

# I CERTAMEN DE PINTURA Manuel Ángeles Ortiz





RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Juan Gómez Ortega

VICERRECTORA DE PROYECCIÓN DE LA CULTURA,

María Dolores Rincón González

Director del Secretariado de Planificación y Gestión de Actividades Culturales

DEPORTES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Felipe Serrano Estrella

JURADO

PRESIDENTE Felipe Serrano Estrella

VOCALES Pedro A. Galera Andreu

Jesús Conde Ayala

Ángeles Hinojosa Tenllado

Iván de la Torre Amerighi

EXPOSICIÓN Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social

EDICIÓN © Iván de la Torre Amerighi

© Universidad de Jaén 1ª edición, diciembre 2016

Publicaciones de la Universidad de Jaén Vicerrectorado de Proyección de la Cultura,

Deportes y Responsabilidad Social

IMPRESIÓN Gráficas La Paz de Torredonjimeno, S. L.

ISBN 978-84-9159-001-9

Depósito Legal J-533-2016

Impreso en España / Printed in Spain

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, sus ilustraciones o distintos contenidos, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna por ningún medio o procedimiento, sin la autorización escrita de los titulares del copyright y sin el permiso previo del editor.

na de las características que mejor definen la dilatadísima trayectoria de nuestro universal pintor Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895 – París, 1984) fue la apuesta continuada por la búsqueda de nuevos lenguajes plásticos, el interés por hallazgos innovadores y por la continua experimentación. Razón que, sumada a su innegable talento, le ha servido para pasar a la posteridad como uno de los puntales de aquel grupo de pioneros españoles de la vanguardia artística que, reunidos en la ciudad del Sena, vinieron a ser conocidos bajo la denominación de Escuela de París. Otra de sus señas de identidad fue, a pesar de residir fuera de España desde la década de 1920, la referencia casi constante a su Andalucía natal. Cuando comenzó a gestarse la idea de instaurar unos premios de pintura en la Universidad de Jaén que fuesen representativos de las últimas tendencias creativas en el campo de las artes plásticas de nuestro país, y se presentó la oportunidad de ponerles nombre, ningún otro resultaba más idóneo que el de Manuel Ángeles Ortiz.

Buscar nuevos medios y lenguajes de expresión artística, explorar más allá del conocimiento ya alcanzado, situarse en la vanguardia de la creación en definitiva, no es ni más ni menos que empujar los bordes del mundo hacia lo desconocido. Y esta, precisamente, debe ser una de las misiones fundamentales de una Universidad. Establecer, por tanto, un certamen de pintura dedicado a la creación contemporánea en la Universidad de Jaén resultaba no so-

lamente necesario, sino además coherente con la apuesta continuada de nuestra institución por la proyección de la cultura y el conocimiento.

A esta primera edición han concurrido 39 artistas procedentes de toda España, de los que se debe destacar su alto nivel general, constituyendo un excelente cimiento y punto de partida para las ediciones venideras. De entre todas las obras presentadas, el jurado ha otorgado el primer premio a la titulada *Alejandra*, de la pintora granadina Julia Santaolalla, un retrato de gran formato al óleo. El segundo premio ha sido concedido al giennense David Martínez Calderón por una obra sin título, ejecutada también al óleo. Dos premios de adquisición se han otorgado a Francisco Carrillo Rodríguez por la obra titulada *Paredes*, y a Eduardo Gómez Query por *Sedentarios VII*. Todas ellas se podrán disfrutar en esta exposición que ahora presentamos, dentro de la escogida selección realizada por el jurado del Certamen.

Desde aquí, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cuantos han presentado sus trabajos a este Primer Certamen, así como mi felicitación a los seleccionados para esta exposición y la enhorabuena a los premiados.

Agradezco del mismo modo a los componentes del Jurado, presidido por Felipe Serrano Estrella, y formado por Pedro Galera Andreu, Jesús Conde Ayala, Ángeles Hinojosa e Iván de la Torre, la labor que han realizado.

