

INSULARIA

60 años de Arte en la Casa Cabildo

Rubén **ACOSTA** Ildefonso **AGUILAR** Santiago **ALEMÁN** Andrés **ALLÍ** Eduardo **CAMACHO** Martín **CHIRINO**
Mario **DELGADO** José Luis **FAJARDO** Paco **FUENTES** Carmela **GARCÍA** Pedro **GONZÁLEZ** Gonzalo **GONZÁLEZ**
Juan **GOPAR** César **MANRIQUE** Lola **MASSIEU** Carlos **MATALLANA** Manolo **MILLARES**
Maribel **NAZCO** Rufina **SANTANA** Carlos A. **SCHWARTZ** Jesús **SOTO** Pedro **TAYÓ**

EL POR QUÉ DE ESTE PROYECTO

¿Se puede amar lo que se desconoce?
San Agustín, De Trinitate, VIII, 4, 7.

Este proyecto expositivo temporal que impulsa el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote tiene como objetivo prioritario el intentar visibilizar y poner en valor una parte de los fondos artísticos de la Colección MIAC que se encuentra en el edificio institucional de la primera corporación insular y que habitualmente no pueden ser contemplados por la ciudadanía y los visitantes de la isla.

A través de esta muestra, entendida como una experiencia expositiva excepcional que busca revitalizar y dar a conocer al público algunas de las obras de varios de los mejores representantes del arte contemporáneo canario del siglo XX, se espera contribuir a acercar, sensibilizar y fortalecer los lazos culturales que nos unen a unas formas de expresión artística que, de manera inherente, forman parte del patrimonio cultural material de Lanzarote.

Sólo si somos capaces de aprender a conocer mejor y a emocionarnos ante estas obras únicas del arte contemporáneo insular, podremos hacerlas realmente nuestras y estaremos contribuyendo también a crecer y a enriquecer la cultura visual e intelectual de nuestra sociedad.

SOBRE EL TÍTULO Y LA IMAGEN DE LA EXPOSICIÓN

El término escogido para dar título a esta exposición, Insularia, resume las alusiones al paisaje insular que se da en gran parte de las obras seleccionadas y expuestas en esta ocasión. Por otra parte, el subtítulo 60 años de arte en la casa Cabildo, pone de manifiesto la cronología de la obra más antigua exhibida y que corresponde con la acuarela "Teiguise" de Manolo Millares, que data de 1950.

En cuanto al símbolo escogido para configurar la imagen de esta exposición, se trata de una recreación de la clara-boya que cubre el ala del edificio en la que se expone esta muestra, por la que penetra la luz en el edificio y actúa en este sentido como metáfora del papel que juega el arte y la cultura en una sociedad desarrollada y avanzada como nuestra sociedad canaria contemporánea.

EL PAISAJE COMO DENOMINADOR COMÚN

El eje vertebrador de casi la totalidad de las piezas que conforman esta exposición está fundamentado en torno a las diferentes formas de abordar el paisaje por parte de los artistas canarios. Un paisaje entendido como soporte y condicionante del discurso artístico de estos creadores, que encuentran en él el modo de lograr una voz propia sólida y madura, dentro de los parámetros de la nueva hora de la cultura contemporánea de la segunda mitad del siglo XX en España.

En este sentido, casi todas las obras seleccionadas abordan, directa o indirectamente, la dimensión territorial como objeto artístico, como una presencia constante y evidente que marca y fundamenta la cultura contemporánea durante la segunda mitad del siglo XX en Canarias.

EL RECORRIDO EXPOSITIVO

Conscientes de las dificultades y de la complejidad de realizar una muestra artística de estas características en un edificio administrativo, proponemos organizar el recorrido expositivo que arranque desde la 2ª planta, siguiendo un criterio cronológico a través de la obra realizada por los diferentes artistas. Visitar esta exposición supone hacer un recorrido por los pasillos principales de la fase 2 del edificio, debiendo comenzar nuestro itinerario por el 2º piso para ir luego descendiendo hasta la planta -1.

