

DES DE L'ALTRA RIBA

EUTQUIO
ILUMINADA GARCÍA-TORRES
SUSANA GUERRERO
ULISES BLANCO

DES DE L'ALTRA RIBA

MUSEU D'ART CONTEMPORANI D'EIVISSA

Ronda Narcís Puget s/n
Telf. 971 30 27 23
Eivissa.

EXPOSICIÓ DEL 19 DE JULIOL AL 18 D'AGOST DE 2002.

Horaris:

de dimarts a divendres:
de 10:00 a 13:30 h. i de 17:00 a 20:00 h.

dissabtes i diumenges:
de 10:00 a 13:30 h.

dilluns i festius:
tancat

Textos:

DIEGO MACÍA I ANTÓN
ISABEL CHINCHILLA MATA

Comissària:

ISABEL CHINCHILLA MATA

Disseny:

EUTQUIO

Impressió:

SEGARRA SÁNCHEZ, S.L. ELX.

D.L. A-562-2002

Traduccions:

J. RAIMON SASTRE.

L'exposició "*Des de l'altra riba*" reuneix una mostra del treball de quatre autors força vinculats a aquesta terra il·licitana. Són Susana Guerrero, Iluminada García-Torres, Ulises Blanco i Eutiquio Estirado, en un conjunt viu i heterogeni que fa una mirada a noves formes de veure l'art -sempre buscant-ne noves formes d'expressió- en aquesta riba de la Mediterrània.

Ara, Elx i Eivissa comparteixen la qualitat -ben important d'albergar elements que pel seu valor cultural i tradicional han deixat de pertànyer només a nosaltres, han estat declarats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Amb aquesta exposició, "*Des de l'altra riba*", encetem una manera de compartir també les formes de fer dels nostres creadors, sempre buscant nous camins per expressar-se, tan diferents i alhora tan coincidents dins la condició universal de l'art.

Estem convençuts que aquesta trobada entre les dues ribes d'aquest pont de mar blava que ens uneix des de sempre és una ocasió única per a enriquir-nos, per a progressar en el coneixement del treball creatiu d'aquests artistes que han viscut la llum especial de les terres del sud del País Valencià i la verdor majestuosa del Palmerar d'Elx. Desitgem que aquesta experiència tinga continuïtat en el futur i que "*Des de l'altra riba*" siga el primer d'una llarga sèrie de trobades entre la forma de sentir l'art a Eivissa i a Elx.

Diego Macià Antón
Alcalde d'Elx.

M'agradaria reflexionar en aquesta ocasió sobre un fenomen dins del desenvolupament de l'art contemporani, "l'associació d'artistes", i això amb motiu de l'exposició "Des de l'altra riba", una trobada compartida entre l'Institut Municipal de Cultura d'Eix i el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa.

Molt sovint no som conscients del gran camí recorregut fins a arribar a la situació actual, en què l'artista pot gaudir d'una àmplia oferta de possibilitats que li permet d'exhibir la seu obra. Tanmateix, el que hui és una alternativa més, ahir va ser una pura necessitat de supervivència, i em referesc a les agrupacions d'artistes. Aquestes són un element essencial i es generalitzen des de principi del segle XX com a mecanisme de defensa d'una avantguarda emergent enfront d'una critica, d'un públic i, en definitiva, d'un mercat que calia conquerir després que, paral·lelament a la Revolució industrial, la pèrdua del mecenatge es féu irreversible. A partir d'aquesta situació, els artistes es veieren obligats a una dura autodefensa dins d'una societat en què la seua funció ja no estava reglada.

Així doncs, les agrupacions d'artistes prosperen i el que comença sent un instrument de validació es converteix immediatament en el si on es despleguen les diverses ideologies artístiques, culturals en general i filosòfiques en particular dels diferents "ismes" plàstics del món contemporani.

Exemples d'associacions al nostre entorn no en manquen quan les coses eren molt més difícils que ara. La present exposició col·lectiva és, si es vol, heretera d'aquest esperit en el temps; quatre artistes de filiació il·licitana fan el salt de vora a vora del Mediterrani amb esperit d'intercanvi, de compartir, d'integrar. Els són representants de diverses generacions que han anat obrint camins en el sentit poètic i geogràfic.

