

EL ARTISTA, LA PINTURA Y EL ESPECTADOR.

Hay espectadores que viven la pintura con la intensidad que el artista, y lo cierto es que nosotros los pintores nos sentimos realmente a gusto y en armonía con esos admiradores, con los cuales compartimos el mismo entusiasmo y sensibilidad hacia el cuadro. También encontramos, y a veces descubrimos, a otros muchos entusiastas seguidores que no sólo se conmueven ante la superficie compuesta de color, luz y sustancias aglutinadas, sino que además saben interpretar y traducir ésta como una gramática pictórica, y, en definitiva, como la resonancia de los sentimientos y las reacciones reflejas del autor. Es cierto que para los artistas, la pintura es una entrega apasionada que tiene su origen en lo ancestral, siendo al mismo tiempo un lenguaje autónomo y articulado que se alimenta del conocimiento inteligente de la realidad, y de la libertad del hombre como ser espiritual y perceptivo.

Juan García Villar. *Proceso Abstracción I. Alegoría II. Sobre la soledad*. Temple-Oleo sobre tabla. 0,23x0,33 m.

En este tiempo y en esta sociedad occidental de finales del siglo XX, convertida en baluarte de libertades democráticas, de telecomunicaciones, de cultura y de globalización, resulta una paradoja que en el estado de bienestar, la

idea de materialismo y la posesión de objetos prácticos sean las búsquedas y los objetivos que más acogida y seguidores tienen. En cambio, el arte, como necesidad vital y espiritual del hombre de hoy, parece estar desplazado y recluido a un grupo minoritario de simpatizantes y discípulos ; quizás, sea por el hecho de que éste se nutre de valores como la espiritualidad, la naturaleza, la consciencia profunda de ser humano, etc., cuestiones que, en la actual contemporaneidad se convierten en valores extraños, desplazados e infrecuentes. Para mí, el objetivo del arte es el mismo que el que fue predicado por Valle-Inclán, el cuál se resume en un austero manifestar que reivindica la unidad sustancial de la naturaleza con el espíritu humano. Y el mismo que nos revela Kandinsky en su libro "De lo espiritual en el arte", cuyo ideal de arte se resume como principio de la necesidad interior. Y por supuesto, también comparto la definición que Vincent Van Gogh nos testimonia en sus cartas a Theo : No conozco mejor definición de la palabra arte que esta : "El arte es el hombre agregado a la naturaleza" ; la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con significado, con una concepción, con un carácter, que el artista hace resaltar, y a los cuales da expresión...

Juan García Villar. *Alegoría II. Sobre la soledad*. Temple-Oleo, sobre Lienzo. 1,90x140 m.

Para todo aquel auditorio que siente la necesidad de iniciarse en el noble arte de la pintura, le sugiero que se adentre en la verdadera naturaleza expresiva de la pintura. Es cierto, que este pintor que escribe lo hace como si desde el entarimado del aula les sermoneara a ustedes con anhelo pedagógico. La pintura con la que van a dialogar, no es una obra de conveniencia, ni tampoco estos cuadros son objetos decorativos que tengan una función utilitaria; muy al contrario, son obras paridas a partir de la pura investigación plástica. Son experiencias autóctonas, en soledad. Son sinceras apuestas pictóricas donde el color, la forma y el gesto expresivo determinan todo el recorrido interno de cada una de ellas.

