

**LUIS CASABLANCA. DE LA LÍNEA
A LAS ESCULTURAS HABITABLES**

**LUIS CASABLANCA. DE LA LÍNEA
A LAS ESCULTURAS HABITABLES**

Centro Cultural Gran Capitán

Del 10 de mayo al 10 de junio de 2018

ÍNDICE

**LUIS CASABLANCA. DE LA LÍNEA
A LAS ESCULTURAS HABITABLES**

TEXTOS

- 07 **Presentación**
- 09 **Mar Garrido**
Luis Casablanca. De la línea a las esculturas habitables
- 10 **Theótima Amo**
Una casa de papel
- 11 **Javier Arteta**
Luis
- 12 **Manuel Pérez Valero**
Hablar perjudica seriamente la salud
- 14 **Mar Garrido**
Nota biográfica de Luis Casablanca

Agradecimientos

A José Francisco González Martín
y a todas aquellas personas que desinteresadamente
han contribuido a que esta exposición se haya podido realizar

Luis Casablanca Migueles ha sido y es, sin duda alguna, un artista notable en el campo del arte y la moda.

El Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada -a través de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea, el Secretariado de Bienes Culturales y la Facultad de Bellas Artes donde él ejercía como profesor-, y la asociación FortuyM Culture se ponen de acuerdo para proponer esta muestra en el Centro Cultura Gran Capitán de Granada como conmemoración y puesta en valor del trabajo investigador, creativo y docente de Luis Casablanca, así como valorar su trayectoria editando este libro-catálogo con estudios teóricos de expertos conocedores de su obra en el que se ha querido presentar una panorámica lo más completa posible y la reproducción de las obras y dibujos más significativos con los que se pretende recrear el proceso intelectual y creador del artista.

La promoción de esta muestra posee un doble valor. De un lado, en ella se expone la maestría que se plasma en la selección de obras realizadas por la comisaria Mar Garrido, siendo todas ellas portadoras de fascinantes referencias al diseño, la moda y a la relación asombrosa entre materiales y formas; por otro, la evocación pretendida y reconocida en el contexto cultura de nuestra ciudad de personalidad artística y humana de Luis Casablanca.

Luis Casablanca cultivó múltiples formas de expresión artística aunque fundamentalmente la mayor parte de su producción estaba centrada en la relación retórica entre arte y moda; así como también en los juegos formales y estéticos que materiales perecederos como el papel, el cartón y los textiles tenían al ser usados como herramienta en sus proyectos. Por eso, esta exposición y catálogo son un intento de presentar un primer acercamiento al legado artístico de Luis Casablanca tras su inesperada y prematura desaparición en octubre de 2016.

Su trabajo, que a menudo realizó junto con otros compañeros, tuvo siempre una fuerte carga simbólica, fuertemente intelectual y reivindicativa; de hecho Luis Casablanca defendió siempre que la moda está íntimamente relacionada con la creación artística tanto por su componente creativo como técnico de la misma forma que lo está un cuadro o una escultura. Luis Casablanca eligió Granada como lugar desde el que defender la trascendencia de estas ideas sobre la moda como una disciplina artística. De hecho formuló su lenguaje artístico como factor de crecimiento emocional, de investigación subjetiva y paradójica a partir de la creación de vestidos y objetos y la constante referencia y admiración a la obra del diseñador Jesús del Pozo.

Deseamos que esta exposición, nacida del compromiso y la seguridad con la obra imprescindible de Luis Casablanca, sea un espacio para la emoción y la reflexión. Más allá de lo prosaico, el artista busca el espíritu de las cosas y se afana por simbolizar y proporcionar al espectador otros valores. Luis Casablanca es un hechicero, un caballero de la medianoche, que nos regala una dimensión estética a partir de su experiencia personal sobre el vestido y la moda; en todo momento actúa con intencionalidad, cuestiona, conmueve, y despierta fértiles pensamientos.

LUIS CASABLANCA. DE LA LÍNEA A LAS ESCULTURAS HABITABLES

La exposición LUIS CASABLANCA: DE LA LÍNEA A LAS ESCULTURAS HABITABLES, se ha dedicado a la rica producción de Luis Casablanca, una producción amplia y llena de vínculos y relaciones con su obra objetual. Mostrarlo de modo sintético y dar visibilidad a la obra del polifacético artista Luis Casablanca (1956-2016), son los propósitos de esta exposición.