Juan Gómez Ortega Rector Magnífico de la Universidad de Jaén

#### EN TORNO A LOS NEORROMANTICISMOS EN LA PRÁCTICA PICTÓRICA ACTUAL

[A propósito de los artistas y las obras galardonadas en el I Premio de Pintura Manuel Ángeles Ortiz]

Estas son las bases del Romanticismo: la voluntad, el hecho de que no hay una estructura de las cosas, de que podemos darle forma a las cosas según nuestra voluntad –es decir, que solamente comienzan a existir a partir de nuestra actividad creadoray finalmente, la oposición a toda concepción que intente representar la realidad con alguna forma susceptible de ser analizada, registrada, comprendida, comunicada a otros, y tratada, en algún otro respecto, científicamente

Isaiah Berlin: Las raíces del romanticismo<sup>1</sup>.

#### Preámbulo

El término romanticismo puede ser aplicado, siendo conscientes del marco en el cual nos desenvolvemos, tanto a un lenguaje creativo (literario, plástico...) cuanto a una actitud ante la vida. En este segundo parámetro, aquel que gira en torno al modo de encarar la realidad, podremos englobar la iniciativa de la Universidad de Jaén de convocar el *I Certamen de Pintura Manuel Ángeles Ortiz*, englobado dentro de los Premios de Creación Artística.

Este impulso institucional puede ser entendido como romántico por cuanto, siguiendo lo anotado por Isaiah Berlin, parte de la voluntad consciente de aportar medios para subvertir una realidad –la falta de apoyos y alicientes a los jóvenes artistas andaluces españoles en parte debido a la secular carencia de estructuras mercantiles y sociales que soporten el esfuerzo– y (re)construirla del modo soñado. En segundo lugar, cualquier análisis racional del esfuerzo y tiempo que conlleva tal empresa haría pronto desechar la idea de una convocatoria desde el ámbito docente. La Universidad de Jaén, sin embargo, no se

ha dejado intimidar por el trabajo, entendiendo que el retorno de los esfuerzos empleados no puede ser únicamente cuantificado mediante fríos datos y resultados. Los réditos obtenidos deben ser también valorados en la cuenta de los intangibles: la reivindicación de un creador como Manuel Ángeles Ortiz, no siempre valorado ni reconocido en toda su dimensión; la creación de alicientes que ayuden a aumentar las posibilidades profesionales de los artistas plásticos; la oportunidad de ofrecer visibilidad a los nuevos lenguajes pictóricos y opciones estéticas de actualidad; la amplificación de un legado patrimonial que ha de quedar para generaciones futuras...

Un marco, este certamen pictórico, y una institución, la universitaria, que muestran dos nociones románticas –oposición y voluntad– transformadas en detonantes neorrománticos del cambio. Oposición a conformarnos con la realidad existente. Voluntad por edificar una realidad mejor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BERLIN, I.: Las raíces del romanticismo. Madrid, Taurus, 2015, p. 178.

#### NEORROMANTICISMOS Y OTROS SIGNOS DE LA PIN-TURA ACTUAL

Diversos críticos han alertado sobre la presencia de una sutil deriva *neorromántica* que parece extenderse por la pintura internacional actual y teñir composiciones y trayectorias mediante un velo caracterizado por la actualización de los signos definitorios de un lenguaje decimonónico, en apariencia obsoleto, pero que sin embargo resulta una opción útil en el enfrentamiento con la realidad artística a nivel plástico y también contextual.

Es posible vislumbrar, para sorpresa de quienes compusimos el jurado, entre las obras premiadas y galardonadas, la presencia de ese halo *neorromántico*, en algunos casos más acentuado, en otros algo matizado, pero siempre como modelo de enfrentamiento a la realidad con independencia del idioma o el género elegido para expresarse.

La obra *Paredes*, de Francisco Carrillo (Jaén, 1981) juega al equívoco, a la metonimia entre la escenografía que enmarca un retrato, unos paramentos urbanos plagados de texturas y cromatismos, salpicados de grafitis y de las heridas que el tiempo ha ido marcando en ellos, y el apellido del retratado. Trascendiendo la obviedad, la lectura de mayor interés con respecto a esta obra no reside en el afortunado encuentro y resolución plástica, sino en el enfrentamiento al que aboca al espectador con respecto a la realidad del género retratístico. El retratista capta al retratado y le otorga una visibilidad inesperada, permitiéndose mostrarlo orgulloso al escrutinio público, ofreciendo una imagen descarnada y sin dramatismos de su verdad cotidiana.