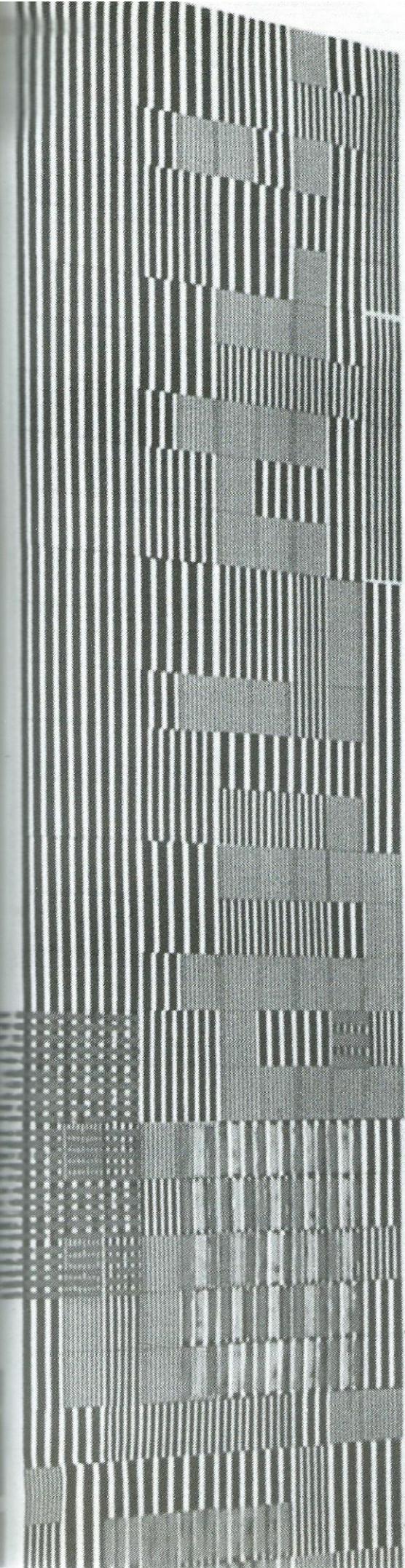
Eutiquio ens introduceix amb les seues fotografies manipulades digitalment en un món de dones que ell qualifica "sobreexposades" a tots els avatars possibles; vexacions, solitud, sobrecàrrega de responsabilitats, abandó, etc. Són imatges robades, instants fora del posat necessari per a "ser boniques per als altres", en la intimitat del drama personal, el propi espai des d'on potser és possible reconstruir llur dignitat.

Iluminada García-Torres, per la seua banda, estira suauament el fil d'Ariadna per mostrar-nos un univers fascinant on el traç és la base poètica i conceptual de mesura i instant detingut. Com bé diu ella, "*la projecció del fil d'Ariadna sobre la dinàmica interna de les pintures, flueix entre les seues línies. La singularitat de cada color en l'espai és un avanç en la trajectòria cap a la llum*".

Susana Guerrero representa la generació més jove, tres beques concedides pel govern de Mèxic l'han posada en contacte amb el maguei, amb la seu polpa carnosa que asseca el sol per transformar-lo en la pell dolorosa dels seus cenyidors i en les espines que poblen les seues bruses, ideal per a les "*Semanas Santas en Taxco llenas de pecado y penitencia*". Les "tortitas" de dacsa acaben sent colibrís de becs punxants i les guindes del pastís o els petards de la Nit de l'Albà es rendeixen a la seua imaginació.

Ulises Blanco és el luxe de la pintura essencial on el pintor només pot defensar-se en un camp tan difícil com és ara l'abstracció si el seu treball és realment investigació. A través de la textura i un color vertaderament sobri, Ulises crea entorns plens de suggeriments poètics per sentir més en estat de meditació que d'acció, fermament ancorat a la terra, rastres d'objectes i formes centren les seus taques en l'ara, un temps detingut que ben bé podria ser gairebé intemporal.

