1970 o en las obras de Elena Asins, premio nacional de Escultura por ser precursora del Arte Conceptual en España, donde el aspecto industrial de sus obras geométricas hacen pensar al público no experto que el artista no ha realizado nada.

Cuando el Conceptual llega a la tautología, a definir el Arte como el Arte en sí mismo, cuando se llegan a formular formas de hacer obras donde la materia ya ha desaparecido completamente y estas se convierten en meras proposiciones, el divorcio se hace más patente.

Con la desaparición de los movimientos artísticos y corrientes a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se produce un retorno a lo más íntimo, a lo más primitivo de artista. Este retorno a la conciencia propia frente a la conciencia colectiva es crucial para la puesta en valor nuevamente de la materia y la técnica. Los artistas plásticos crean hoy desde conceptos propios donde los materiales y su manipulación son una parte importante, crucial. La materia y la manipulación de esta cobran nuevamente valor, pero no lo hace ya como sucediera en los siglos precederos como un fin en sí, sino como un instrumento más del que dispone el escultor, el

VERA CAÑIZARES, Santiago
Vitrina II
 (Serie Palingenesias)
 1966
 Madera, acero inoxidable,
 lámpara fluorescente,
 fotografía, mármol y cristal
 90 x 127 x 34 cm

MONTIANO BENÍTEZ, Balbino
Atún
 2008
 Hierro forjado, madera y cuerda
 112 x 30 x 21 cm
 Donación del artista

MAZUECOS SÁNCHEZ, Belén
Ecosistemas domésticos
 2010
 Instalación. Dimensiones Variables (5 piezas)
 Materiales: cristal, cera, parafina, plomo,
 madera, estopa y objetos encontrados

MORENO DE WASSERMAN, Ruth
Identidades
 2009
 Vidrio deformado
 40 x 28 x 12 cm
 Donación de la artista

pintor o el fotógrafo. El retorno a la manipulación matérica confiere al artista la autonomía de poder decir lo que quiere de la forma en que quiere.

La desintegración de corrientes y el retorno a lo íntimo no supone el aislamiento del artista plástico. En cualquier momento, en cualquier lugar y ,cómo no, en exposiciones como esta, se produce el encuentro, donde las obras y los autores dialogan, interactúan y comparten. Comparten ideas, conceptos, criterios y, tan importante como lo anterior, comparten materiales y técnicas, desde la dureza del metal a la aparente fragilidad del vidrio.

La comprobación es evidente. En esta exposición cada autor manipula, transforma, recicla, graba el material de forma diferente, haciéndose patente que tan importante es qué se dice (concepto) como el cómo se dice (materia y forma). En dos obras de aparente similitud como la *Silla para meditar* de Rafael Santos Godoy o *Para que no me olvides* de Fernando Bayona, construcciones en hierro ambas, mediante la manipulación del material los artistas confieren conceptos claramente alejados. En la línea recta en hierro como en las obras anteriores o en las formas armoniosas, formas geométricas de *Vulcanología I* de Carmen Bellido

AVILÉS MARTOS, Manuela.
Non site
2001
Caucho y metal
Políptico 120 x 80 cm
Cada una.

contrastan ampliamente con las curvas exquisitamente penetradas de *Intersección* de Mª Huertas Sánchez Gil. Las mismas formas curvas que unidas a un magistral trabajo de forja conforman *Atún* de Balbino Montiano se nos presenta como obra de autor claramente diferenciable y único.

AICARDI, Gabrielle
Sin título
2007
Metacrilato
22,5 x 17 x 5 cm

El hierro como soporte y estructura no deja de ser parte esencial de la obra artística. En *Non Site*, de Manuela Avilés o en *Abriéndose* de Ángel García Roldán el frío metal se conforma como cálido receptáculo de otros materiales que, sin restarle importancia, adquiere la misma relevancia que estos.

Descontextualizado el metal en la obra de Tucho Molina, obtenido en objetos reciclados, se conforman en una arquitectura perfecta que dan forma a *La nave de los locos*, arquitectura que parece dibujada sobre el plano con metal en S/T de Alejandro Gorafe. Mención aparte merece el auténtico trampantojo de la obra de Rafael Fuster, donde la chapa nos confunde, se transmuta en la apariencia de otro material que, por su cotidianidad, sorprende gratamente.

BELLÓN HALLU, Nathalie
Escucha
2006
Premio Alonso Cano,
modalidad de Escultura, 2006
45 x 60 x 38 cm

Si el hierro es un material relativamente nuevo en el campo de la escultura, el bronce es milenario en su uso, lo que dificulta más si cabe dar una nueva lectura a este metal. Es el concepto de la obra quien simbióticamente con el tradicional material hace que el lenguaje de cada autor sea diferente.