Carrillo se sabe pintor... y pinta. Se sabe individuo... y muestra a los demás como tal. Tanto como a sí mismo. En este trasiego de exhibiciones y (de)mostraciones constante que representa el retrato, el pintor corre el riesgo de imponer al retratado algo de sí mismo, cuando no de exponerse a través del otro, lo cual siempre exige una férrea volun-

tad y una higiene mental poderosa. En *Paredes*, el pintor parece abundar en la asentada idea que vincula los logros psicológicos del retrato a una capacidad de percepción privilegiada por parte del retratista, una especial facultad para disolver lo vital en lo artístico, para asumir su posición diferida con respecto al resto de la sociedad², lo que le permite explorarla desde una perspectiva prominente.

Con Alejandra, la artista granadina Julia Santaolalla (Granada, 1985) reactiva un género que durante el XIX alcanzó un punto de inflexión crítica, su cenit, el retrato pictórico, que pasó de su máxima expresión y a ser reclamado por las nuevas clases sociales que anhelaban la posibilidad de perpetuar su memoria como parte activa de una sociedad nueva, a sentir el aliento de un nuevo mecanismo de fijación del mundo en la memoria colectiva e individual, la fotografía, que parecía reclamar para sí y de modo excluyente un ámbito de actuación delimitado.

La pincelada de Santaolalla responde a un gesto activo, es una pincelada que no delinea ni rellena, sino que construye planos de forma y planos de espacio, lo cual constituye uno de sus grandes aciertos. Del mismo modo, la subversión dimensional, sobredimensionando el formato hasta alcanzar la jerarquía de lo monumental, hace trascender al retrato desde las limitadas áreas de pudor que lo constreñían a los ámbitos domésticos, privados, o de corrección institucional y pública, siempre contenida, hasta quedar fijado como objeto artístico en sí mismo, como forma en el espacio que alcanza una imponencia sin grandilocuencias. Ello es posible gracias a no desproveerse nunca de una mirada íntima, fugaz, cómplice con el retratado sorprendido (quien a su vez sorprende al espectador por enfrentarse a él directamente), como también es posible vislumbrar en los retratos (de un lenguaje, gestualidad

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> HERNANDO, J.: El pensamiento romántico y el arte en España. Madrid, Cátedra, 1995, pp. 98-99.

y luminosidad muy distintos) de Marlene Dumas, Karen Kilimnik, Jenny Saville o Elizabeth Peyton.

El gusto por desplegar una mirada arqueológica hacia los contenedores de la cultura, hacia aquellos espacios que atesoran el conocimiento y el saber histórico-artístico, conforman el estadio más reciente de las investigaciones plásticas de David Martínez Calderón (Jaén, 1982), del mismo modo que han supuesto también una opción temática habitual en la producción artística reciente, también andaluza, de Gloria Martín, de Chico López, de Cristina Megía, de Miguel Laíno... por poner sólo algunos ejemplos. El artista, en esta ocasión, en la obra S/T, se detiene en la denominada Sala de los animales de los Museos Vaticanos, donde se atesoran decenas de esculturas romanas dedicadas a las artes venatorias.

Más allá del interés por escrutar los enigmas que transforman una colección en exhibición, una exhibición en una galería de imágenes y ésta, finalmente, en una parada de extrañamientos, destaca en la obra de Martínez Calderón un amplio conocimiento de la pintura de entre siglos europea (desde la década de los noventa de la pasada centuria hasta la actualidad) y de los procesos de disolución y desaparición de la verosimilitud de la imagen y de la imagen misma en lo pictórico, cuyos ejemplos más significativos pueden encontrarse en algunas obras de Gerhard Richter y, más recientemente, en la producción de Luc Tuymans (quien ha llegado a afirmar que aceptar la autenticidad de lo falso llega a ser una filosofía de vida³), y que en nuestras cercanías alcanza una alto grado de perfección en las series últimas de Chema Cobo.