Isabel Chinchilla Mata
Conservadora del Museu d'Art Contemporani d'Eix

ILUMINADA GARCÍA-TORRES
“EL HILO DE ARIADNA”
PINTURAS

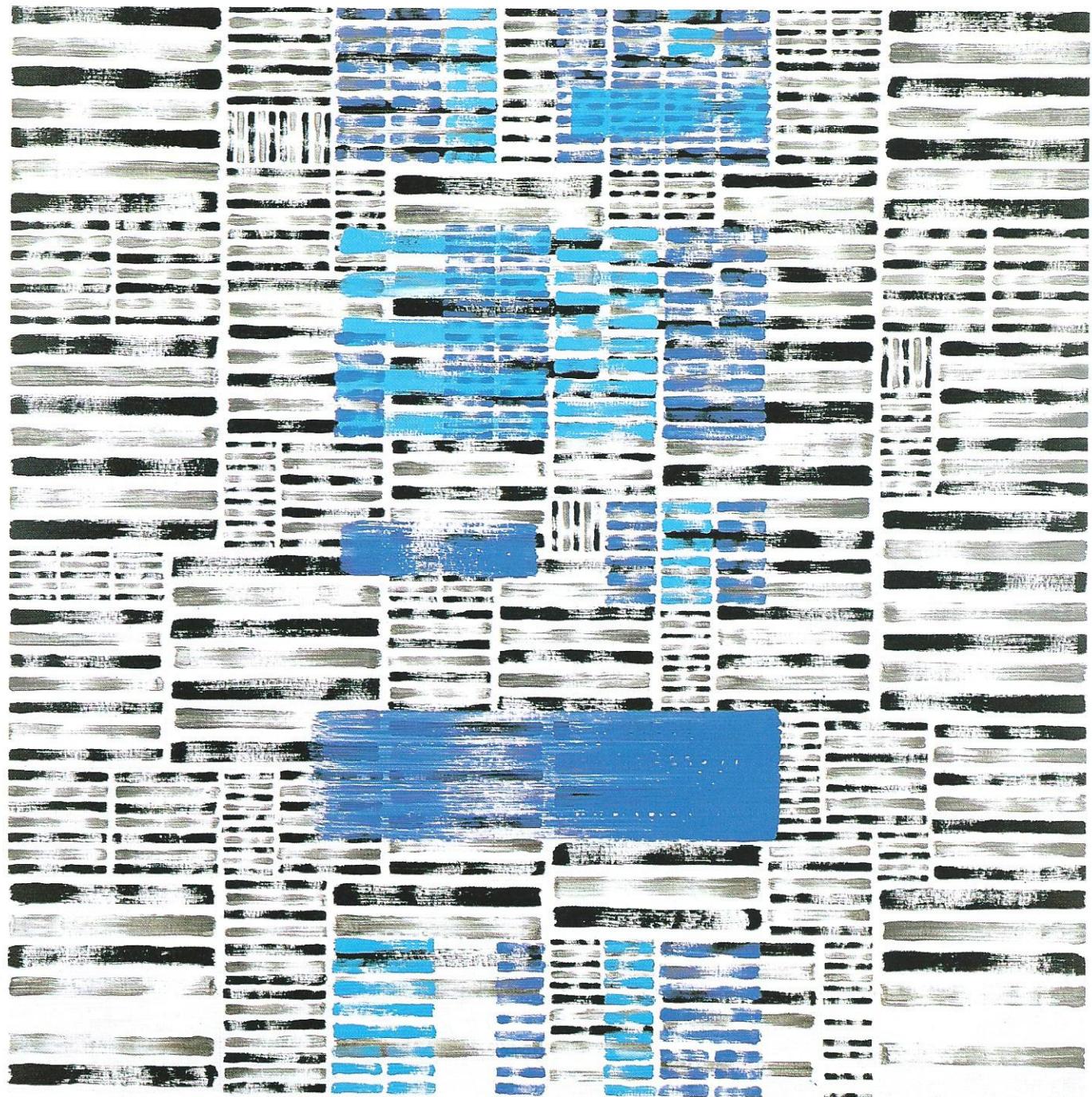
REFLEXIONES

A raíz de la visión de la escultura de Ariadna en el Museo del Prado y a través de los cuadros al óleo que allí pinté de su imagen, obtuve la conciencia de que su armonía, alquimia de potencia y sutileza que tanto me impresionó provocando mi fascinación, no fue por azar. Descubrí que esa armonía invoca un cosmos geométrico y matemático que ahora guía la poética de mi pintura.

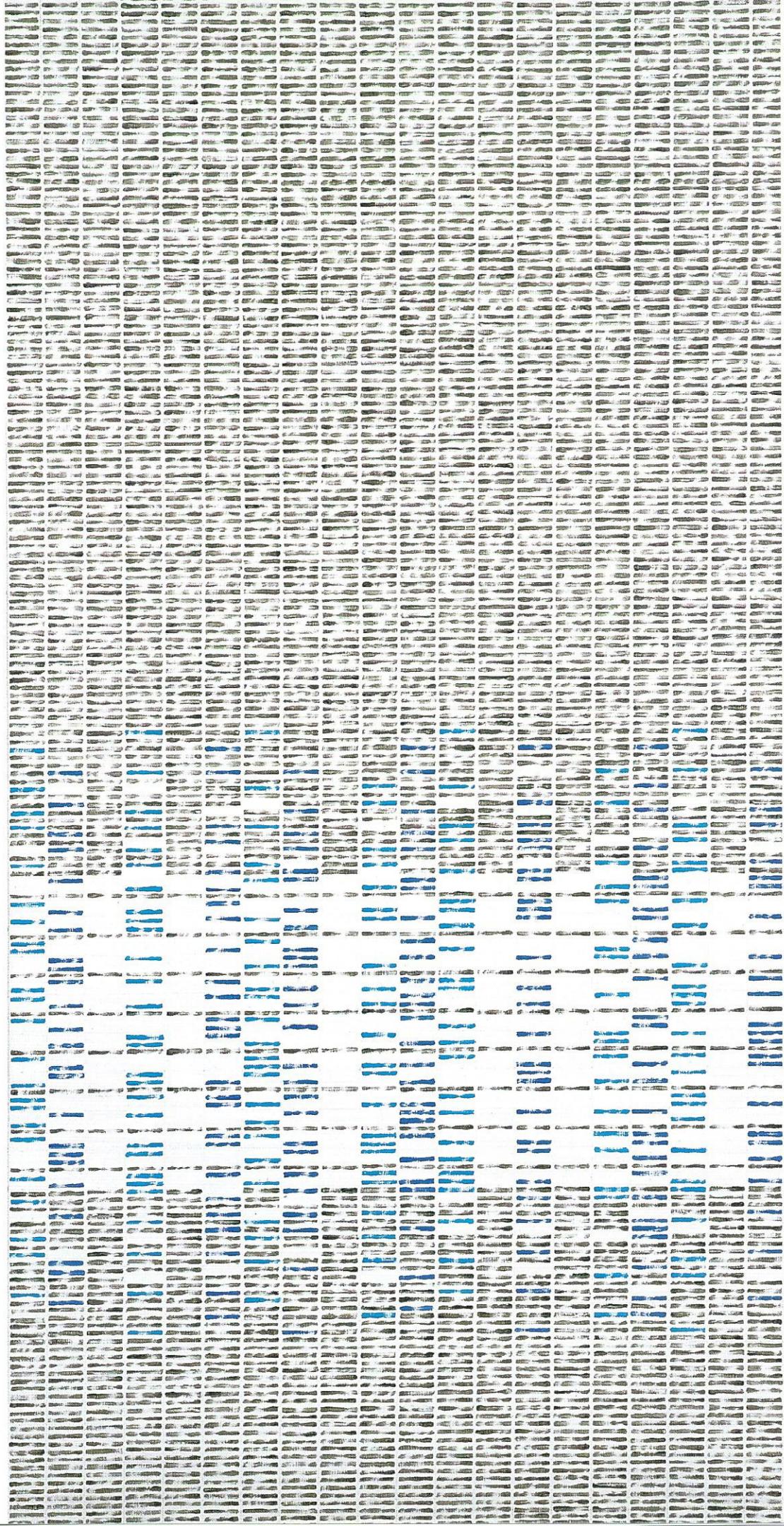
Ya desde la primera pintura de Trazado Espacial Continuo "El hilo de Ariadna", está expresado el lenguaje de las sensaciones y los conceptos que progresivamente voy desarrollando hacia **la armonía**. Con la plasmación del trazado de la línea en el espacio, de un solo gesto, expresión del instante, constituido como unidad, línea - espacio - tiempo, dentro de las relaciones de proporcionalidad con las dimensiones de las estructuras, cuadrado matriz universo.