La muestra presenta más de un centenar de obras entre dibujos y piezas tridimensionales, siendo por su carácter didáctico los magníficos bocetos y dibujos de línea, la mayoría de las piezas que aquí se exponen. Son trabajos donde se reflejan las bases que exploran técnicas y herramientas, los principios de la composición, la conveniencia del formato, el espacio lleno y vacío, los tamaños relativos y las proporciones. Luis dibujaba y dibujaba todo el tiempo, sobre cualquier soporte. Utilizaba la línea como medio para detectar problemas y proponer soluciones, otorgando así al dibujo un carácter profundamente humano, es decir, como el instrumento que nos permite comprender el mundo y comunicar esa comprensión vital a otros. En síntesis, son obras donde se ve el proceso de trabajo del autor y que hablan profundamente sobre la complejidad que encierran los términos observar y representar.

Otro conjunto de la muestra es el compuesto por los bodegones grises de *Acumulados*, esos vigilantes del recuerdo que nos hablan de las cosas en las que se va enredando nuestra vida. Objetos perfectamente reconocibles, envueltos del gris neutro del tiempo, cuya única particularidad, en palabras de Luis Casablanca “es la memoria afectiva que encierran”.

La última sección que compone esta exposición, es la formada por los vestidos de papel, vestidos-cuerpo, sus “esculturas habitables” donde el volumen ausente, el vacío, se define por la forma que modela el traje.

Creemos que estas obras permiten constatar la coherencia que la obra gráfica de Luis Casablanca guarda con su intensa investigación teórica en torno a la noción de forma, una investigación que le ocupó desde su juventud, respaldando su trabajo como artista y diseñador.

Mar Garrido

UNA CASA DE PAPEL

Luis, una casa de papel que, al respirar, se despliega para transformarse en rayuela y llegar desde la tierra al cielo en la pisada catorce, una rayuela que se repliega como una tela de Fortuny para volver a convertirse en casa, y allí donde se hace un pliegue, brota por el medio la mirada de algún animal o la cola de una ballena, allí donde se hace un pliegue, brotan por el medio María, Pereira y Pestaña, allí donde se hace un pliegue, brota por el medio una gran carcajada.

Porque nadie sabe los afectos de los que es capaz un cuerpo, saliendo de la lógica binaria por la que somos hombre o mujer, humano o animal, permitiendo conexiones, tránsitos y devenires, porque como dice Deleuze, menos mal que existe el arte para combatir el uno de nuestra identidad.

Luis Casablanca supo experimentar haciéndose mundo, descubriendo ese hilo que para el poeta Juan Gelman es la poesía, un hilo que viene del fondo de los hilos que nadie ha podido cortar, ningún desastre natural, ningún desastre de la mano del hombre ha podido cortarlo jamás, supo crear con ese hilo desde el impulso de una íntima necesidad, deslizándose por la vida, sin miedo, con verdad, viviendo la vida intensamente, como ese viaje del espíritu a través de la materia del que habla Pessoa, y en el que el resultado lo es todo, lo que se ha sentido, ha sido lo que se ha vivido.

Theótima Amo

LUIS

Me ha costado mucho escribir el texto para esta exposición, porque mi relación con Luis Casablanca llegó a ser tan personal que no me sentía capaz de hacer un artículo de tipo técnico hablando de su faceta como artista. De cualquier forma lo he hecho, aunque torpemente y a trompicones porque su partida fue tan repentina que, de alguna manera siento que no me he despedido de él como es debido y que se lo sigo debiendo.

La Facultad de Bellas artes de Granada me ha dado muchas cosas y haciendo un repaso de todo ello en este curso, que es el primero para mí sin docencia después de tantos, me doy cuenta de que lo más importante de todo lo que me ha dado ha sido el caudal de personas que forman ya una parte importante de mi vida y que he conocido allí. Luis y yo nos conocimos en Dibujo de segundo. Yo era el profesor y él era un alumno maduro, un “mature student” involucrado, entusiasta, artista a más no poder. Congeniamos inmediatamente. Aunque Luis se quitaba años, yo sabía por su ficha de alumno que ambos éramos de la misma quinta. Yo era incluso algo más joven, tengo que decirlo ahora que puedo... Nuestra relación no fue nunca la del profesor maduro y el alumno jovencito. El tenía ya para entonces un bagaje considerable en el mundo del arte tras su estrecha colaboración de muchos años con Jesús del Pozo.