El mundo romántico posibilitó una revisión de los géneros pictóricos, al tiempo que permitió el ascenso en la jerarquía de las artes del paisaje. Un paisaje que, sin embargo, ya no iba a perseguir la imitación fidelísima del natural, ni tan siquiera una recomposición idealizada del mismo, ya que el arte no debía imitar sino crear e instaurar la realidad<sup>4</sup>. La fortuna estribó en encontrar en el género paisajístico un vehículo primordial de enfrentamiento con la sublimidad, esa unidad/contraste entre infinitud y finitud tan potente que, en cuanto que categoría estética, es capaz de suspender nuestras capacidades perceptivas<sup>5</sup>. En el reducido espacio de la tela era posible enfrentar al ser humano con la insignificancia de su entidad ante la inmensidad de espacio y del tiempo.

No es ese el caso de los paisajes del pintor gaditano Eduardo Query (Chipiona, 1984), aunque algunas de las claves plásticas presentes en su obra derivan de su conocimiento de la reinterpretación decimonónica de los grandes maestros del barroco. Es el caso de los espacios neutros, los espacios no pictóricos que sin embargo funcionan como elementos de construcción de la arquitectura espacial de lo pictórico (recuérdese la apropiación y reinterpretación de esos espacios neutros que realiza Édouard Manet a partir de Velázquez).

La lectura trasciende los procesos técnicos, muy interesantes sin duda por cuanto incorporan variadas técnicas de adición y sustracción bien armonizadas, así como la perspectiva enfática, y enfrenta al espectador con la secular voluntad del ser por dominar la naturaleza, por hacerla productiva, por insertarse en un entorno natural hostil, siempre cambiante y dinámico. Es ahí donde puede establecerse un parangón con el paisaje romántico: las nociones de inmensidad, de *inabarcabilidad*, de orden natural que trasciende lo divino y lo humano, de la importancia del

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DÍAZ-GUARDIOLA, J.: Entrevista a Luc Tuymans. ABC Cultural (02/07/2011). http://www.abc.es/20110702/cultura/abci-culturalarte-201106301717.html

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D'ANGELO, P.: La estética del romanticismo. Madrid, Visor, 1999, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibídem, pp. 168-169.

paisaje como entorno sentimental... Ese ámbito del bajo Guadalquivir, que tan bien incorporara Carmen Laffón a la figuración contemporánea, que Query retrata, de esteros y marismas, de campos calmos y brumosos, ventosos e insolados, delimitan un paisaje de soledades mitológicas y deudas ancestrales que Caballero Bonald poetizó en Ágata ojo de gato.

#### CODA

Finalizamos hablando de romanticismo y neorromanticismo, no tanto como referencia histórica, movimiento plástico u opción estética, sino en tanto que rasgo de una personalidad proactiva, como la que anima a una institución como la Universidad de Jaén a emprender la aventura de iniciar un concurso de artes plásticas que lleva por nombre a uno de los insignes hijos plásticos del territorio, Manuel Ángeles Ortiz. Despejando cualquier duda emocional o tendencia a un pragmatismo resultadista, la fortuna de la empresa ha de ir consolidándose con el tiempo, paulatinamente, ganando visibilidad y prestigio, invocando unos objetivos sin fechas de caducidad ni fronteras.

Iván de la Torre Amerighi Crítico de arte y profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga



#### PRIMER PREMIO

# Alejandra

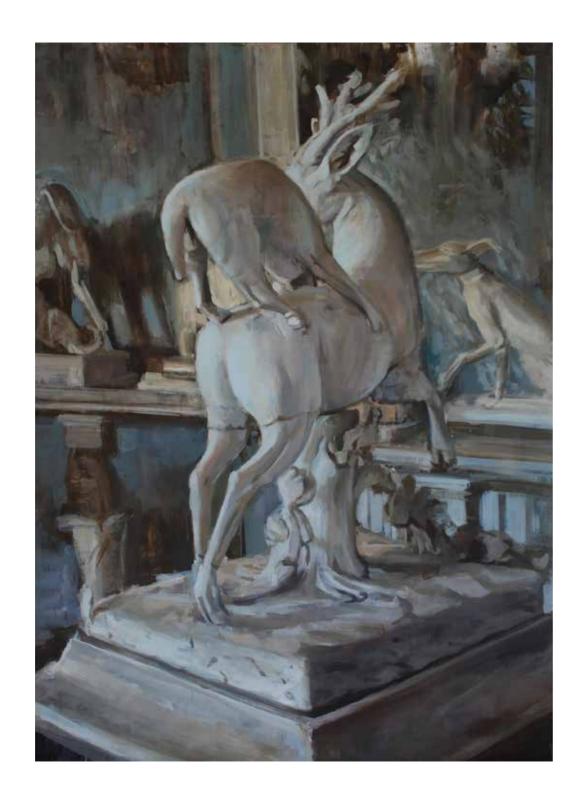
Julia Santaolalla 2016 Óleo sobre lienzo 200 x 150 cm