Poéticamente, la proyección de "El hilo de Ariadna" sobre la dinámica interna de las pinturas, fluye entre sus líneas. La singularidad de cada línea trazada en el espacio es un avance en la trayectoria hacia **la luz**. Todas mis pinturas constituyen la expresión de una sola obra que fluye hacia la corriente del lenguaje universal.

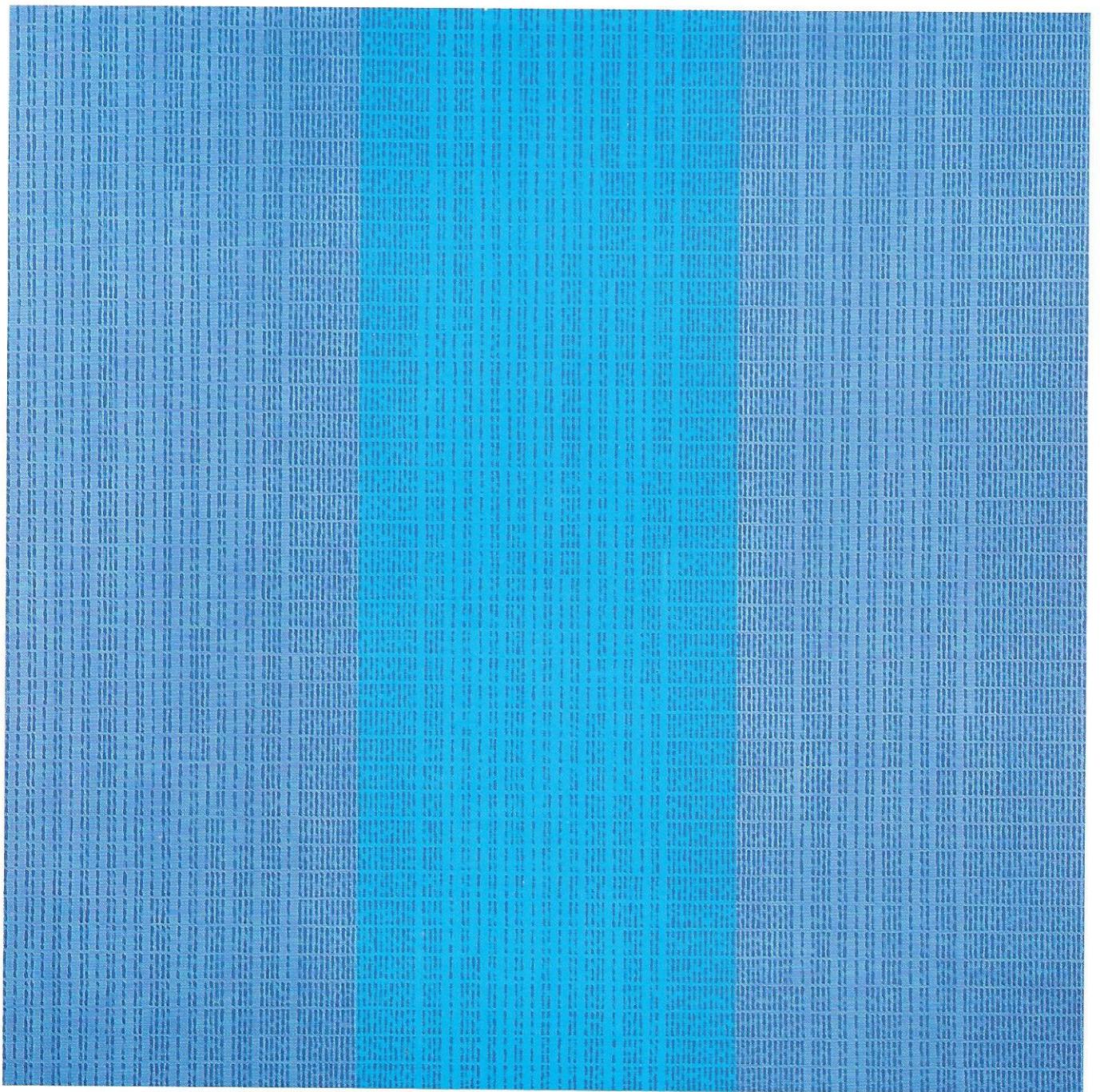
Iluminada García-Torres

El hilo de Ariadna. CXXXIX. Acrílico/lienzo, 90 x 90 cm., 2002.

El hilo de Afrodita. C.L. Añelco/Ilenzo. 180 x 90 cm., 2002.

El hilo de Ariadna. CLVII. Acrílico/lienzo, 180 x 180 cm., 2002.