PLANTA 2º

MANOLO MILLARES, CÉSAR MANRIQUE, MARTÍN CHIRINO, PEDRO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS FAJARDO Y JESÚS SOTO

Comenzamos el recorrido en esta segunda planta con la representación, aún figurativa, del paisaje de "Teguisse", firmado en 1950, que nos presenta el artista Manolo Millares (1926-1972) antes de su tránsito al informalismo matérico de sus famosas arpilleras. Seguimos con la vitalista visión del territorio insular de César Manrique (1919-1992), a través de su obra gráfica, sin olvidarnos de una de sus piezas más telúricas de su fauna atlántica, como es "Fósil". Continuamos con Martín Chirino (1925) y su contribución metafísica en la interpretación de sus espirales a través de la serie "Mi patria es una roca", en una clara alusión a la dimensión insular del famoso poema del poeta tinerfeño Nicolás Estévez. Acabamos el recorrido con las sugerentes aportaciones desde el expresionismo abstracto de Pedro González (1927- 2016) y José Luis Fajardo (1941), así como de la obra gráfica geométrica de Jesús Soto (1918- 2003).

PLANTA 1º

ILDEFONSO AGUILAR, SANTIAGO ALEMÁN, PACO FUENTES, PEDRO TAYÓ, MARIO DELGADO, RUFINA SANTANA, LOLA MASSIEU, MARIBEL NAZCO, EDUARDO CAMACHO, GONZALO GONZÁLEZ, ANDRÉS ALLÍ, JUAN GOPAR Y CARLOS MATALLANA

El camino hacia la consolidación del arte contemporáneo canario marcado por los artistas reunidos en la segunda planta, encuentra continuidad y afianzamiento en una nueva generación representada en esta primera planta. El paisaje sigue siendo el gran protagonista en la creación artística, pero adquiere ahora nuevos matices. El hecho insular, se mantiene como condicionante temático y emocional. Abordar la isla y su naturaleza, en el más amplio y profundo sentido de la palabra, se convierte ahora en un ejercicio de observación hacia el interior: una recreación, una ensoñación, que en las obras de cada uno de los artistas adquiere un carácter único y personal. Las nuevas creaciones son una evocación de la emoción surgida en la relación más íntima entre la isla y el artista individual.

En las obras que podemos apreciar en esta planta, esta vivencia se traduce en las esenciales, limpias y trascendentales composiciones de Ildefonso Aguilar (1945). En contraposición, encontramos la pintura dominada por la intensidad y la potencia de las formas expresionistas de Santiago Alemán (1952), junto a una simplificación de la composición poética en favor del uso del color que apreciamos en la obra de Paco Fuentes (1948-2008), y la invitación a adentrarnos al universo naif y vernáculo de la obra los "Jardines de Uga" de Pedro Tayó (1957). A su lado, el figurativo recuerdo de un paisajismo romántico con la obra "Punta Mujeres" de Mario Delgado (1950) y la unión sagrada del expresionismo abstracto y el simbolismo en la pintura "Las casas del alma" y "Misterio" de Rufina Santana (1960).

Lola Massieu (1921-2007), Maribel Nazco (1938), Eduardo Camacho (1942-2006) y Gonzalo González (1950) rinden homenaje en una serie de serigrafías al poeta e intelectual gomero Pedro García Cabrera, importante propulsor de una nueva concepción del paisaje como elemento trascendental y unificador de las Islas, desarrollada en su obra "El hombre en función del paisaje" (1930). Se completa el recorrido con la escultura titulada "Espiral" de Andrés Allí (1958), las vibrantes propuestas conceptuales de las piezas de Juan Gopar (1958) y la sugerente obra gráfica de la serie "Sombras y proverbios" de Carlos Matallana (1956).

PLANTA 0

CARLOS A. SCHWARTZ, RUBÉN ACOSTA Y CARMELA GARCÍA

En la planta 0 encontramos tres creadores especialmente vinculados a la fotografía artística y poseedores de reveladoras e innovadoras trayectorias profesionales tanto dentro como fuera de Canarias, tales como Carmela García (1964), Carlos Schwartz (1942) y Rubén Acosta (1976).

De nuevo, quedan reflejadas las predominantes referencias paisajísticas en las fotografías de la serie "Lanzarote: Itinerarios" (2001) del fotógrafo y arquitecto Carlos A. Schwartz (1942), quien retrata la isla en esta selección de fotografías en blanco y negro, a modo de mapa trazado tras la intervención del hombre en el paisaje.