Creo que nuestro vínculo más decisivo fue, en realidad, nuestra común amistad con Alejandro Doinaire que nos propuso colaborar en los actos de la inauguración del nuevo edificio del Conservatorio de Danza de Granada. Yo participaba con una instalación que se tituló “Homenaje a la Danza” y Casablanca presentó entonces unos maravillosos figurines para bailarinas que nos sorprendieron a todos los que no conocíamos la extensa obra que como figurinista había desarrollado durante muchos años junto a Jesús del Pozo. A partir de aquel momento nos hicimos asiduos y lo seguimos siendo en lo sucesivo. No mucho más tarde la danza volvió a reunirnos en la preparación de los figurines para “El carnaval de los animales” y desde entonces fuimos grandes amigos además de compañeros de profesión.

Al cabo de un tiempo y casi por casualidad, aterricé para mi fortuna en el curso de Diseño textil de mi querida maestra Rebeca Morgan. Después nuestra admirada diseñadora Pilar Dalbat me invitó, a través de su amistad con Luis, a participar en su *show room* de Granada en una exposición colectiva memorable sobre el tema “Arte y Moda”. Yo era (y soy), un profano en el mundo de la moda pero me atreví a participar con una serie de tocados imposibles y Casablanca presentó una magnífica colección de trajes que seguramente se verán en esta exposición ¡cuántas veces rememoramos juntos aquella experiencia!. De aquella manera él nos abrió a muchos, yo incluido, las puertas de un mundo que era el suyo y en el que nos invitó a entrar con la generosidad que siempre le caracterizó.

Después siguieron pasando muchas cosas hasta que, finalmente, nos convertimos en colegas en el sentido más literal de la palabra al entrar él a formar parte del profesorado de la Facultad donde una vez nos conocimos. Un vínculo más en nuestra ya consolidada amistad, compartiendo docencia y departamento y también ilusiones...

Curiosamente, la clase de Dibujo de segundo, el lugar en el que yo le conocí hacía ya tantos años, fue el mismo sitio en el que Luis Casablanca se despidió para siempre de la Facultad. Así se cierran a veces los ciclos... Ahora hay un árbol allí muy cerca que le recuerda.

HABLAR PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD

¿Acaso la Estación Lunar puede ser un objeto escultórico? ¿Acaso la conversación entre dos sordomudos puede ser la mejor poesía contemporánea? ¿Acaso una información recibida en código morse puede ser la mejor música electrónica? ¿Acaso el polvo y las pelusas de debajo del sofá pueden ser la mejor obra de Arte Povera?

Al igual que cualquier iniciativa social, y como cualquier iniciativa artística, lo más interesante es nuestra actividad moral, nuestra inteligencia moral que nos sirve para crear un discurso que vaya más allá de un simple sermoneo. Que cobre vida cuando las distintas alternativas apunten al mejor de los caos posibles. Este es uno de los actos más sinceros de nuestro tiempo, actos artísticos a los que nos debemos enfrentar de cara y no escuchados por personajes ficticios de las redes sociales.

Este texto servirá como un retrato para conocerte, como los diarios de James Lord sobre Alberto Giacometti. Para conocer a un *hombre humo*, el hombre de la disgenesia y la eugenesia a partes iguales. El hombre natural y actual. Así eres tú.

Pero quizás no tengamos que ver estas características como defectos que se van acumulando en la humanidad, también podrían ser interpretados como características que simplemente se van adaptando a un nuevo medio con disponibilidad a la tecnología, puede que desbordante.

La evolución, el desarrollo, la transformación, la construcción e incluso la involución son indisociables al hombre. Pero con éste, todo es más inteligible, más cercano, más accesible. El hombre forma parte de su propio ser. Un ser presentado como anti intelectual, insensible al medio ambiente, consumista, obeso, saturado por el marketing, dominado por las grandes corporaciones y fanático de la basura.

Podemos decir que se ha generado un nuevo sistema evolutivo, una nueva construcción del hombre paralela al sistema natural que le rodea.

No existe construcción sin hombre, y seguramente tampoco hombre sin construcción. El ser que se encuentra aislado o la civilización que no llega a construirse estará amenazada por una asfixia espiritual, ética, moral y natural. De hecho, esa edificación natural es una función vital y necesaria para su existencia, enriquece el lenguaje universal que permite una comunicación creativa.