El hilo de Ariadna. CXIX. Acrílico/lino, 90 x 90 cm., 2000.

(...) La magia, sin embargo, de la pintura de Iluminada García-Torres es que constituye, de principio a fin, una misma tarea de indagación, tan rigurosa y veraz como la que han emprendido en la historia los pintores más comprometidos con la verdad de su oficio.

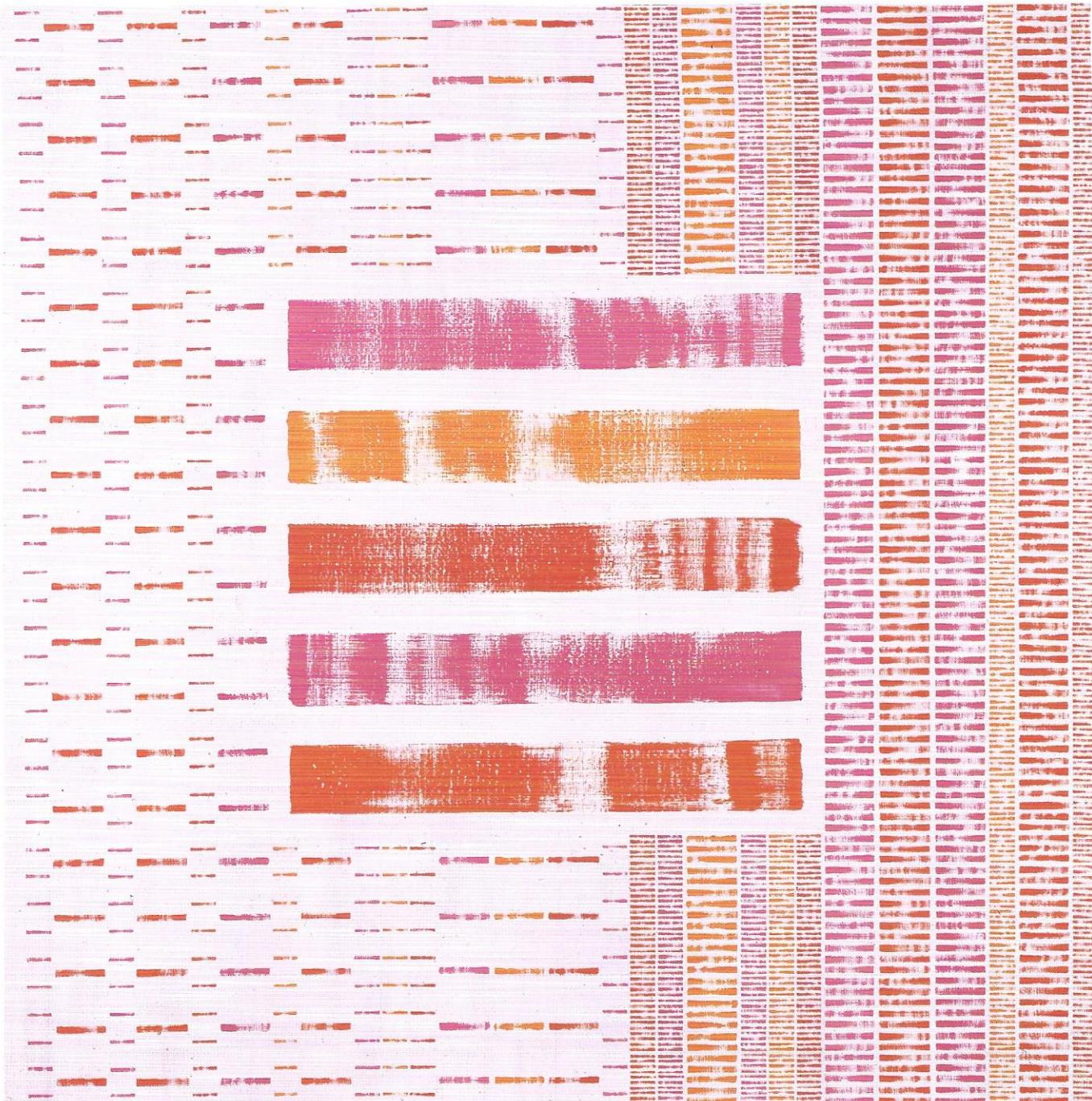
(...) De la contemplación de la figura sensual de Ariadna no obtuvo, como definitivo, el visible botín de su ostentosa carnalidad sino que se adentró, más allá incluso de su esqueleto, en su estructura y más allá de su estructura en el dibujo de su música.

(...) como si, en el proceso de la investigación, Iluminada hubiera llegado a vislumbrar y aclarar la secuencia genética de la escultura original. Su amor por aquél modelo que retrató desde varios ángulos, se le ha revelado definitivamente en

los términos de su enigma. Lo que ahora aparece proyectado en los cuadros es la sutil arquitectura íntima de aquella corporeidad porque el tiempo destinado a la depuración y abstracción del objeto ha llegado hasta este secreto fundamental, hasta su mismo ADN primario. Sobre el lienzo no aparece el cuerpo de "El hilo de Ariadna" sino su genoma descompuesto en líneas y cromos, su alma retratada en la impalpable calidad de la armonía que el lienzo entrega como una síntesis de lo primordial.

Vicente Verdú

"La esencia de Ariadna". Catálogo exposición
Museo de Arte Contemporáneo. Elche, 2000

El hilo de Ariadna. LXXXVI. Alkyd/lino. 180 x 180 cm...1996.