De forma complementaria, encontramos la obra de dos artistas pertenecientes a una nueva generación creadora de renovadas concepciones. Por un lado, la obra "Polis I" (2007) de la homónima serie del fotógrafo Rubén Acosta (1976) mantiene el paisaje como elemento fundamental y significativo, pero nos transporta a otros contextos fuera de la isla habitada.

Por otro lado, y poniendo punto final a esta itinerancia, encontramos "I want to be a young british girl" de Carmela García (1964), una artista que nos ofrece a través de su obra una reflexión que se aleja ya del precepto paisajístico como eje fundamental para ahondar en otras preocupaciones estéticas y conceptuales que exigen la recontextualización de los escenarios y de sus personales, animándonos a participar del cuestionamiento desestabilizador de lo representado. Esta fotografía que cierra la exposición podemos interpretarla como una metáfora quizá del devenir que traerán las nuevas generaciones de artistas contemporáneos locales, hacedores de un panorama artístico universal, renovador y heterogéneo, al mismo tiempo que individual y personal.

Son los artistas, en sí mismos, la isla por excelencia.

PLANTA -1

SANTIAGO ALEMÁN Y TESOROS DE LA ISLA

De forma adicional, en la planta -1, a modo de singular monografía plástica, nos espera el comprometido y divulgativo trabajo del artista y docente Santiago Alemán, siempre vinculado al medio natural y al patrimonio arquitectónico tradicional de Lanzarote, tal y como lo recogen sus láminas de su obra "Tesoros de la isla".

"Tesoros de la isla" es un comprometido y divulgativo trabajo en forma de naturalistas ilustraciones gráficas sobre diferentes aspectos del patrimonio edificado y natural de Lanzarote. En este rico y emotivo legado patrimonial en forma de láminas se recrean los mejores ejemplos de la arquitectura popular, defensiva, religiosa y civil de la isla, junto a las principales representaciones de la rica biodiversidad natural insular, sobre todo de los diferentes ejemplares de la zoología y de la vegetación lanzaroteña.

COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS DE LAS OBRAS EXPUESTAS

LOGOTIPO DE LANZAROTE. CÉSAR MANRIQUE

Fue ésta la última creación de Manrique. El artista comentó al respecto de esta obra: "Cuando se me planteó una imagen unitaria y sintética para promocionar visualmente la isla de Lanzarote, se me agolparon impresiones que desde la infancia han alimentado mi alma: la luminosidad potente del sol, la luna dibujándose en la transparencia de las noches y, sobre todo el color y las texturas volcánicas. Durante mi trayectoria artística, la sustancia de la naturaleza ha permanecido inalterable en mi memoria alumbrando el espíritu de mi obra, tan estrechamente ligada a mi territorio. Son elementos esenciales de Lanzarote, que he querido recoger como motivos básicos del imago tipo: el sol, la luna, y el volcán arrojando fuego. Juntos desde ahora se convertirán en el signo que identifique nuestra isla".

"TEGUISE" Y SIN TÍTULO. SERIE "CURAS". MANOLO MILLARES

"Teguisse" y la obra "Sin título" de la serie "Curas" de Manolo Millares constituyen dos singulares ejemplos dentro de su producción artística.

La primera, revela una faceta menos conocida del artista con la representación de un paisaje en un estilo pictórico más tradicional y amable, realizado probablemente en una visita del pintor a Lanzarote.

En drástica contraposición, encontramos este acrílico de la serie "Curas" en el que utiliza la figuración y un enfático uso del trazo y el color para revelar su lado más crítico y satírico. Otros ejemplos de esta serie se encuentran actualmente entre los fondos del Museo Reina Sofía de Madrid.

“PERSONAJE CONTEMPLANDO SU SOLEDAD”. JOSÉ LUIS FAJARDO.

Después de producir una serie de obras realizadas en aluminio durante la década de los 70, José Luis Fajardo vuelve a una pintura que se traduce en obras apenas interrumpidas por unas formas que parecen desvanecerse en las limpias composiciones dominadas por el color blanco.

En palabras de Antonio Muñoz Molina: “La pintura ha desaparecido y ha vuelto a aparecer luego en la obra de José Luis Fajardo, y lo mismo le ha ocurrido a la figura humana, que surge en ella y se esfuma”.