La urbanización artística, la cimentación creadora, ocupan un lugar muy destacado para el hombre, son parte de su experiencia pública, ya que a través de ellos se manifiesta la propia cultura. Cultura que has mostrado con tú obra, con tus manos, con tú corazón, con tú existencia efímera y rompedora. Porque hacer arte es muy fácil, pero hacer arte con valor depende de nuestra identidad, de nuestra fluidez artística, de la incertidumbre colectiva que pesa sobre nuestra propia naturaleza como artistas. Y no hablo de ninguna terapia, ni de ninguna sociología, ni tampoco de fraude, hablo de aquellos que se han atrevido a operar fuera de cualquier límite establecido, hablo de ti.

Esta dialéctica creada entre arte y no-arte nos presenta una de las ironías más apasionantes, esas

obras que son absorbidas por la sociedad y las instituciones culturales en contra de su propia libertad, como la música incomprendida de Satie o las transcripciones con conversaciones de veinticuatro horas de Warhol. Hablo de un arte que supiste introducir de manera agresiva, y por supuesto de manera astuta, hablo de un arte que se dedica a esculpir estiércol para que nos edifiquemos como mejores o peores personas. Hablo de un arte que incluso podría incluir el asesinato como una propuesta de performance, hablo de un arte que invita a su propia destrucción como espectáculo, como esos títeres rabiosos incluidos en nuestra *Vida Puerca* que se lían a golpes y cachiporrazos delante de los niños. Es un arte que engendra arte, es un arte que se disfraza de Mina y ecos nostálgicos a través del fieltro, el hilo, la cuerda y el corazón.

¿Quién pudiera llorarARTE de forma tan elegante como lo hace el payaso triste de un circo?

Manuel Pérez Valero

Generosidad, entusiasmo, alegría.

Estas han sido las tres palabras del leitmotiv vital de Luis Casablanca, nacido en la República Argentina y habitante del mundo, amante de la belleza, apasionado por la amistad, por convertir sus pensamientos en imágenes y por compartir sus procesos de búsqueda y creación.

Su fascinación por oír, hablar, comprender y sentir diferentes puntos de vista de la realidad, le llevaron a ejercer como profesor de dibujo en Necochea (República Argentina) y licenciarse en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Posteriormente su afán de búsqueda le obligó a hacer las maletas y trasladarse a Madrid, donde trabajó desde 1989 hasta 1993 en el taller de Jesús del Pozo como Dibujante Adjunto al Director Técnico, formando parte del equipo de diseño de vestuario para teatro, cine, instituciones y corporaciones de la firma.

Desde 1989 hasta el 2016 dirigió actividades investigadoras laborales y docentes en la Fundación Jesús Del Pozo, que cuenta con colaboraciones y convenios con las Facultades de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Vigo, con el Centro Superior de Diseño de Moda, adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, así como con las escuelas de negocios ESADE Business School y ISEM Business School.

Completó su formación licenciándose en Bellas Artes en la Universidad de Granada, incorporándose como docente al Departamento de Dibujo en el año 2004. En esta misma Universidad obtuvo el grado de Doctor con una investigación pionera en España que analizaba en profundidad la moda como disciplina artística, y su relación con la pintura, la escultura o la arquitectura y que obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Con esta tesis ganó en el año 2009 el Premio de Investigación Cultural Marqués de Lozoya concedido por el Ministerio de Educación y Cultura. Este galardón es el más importante en el ámbito estatal para trabajos de investigación que ponen de relieve las diferentes formas de vida y pensamiento que forman parte del valioso entramado artístico y cultural de nuestro país.

Con una sólida inteligencia emocional, vehemente, positivo, empático, en constante búsqueda de la comunicación, de la sabiduría, tuvo el don de suscitar en los estudiantes curiosidad, extrañamiento y capacidad de sorpresa. De transmitir que la práctica artística es una experiencia que nos vuelve más humanos.

Luis Casablanca, un artista repleto de ilusión, que encontraba la inspiración en lo cotidiano, alguien al que le apasiona poder abrir los ojos y la mente de las personas con las que entraba en contacto y que aseguraba que la vida, es extraordinaria.