(...) Para realizar su trabajo establece un orden geométrico previo. A partir de aquí cualquier acción -pictórica siempre- se constituye en acontecimiento, en hecho extraordinario, infrecuente y único que conmociona lo establecido y condiciona el desarrollo de la obra. Empieza a funcionar la pintora.

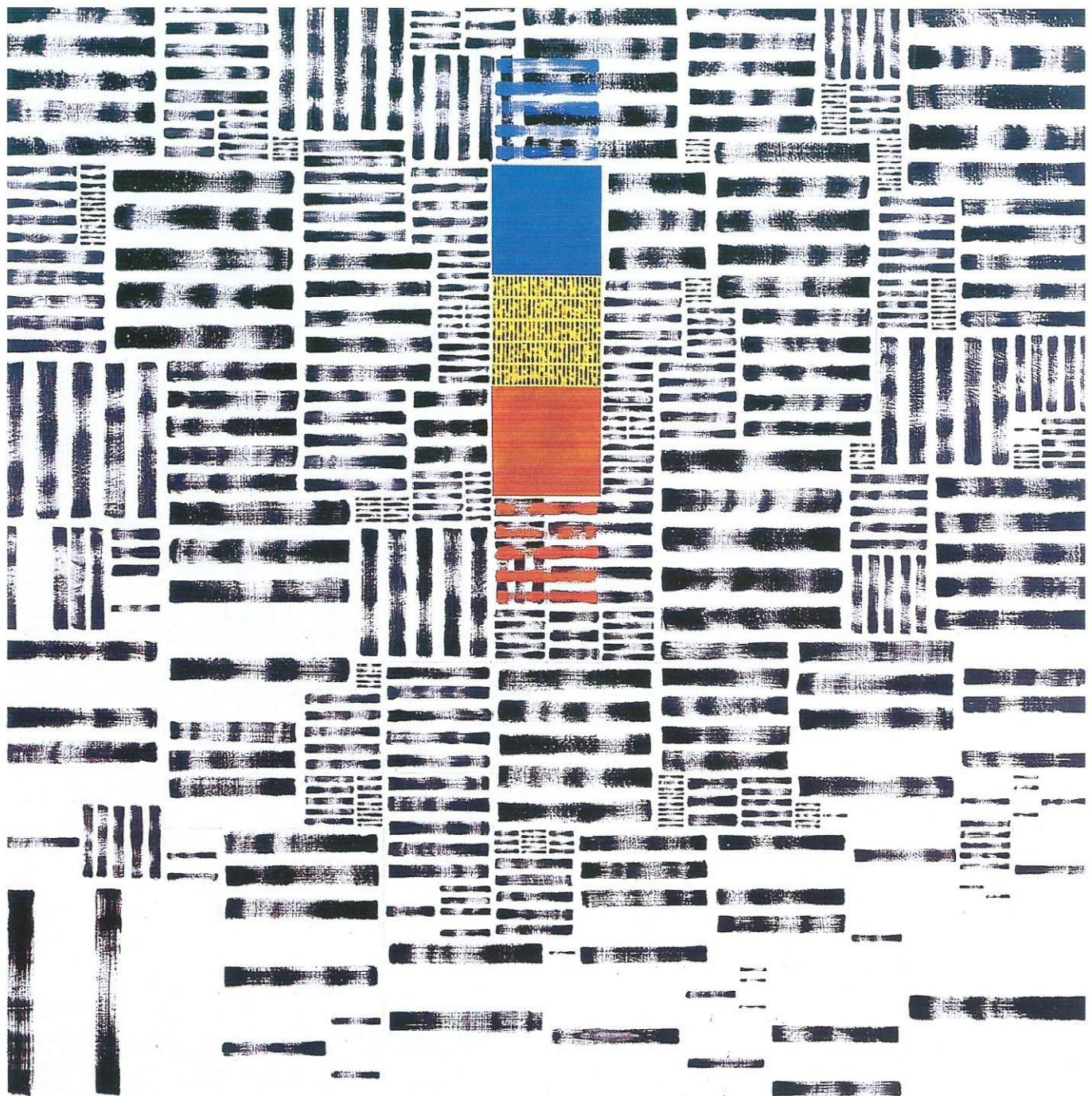
Cada línea es un gesto que depende de su concentración, de su condición física o psicológica, etc., es decir, un eco de sí misma con su carga de emotividad. Y además un acontecimiento, como digo, que determina la calidad de la siguiente pincelada -la situación, la dirección, el sentido, el tono cromático, y la cantidad-; y estas dos, a su vez, determinan el paso siguiente, estableciéndose una dinámica infinita de condicionantes sucesivos.

Como se ve, Iluminada actúa necesariamente desde la sensibilidad.

(..) Por otra parte no considera los bordes como fin de la obra, para que el cuadro no termine, e incluso para que crezca como posible parte de otro todo más complejo.

Porque a cada cuadro se le pueden añadir otros -así lo plantea en sus reflexiones teóricas-, y todos los que se quieran hasta construir una obra inmensa, teóricamente infinita. Que exige la aplicación sistemática del concepto para que cada obra mantenga su potencial creciente.

Segundo García
Ex-director del Museo de La Asegurada.
Catálogo Exposición «Geometrías». Alicante, 1996

El hilo de Ariadna. CXXXIII. Acrílico/lino, 180 x 180 cm., 2001.