“PÁJARO DE FUEGO”. ILDEFONSO AGUILAR

Constituye esta obra de Ildefonso Aguilar un perfecto ejemplo de su característica obra plástica de marcado estilo esencial y sereno en la que lleva a cabo una recreación del entorno natural a través de la utilización de arenas y pigmentos sobre madera. Los elementos: tierra, aire, agua y fuego son evocados en manos del artista y construyen un paisaje en el que no existe la huella del hombre ni referencias a un lugar concreto, sólo emoción contenida en fragmentos de luz y color.

“LAS CASAS DEL ALMA”. RUFINA SANTANA

Tras visitar la exposición con el mismo título, “Las casas del alma”, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en el año 1997, la artista comienza a realizar una serie de pinturas en las que como aquí se aprecian, representan pequeñas arquitecturas, maquetas de hogares con las que algunas culturas ancestrales enterraban a sus difuntos para que pudieran habitarlas en su nueva vida.

“Las casas del alma” y “Misterio”, suponen la representación de conceptos trascendentales relacionados con la regeneración en la pintura expresionista a la vez que simbólica de Rufina Santana.

SERIGRAFÍAS. "CARPETA HOMENAJE A PEDRO GARCÍA CABRERA"

Textos como "El hombre en función del paisaje" (1930) del poeta e intelectual Pedro García Cabrera, en los que desarrolla una nueva definición del paisaje insular, más esencial y universal, suponen la base teórica para muchos de los artistas plásticos de la vanguardia y postvanguardia en Canarias.

POLIS I. SERIE "POLIS". RUBÉN ACOSTA

"Polis I" pertenece a una serie de fotografías realizadas en el año 2007 en varias ciudades de la provincia china de Sichuan. Dichas ciudades habían sido afectadas por los realojamientos de los desplazados de los márgenes del río Yantze tras la construcción de la presa de las Tres Gargantas.

La serie "Polis" fue presentada en PHOTOESPAÑA 2008, y ha ganado varios premios, como el Premio ACCIONA a la sostenibilidad de la feria Madridfoto 2009 o el 1º Premio del concurso "Siglo XXI: Una nueva ética. Metropolitana" en 2007 con esta fotografía, que pasaría así a formar parte de los fondos de la colección de Arte del Cabildo de Lanzarote.

SIN TÍTULO. SERIE "ITINERARIOS". CARLOS A. SCHWARTZ

"Itinerarios" es una serie de fotografías iniciada por el arquitecto y fotógrafo tinerfeño Carlos A. Schwartz en 1995 con el libro Fuerteventura y que en esta ocasión toma la isla de Lanzarote como protagonista.

Expuesta en la Bienal de Arte de Lanzarote de 2001, estas imágenes en blanco y negro retratan el paisaje natural insular en su diálogo con el hombre que la habita. Se describe así un sutil paisaje arquitectónico trazado por sencillas construcciones, intervenciones, senderos...

"I WANT TO BE A YOUNG BRITISH GIRL". CARMELA GARCÍA

"Disidencias y utopías" es el nombre de la exposición de la artista lanzaroteña Carmela García con la que se reabre el CIC el Almacén en septiembre de 2016, y a la que pertenece esta fotografía.

Sin duda alguna, un hecho que da comienzo a nueva etapa en el panorama expositivo de la isla en el que los nuevos lenguajes artísticos quedan de manifiesto.

Los artistas canarios expanden su mirada y el eje de su reflexión hacia nuevas realidades, como en el caso de Carmela García, quien busca a través de su obra, reevaluar y reconstruir el contexto social desde una perspectiva de género.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta exposición podrá ser visitada del 29 de mayo al 28 de julio de 2018
en el Edificio Institucional del Cabildo de Lanzarote – Arrecife
en horario: De 09:00 a 14:00 h. (de lunes a sábado. Domingos y festivos, cerrado).
(A partir del 25 de junio el horario se reducirá hasta las 13:00h).

ACTIVIDADES

29 de mayo, a las 11:00 horas: Inauguración, visita guiada y encuentro con los artistas
9 y 30 de junio y 14 de julio a las 11:00 horas: Visitas guiadas

Este proyecto expositivo es una iniciativa del Consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, D. Óscar Pérez, llevada a cabo gracias a la colaboración del MIAC y la labor profesional del equipo formado por la historiadora de arte y comisaria Estefanía Camejo Quintero; el técnico de Cultura del Cabildo de Lanzarote, José Ramón Betancort Mesa y la diseñadora gráfica, Carmen Corujo.