#### Segundo Premio

Sin título

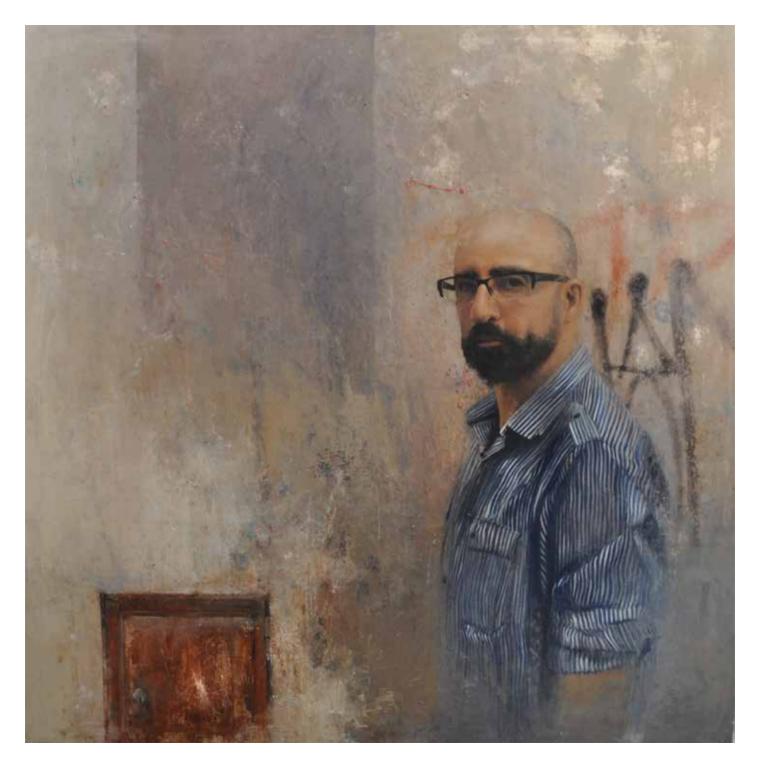
David Martínez Calderón 2016 180 x 130 cm Óleo sobre lienzo



#### Premio de Adquisición

#### Paredes

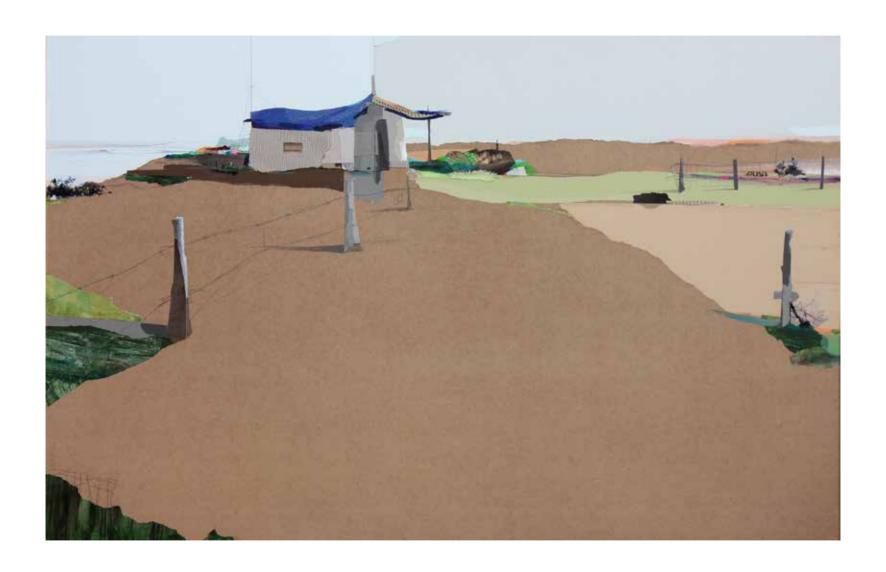
Francisco Carrillo Rodríguez 2015/2016 195 x 195 cm Óleo sobre lienzo