(...) Discípula destacada de Antonio López en la Escuela Superior de BB.AA. de San Fernando, en Madrid, alberga una impecable formación pictórica que pronto se traduce en una obra figurativa de asombrosa madurez, de luz personal y pincelada precisa. La fascinación llegó después, tras descubrir en el Museo del Prado la escultura de Ariadna. El encuentro hizo que Iluminada se enfrentara al misterio de la estatua y más allá de la piedra o su estructura, hallara en ella su música secreta. El arte fue, desde entonces, la puerta misma de la vida, el vano que conduce al espacio callado,

al territorio del silencio, a los objetos inorgánicos entre sombras que vibran y que pulsan la armonía. Después y desde hace diez años, el hilo de aquella Ariadna circula por la abstracción de su pintura, que es sustancia geométrica, orden matemático, pero también latido humano, trazo único y razón poética.

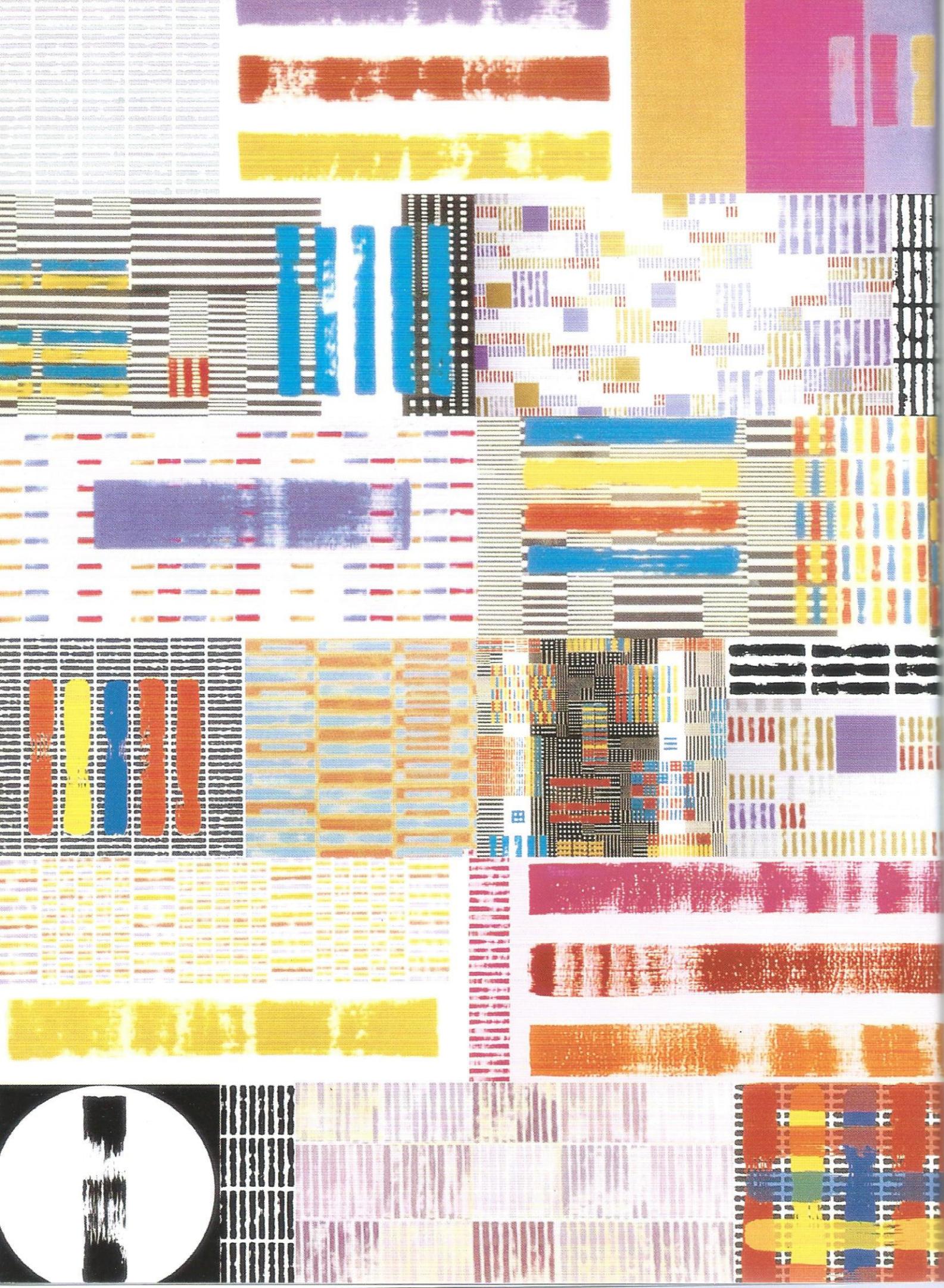
José Luis Ferris
«Iluminada». *El País*, C. Valenciana (19-7-2001)

El hilo de Ariadna. CXLV. Alkyd/lienzo, 90 x 90 cm., 2001.