BELLIDO MARQUEZ, Carmen
Vulcanometría I: Paisaje
 2007
 Chapa de hierro y piedra
 caliza tallada
 85 x 210 x 4 cm

GORAFE, Alejandro
Sin título
 2009
 Tela metálica
 100,5 x 100,5 cm

CASTRO VÍLCHEZ, José Antonio
Sin título
 1997
 Bronce
 92 x 19 x 14 cm

De la sinuosidad cadente de las obra de Pepe Castro Vílchez como figuración y la de Miguel Fuentes del Olmo desde la abstracción, a la crudeza de *Les restes du diner* de Javier Blanco, sólo hay una diferencia (además del concepto), la forma de manipular el material, de lo suave para lo sublime a lo tosco para lo cotidiano.

Mención aparte merece la obra *Escucha* de Nathalie Bellón donde la reutilización de objetos, como hiciera Duchamp, sublima la idea elevándola a categoría de Obra de Arte. En la misma línea de la obra anterior, *Vitrina II (de la serie Palingenias)* de Santiago Vera, el objeto encontrado se descontextualiza cobrando valor, uniendo además vidrio, metal y otros materiales.

Del duro metal al frágil vidrio. En la obra de Juan Ansótegui el metal se ablanda ante la presencia del vidrio roto. Lo agresivo como frágil y lo frágil como agresivo. El espacio se inunda y circunda al espectador como este lo hace con la obra. En *Identidades*, de Moreno de Wasserman, el fuego motor de tantos materiales deforma el vidrio convirtiéndole en contenedores de seres, quizá de esencias frágiles a la vez que contundentes.

El vidrio también como contenedor de esencias se demuestra en la instalación de Belén Mazuecos *Ecosistemas domésticos*. El vidrio contiene y muestra, no representa,

BLANCO CASTAÑO, Javier
Les restes du Diner
 2007
 Bronce
 Premio Alonso Cano,
 modalidad de Escultura, 2007
 20 x 27 x 25 cm

FUENTES DEL OLMO, Miguel
Sin título
 Bronce y granito
 39 x 20 x 10 cm

CONESA, Adolfo
 Música de cámara
 2008
 Videotape´s music video alta definición. 3,18 sec.
 Barcelona - Lisboa

inunda de realidad la instalación. De la misma forma en la obra de Gabrielle Aicardi se muestra la transparencia inspirada y reveladora.

De metal y vidrio se puede considerar también la videocreación de Adolfo Conesa *Música de cámara*, las estructuras de hierro se muestran descaradamente en una auténtica sinfonía armónica. Armonía es también lo que revela la impactante foto-instalación de Andrés Monteagudo, *De la serie Letanía*, no solo el metal frío convertido en cálidos exvotos está presente en todo la imagen, convertida a su vez en un exvoto único, sino que además la imagen está construida en aluminio, una redundancia exuberante que magnifica la instalación.

Como vemos, es el material lo que une todas estas obras, no lo que les separa, es el hilo vertebrador, el alma y parte del espíritu de las obras, porque hoy más que nunca, tan importante es en una Obra de Arte lo que se dice como quien lo dice y, además de esto cómo y con qué se dice.

Antonio Martínez Villa
 Director del Departamento de Escultura
 Facultad de Bellas Artes. Universidad de Granada

EXPOSICIÓN

FUNDACIÓN CAJARURAL DE GRANADA
ANTONIO LEÓN SERRANO
Presidente

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO
Rector

MARÍA ELENA MARTÍN-VIVALDI CABALLERO
Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte

RICARDO ANGUIA CANTERO
Director del Centro de Cultura Contemporánea

INMACULADA LÓPEZ VILCHEZ
Directora de Exposiciones

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN
Director de la Colección de Arte Contemporáneo

COMISARIO
Antonio Martínez Villa

CATÁLOGO

Colección Centro de Cultura Contemporánea

COORDINACIÓN
Francisco José Sánchez Montalbán
Antonio Martínez Villa

REALIZA
Bodonia Artes Gráficas S.L.

EDITA
Universidad de Granada

Editorial Universidad de Granada

ISBN: 978-84-338-5502-2
DL: 392-2013

BAYONA GONZÁLEZ, Fernando
Para que no me olvides
Hierro y cuero artificial
Dos piezas de 230 x 45 x 48,5 cm

CENTRO
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA
Universidad de Granada

FUNDACIÓN

CAJA RURAL
DE GRANADA

Universidad de Granada
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Deporte

Colección Centro de Cultura Contemporánea