#### Premio de Adquisición

Sedentarios VII

Eduardo Gómez Query 2015 110 x 170 cm Mixta (Acrílico, collage y grafito) sobre tablero



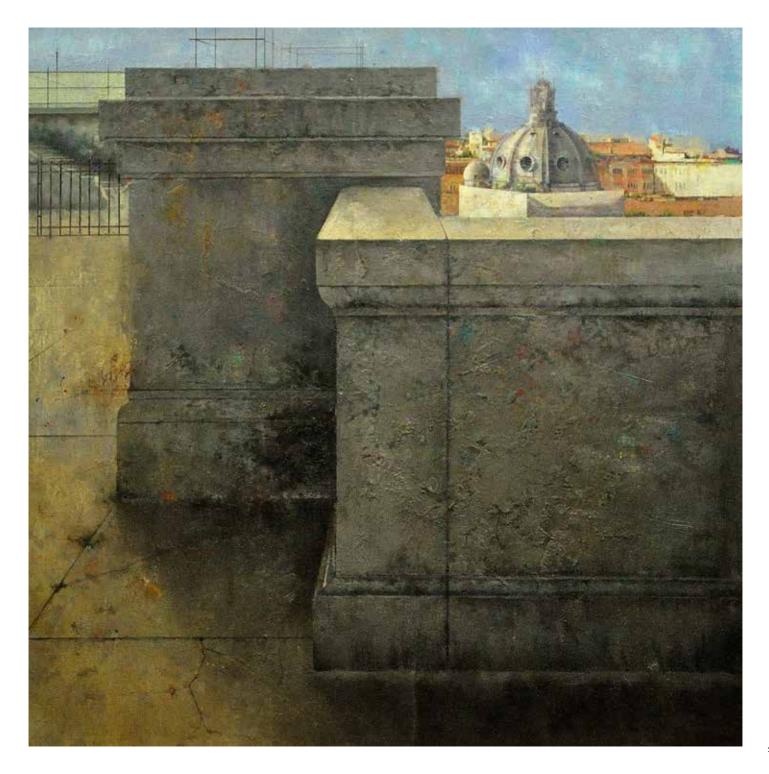
Lo sublime: nubes a contraluz y atardecer

Alberto Biesok Forés 2015 150 x 150 cm Mixta (acrílico y pigmento) sobre lienzo pegado a tabla



## Roma's Lament

Alberto Carrillo Rodríguez 2016 150 x 150 cm Mixta (óleo, grafito) sobre lienzo pegado a tabla



#### Autorretrato Nazarí

Francisco Escalera González 2016 146 x 114 cm Mixta (Acrílico y óleo) sobre lienzo



Aves del paraíso Guillermo Ferri Soler 2016 150 x 150 cm

Acrílico sobre tabla



## Camino

Helí García 2016 97 x 195 cm Mixta (acrílico y óleo) sobre lienzo



En el bosque

Pedro Pablo Garrido Simón 2016  $81 \times 103$  cm Acuarela sobre papel



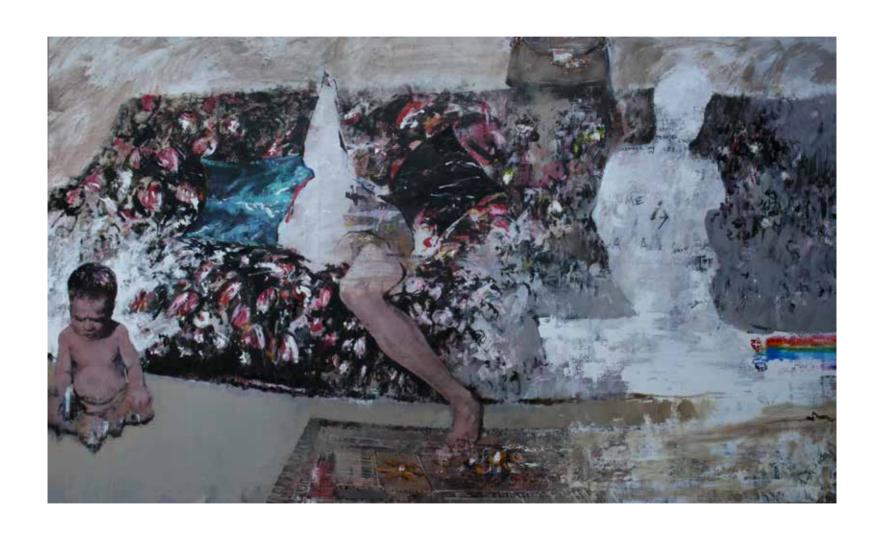
## Dubai

Roberto Infantes García-Carpintero 2016 100 x 150 cm Acrílico y pastel sobre papel Hahnemühle