(...) Hace casi tres lustros que el sueño de la valiente e ingeniosa Ariadna fascinó a una pintora que devanaba el hilo de una propuesta plástica muy singular. Iluminada García-Torres, venía practicando una pintura de virtuosa técnica realista, justo en el límite de lo que estaba a punto de convertirse en la nutrida corriente neo-metafísica, hoy de plena vigencia. Y un día descubrió en el Prado la estatua de la durmiente Ariadna de la que pintó varias versiones ensoradas y «metafísicas». Hacia entonces unos cuadros realistas sobre motivos tan abstractos como cilindros y prísmas que luego pasarían a su obra escultórica. De unas y otras cosas hay testimonio breve en esta retrospectiva. Indica -ya lo enseñaba Meyer Schapiro- la continuidad de la pintura abstracta con el arte figurativo precedente, incluido el de autoría propia.

El hilo de Ariadna que Iluminada declara en el título de esta exposición nos lleva a la pintura. Hilvana, si ya no el laberinto, un reverberante espacio imaginario. Hileras y cuadrados de trazos regulares, aunque sensibles, modulan el plano bidimensional; los bordes son indiferentes a la extensión de aquellos infinitos trazos-pincelada, al hilo de los cuales teje la pintura. Contraponen éstos la huella corporal y psicológica del *ductus* a la geometría del orden racional. Diálogo de la repetición y de la diferencia, de la serialidad y la tonalidad, conjura la plenitud de la pintura moderna para que el cuadro, como decía Klee, no quede en «una buena alfombra» y sea capaz de convocar sin artificio ilusionista la presencia real de una tercera dimensión. Iluminada teje el tapiz de los sueños tapiz de los sueños de Ariadna.

ILUMINADA GARCÍA TORRES

Nacida en Elche (Alicante) en 1949.

- 1964.** Estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Alicante.
1965-70. Ingreso y estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en la que es alumna de Antonio López con quien vuelve a pintar en el Taller que este pintor imparte, 1984, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Exposiciones individuales:

- 1976.** Diputación Provincial de Badajoz.
1978. Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila.
1980. Galería Sorolla, Elche.
1985. Torreón de Lozoya, Segovia.
1990. Realiza su última exposición de pintura realista en la galería Albatros, Madrid. En ella presenta composiciones con objetos geométricos de esencia metafísica y las pinturas inspiradas en Ariadna, diinidad de la Mitología que es el punto de partida de su nuevo camino plástico.
1991. Inicia su etapa abstracta.
En pintura, "**El hilo de Ariadna**", trazado espacial continuo. En escultura, "**Combinables**", articulación espacial de las formas planas, las curvas y el vacío mediante la integración del cubo y el cilindro.
1993. Expone en Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Alicante y publica en el catálogo, las reflexiones y propuesta plástica de "El hilo de Ariadna" y de "Combinables".
1996. Exposición "Geometrías", organizada por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación Provincial de Alicante.
1997. Se establece en Londres.
1998-99. Es invitada como artista plástica por la Gasworks Studios and Gallery, Londres.
2000. Expone en Hortensia Art Gallery del Kensington & Chelsea College, Londres, y Museo de Arte Contemporáneo de Elche.
2001. Expone escultura cerámica, en la Casa de Cultura de El Campello.
2002. Instala su escultura "Combinables: Eje Energético" en la Plaza de San Juan de Elche. Muestra una escultura en la colección de la Fundación Capa, en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante.
Expone en la Sala Municipal de la «Lonja del Pescado», Alicante.

Exposiciones colectivas:

- 1969.** II Bienal del Deporte en las Bellas Artes, Palacio del Retiro, Madrid.
1989. Primer Concurso de Pintura Santa Lucía, Madrid.
1992. Ibérico 2MII 91/92, Barcelona.
1993. Jardín Botánico, «La Mujer en el Arte», Madrid.- II Certamen Iberdrola-UEX, Badajoz.
1994. Galería Brita Prinz, Madrid.- X Premio de Pintura L'Oréal, Centro Cultural Conde Duque, Madrid.- «40 + ó - Doce artistas españoles», C.C. Conde Duque, Madrid.
1995. X Premio de Pintura L'Oréal Arts & Dialogues Européens Maison des Arts Georges Pompidou. Cajarc (Francia).- Galería Brita Prinz, Madrid.- XI Premio de Pintura L'Oréal, C.C. Conde Duque, Madrid.
1996. Geometrías, Casa de Cultura, Villena.- XIV Premio de Pintura «Carlos Haes», Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid.- Premio Villa de Madrid. Francisco de Goya. C.C. Conde Duque, Madrid.- XII Premio de Pintura L'Oréal. C.C. Conde Duque, Madrid.
1997. Premios Villa de Madrid. Mariano Benlliure, Escultura, y Francisco de Goya, Pintura, Madrid.- XIII Premio de Pintura L'Oréal. C.C. Conde Duque, Madrid.
2001. XVII Premio de Pintura L'Oréal, C.C. Conde Duque, Madrid.
2002. I Premio Internacional de Escultura Fundación Eduardo Capa. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Premios:

- 1996.** Premio «Carlos Haes» de Pintura. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.
1998/9. Artista invitada en Gasworks Studios & Gallery, Londres.
2000. Selección escultura, espacio público, Elche.

Museos y colecciones:

- Museo Provincial de Bellas Artes, Badajoz.
- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.
- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.
- Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert». Arte y Comunicación Visual «Eusebio Sempere».
- SUMA. Gestión Tributaria. Diputación Provincial de Alicante.
- Biblioteca Nacional, Madrid.
- Museo de Arte Contemporáneo, Elche.
- Escultura en la Fundación Eduardo Capa. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.
- Escultura «combinables eje energético» en la Plaza de San Juan, Elche.