Mar Garrido

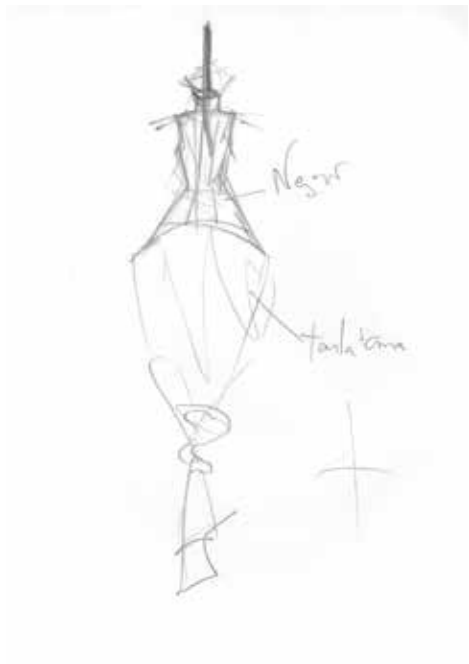

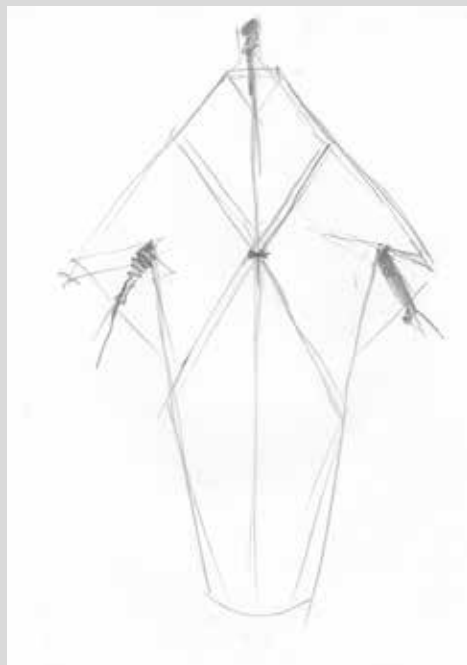

CRÉDITOS

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Rectora

Pilar Aranda Ramírez

Vicerector de Extensión Universitaria

Víctor Jesús Medina Flórez

Director de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea

Ricardo Anguita Cantero

Directora del Área de Artes Visuales

Belén Mazuecos Sánchez

Directora del Secretariado de Bienes Culturales

María Luisa Bellido Gant

Coordinador del Área de Recursos Gráficos y Edición

Antonio Collados Alcaide

Coordinador del Área de Recursos Expositivos

Ángel García Roldán

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Decano de la Facultad de Bellas Artes

Francisco José Sánchez Montalbán

Vicedecana de Extensión Cultural y Transferencia

Marisa Mancilla Abril

Vicedecano de Estudiantes, Redes y Comunicación

Antonio Collados Alcaide

Vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad e Investigación

Ana García López

Vicedecano de Ordenación Académica y Planificación Docente

Francisco Caballero Rodríguez

Secretaria

Inmaculada López Vilchez

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

Director

José Miguel Fuentes Martín

ASOCIACIÓN FortuyM Culture

Presidenta

Pilar Torrecillas Jiménez

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Alcalde

Francisco Cuenca Rodríguez

Concejala de Cultura y Patrimonio

María de Leyva Campaña

Director General de Cultura

José Vallejo Prieto

EXPOSICIÓN

Organización y producción

Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Cultura y Patrimonio
La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea
Secretariado de Bienes Culturales
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Dibujo
Asociación FortuyM Culture

Comisariado

Mar Garrido

Diseño de exposición y espacio expositivo

Mar Garrido
Francisco Lagares

Diseño gráfico

Mar Garrido

Coordinación montaje de exposición

Mar Garrido
Francisco Lagares

Montaje de exposición

Emilio Caro
Manuel Rubio
Equipo de montaje Ayuntamiento de Granada

Transporte de las obras

Sugita-Art

Coordinación

Mar Garrido
Francisco Lagares
Belén Mazuecos Sánchez
María Luisa Bellido Gant
Emilio Caro
Manuel Rubio

CATÁLOGO

Edita

Editorial Universidad de Granada

Coordinación general

Belén Mazuecos Sánchez
María Luisa Bellido Gant
Mar Garrido

Coordinación editorial

Antonio Collados Alcaide

Textos

Theótima Amo
Javier Arteta
Mar Garrido
Manuel Pérez Valero

Diseño y maquetación

Patricia Garzón Martínez

Fotografías de las obras

Emilio Caro
Francisco Lagares

Impresión

Imprenta Comercial, Motril

ISBN: 978-84-338-6246-4

Depósito Legal: Gr./ 602-2018

© De la presente edición, Universidad de Granada.

© De los textos, los autores

© De las imágenes, los autores

COLECCIÓN CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

lamadraza.ugr.es

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

LA MADRAZA
CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

patrimonio | UGR |

eug EDITORIAL
UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Bellas Artes
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Departamento de Dibujo
Universidad de Granada

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

ASOCIACIÓN
FortunyM Culture

UNIVERSO
FOR TVNY
MADRAZA