# Recuerdo o pesadilla

Juan Jesús Lobato Moreno 2015 116 x 195 cm Acrílico y óleo sobre lienzo



## Memento mori

Sergio Luna Lozano 2012 162 x 195 cm Acrílico sobre lienzo y gasa



Pain

Marcello Magnato 2016 190 x 190 cm Esmalte sobre lienzo



Réfugiés

Jesús Parras Chica 2016 195 x 195 cm Óleo sobre lienzo



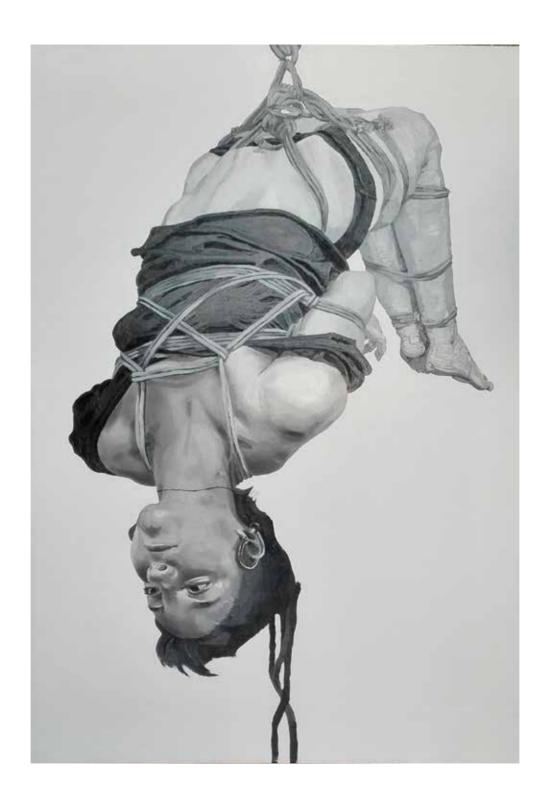
## Black lines on chaos

Pedro Peña Gil 2014 200 x 200 cm Óleo, pastel y laca sobre madera



## Colgarte

Lucas Ramírez Tudela 2016 150 x 100 cm Óleo sobre tabla



## Once años, flores de nieve

Enrique Rodríguez García, "Guzpeña" 2014 162 x 162 cm Acrílico sobre lienzo



O artist

Bernardino Sánchez Bayo 2016 160 x 200 cm Óleo sobre lienzo



## SUMARIO

Presentación	
En torno a los neorromanticismos en la práctica pictórica actual	5
Catálogo de obras	
Julia Santaolalla. Alejandra	11
David Martínez Calderón. Sin título	13
Francisco Carrillo Rodríguez. Paredes	
Eduardo Gómez Query. Sedentarios VII	
Alberto Biesok Forés. Lo sublime: nubes a contraluz y atardecer	19
Alberto Carrillo Rodríguez. Roma's Lament	21
Francisco Escalera González. Autorretrato Nazarí	23
Guillermo Ferri Soler. Aves del paraíso	25
Helí García. Camino	27
Pedro Pablo Garrido Simón. En el bosque.	29
Roberto Infantes García-Carpintero. Dubai	
Juan Jesús Lobato Moreno. Recuerdo o pesadilla	
Sergio Luna Lozano. Memento mori	
Marcello Magnato. Pain	37
Jesús Parras Chica. Réfugiés	39
Pedro Peña Gil. Black lines on chaos	41
Lucas Ramírez Tudela. Colgarte	43
Enrique Rodríguez García, "Guzpeña". Once años, flores de nieve	45
Bernardino Sánchez Bayo. O artist	