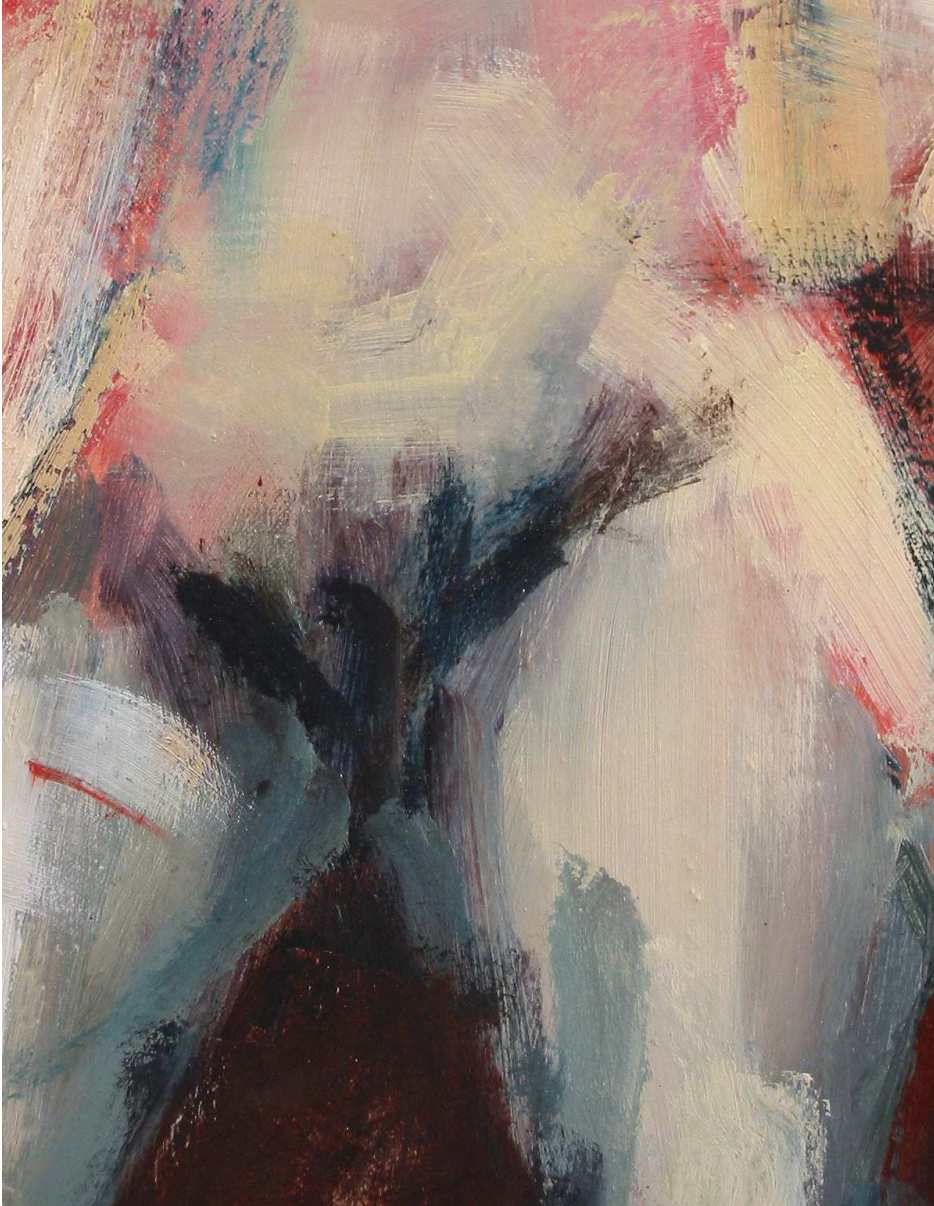
Juan García Villar. Detalle: *Figura II. Desnuda*. Temple-Oleo sobre Lienzo. 1,80x150 m.

Sí, acérquense al color con el ánimo de escucharlo y gozarlo como si de música se tratase; analicen la forma a partir de una lectura poética de ritmos, que al encadenarlos nos descubren un poema; sensibilícense con los gestos expresivos a modo de firmas autobiográficas que revelan la verdad y la búsqueda de cada pintor.

Juan García Villar. *Figura II. Desnuda*. Temple-Oleo sobre Lienzo. 1,80x150 m.

Todos estos conceptos de naturaleza, realidad, verdad, interior, principio, expresión,... que tan formulada y sistemáticamente, a veces utilizamos para definir con palabras el contenido real de la pintura, (pero que sin ninguna reserva, constituyen su autentico significado), están sumidos implícitamente en tres obras.

Juan García Villar. Detalle: *Figura II. Desnuda*. Temple-Oleo sobre Lienzo. 1,80x150 m.

Autor: **Dr. Juan García Villar**
Profesor de la Universidad de Granada