CUM PICTURA POESIS

CUM PICTURA POESIS

Poesía y artes plásticas en libros de artistas

FUNDACIÓN ORTEGA MUÑOZ

JUNTA DE EXTREMADURA

EXPOSICIÓN

Producción
Fundación Ortega Muñoz

Lugar
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
Virgen de Guadalupe, 7. Badajoz (www.meiac.es)

Comisario
Michel Hubert

Coordinación general
Granada Plaza

Montaje
Expoarte
Arte Joven

Seguro
Nationale Suisse

CATÁLOGO

Edita
Fundación Ortega Muñoz

Textos
Michel Hubert

Coordinación
Granada Plaza

Diseño
Estudio Manuel Ponce Contreras

Fotografías
Vicente Novillo
Archivo MEIAC
Archivo de los artistas

© de los textos, su autor
© de las fotografías, sus autores
© de la presente edición, Fundación Ortega Muñoz

Agradecimientos
Tristán Barbará y Juan Espino

Fotografías de Joana Pimentel
manipuladas digitalmente
para la portada y colofón del catálogo

CUM PICTURA POESIS

☞ Michel Hubert Lépicouché

Cuando Horacio afirmó que la pintura es como la poesía (*ut pictura poesis*), quería decirnos que la pintura está capacitada igual que la poesía para narrar una historia. Una vez aceptado que los dos géneros consiguen el mismo propósito, de la famosa fórmula horaciana se deduce que la obra pictórica y la poética tienen el mismo valor, a pesar de que la poesía siguió siendo más valorada que la pintura hasta muchos siglos después. Según Horacio, lo que las diferencia es sólo la manera de contar su historia: mientras que la "musicalidad" de los colores y de las líneas se dirige a la vista para que su historia nos llegué al alma, la de las palabras monopoliza nuestra facultad auditiva. Reunir estas dos "musicalidades" en una única obra es el propósito de los libros de artista, en los cuales la fórmula horaciana deja de ser comparativa para ser asociativa: "cum pictura poesis".

El resultado es una obra total que llegaron a compartir sublimes poetas y pintores —o escultores— (sobre todo al principio del siglo xx en Francia —¡la vanguardia!—) como Pablo Picasso, Henri Matisse, Juan Gris, George Braque, Joan Miró, André Masson, Max Ernst, Alberto Giacometti, Nicolas De Staël, María Helena Viera da Silva, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Joao Vieira, etc…, y, del lado de las palabras, Guillaue Apolinaire, Pierre Reverdy, Paul Eluard, André Breton, René Char, André Du Bouchet, José Ángel Valente, Herberto Helder…

No podemos hablar de libros de artista relacionados con la naturaleza sin mencionar a Heidegger que, en sus reflexiones sobre el ser, cuestiona la problemática del hombre moderno a partir de su completa rendición ante la técnica que destruye la naturaleza, y su abandono del espacio de la palabra. La regeneración del ser, pues, pasa por restablecer su relación con la palabra (*Del camino al habla*, 1959), sobre todo con la palabra poética tan ajena a las vicisitudes actuales dominadas por la ciencia. En sus explicaciones de la poesía de Hölderlin, dice: "*habitar poéticamente, quiere decir mantenerse en presencia de los dioses*", un reencuentro que, para Hölderlin, sólo puede hacerse en armonía con la naturaleza: "*Plena es el alma que puede sentir de nuevo esas horas, cuando el hombre feliz contempla los campos, y todos se preguntan cómo podrían a los placeres de la vida abrirse…*". Esta recuperación de la plenitud del alma y de los placeres de la vida experimentados en el marco ideal de la naturaleza, sólo es posible si volvemos a habitar poéticamente.

EL CAMINAR POR LOS ÚLTIMOS CAMPOS CON ORTEGA MUÑOZ

También resulta obligatorio hacer hincapié en la importancia de Ortega Muñoz para la renovación de la representación del paisaje en el arte extremeño. De ahí que en esta exposición relacionada con la naturaleza no podía faltar una referencia de su legado mediante la presencia de algunos paisajes de sus cuadernos de campo. La primera reflexión que suscita su pintura es la constatación de la utilización contradictoria de un tema tan trillado como el paisaje en todas las épocas como motor de la modernización de su pintura, evolucionando poco a poco desde un claro primitivismo hacia la abstracción. Con Ortega Muñoz el tema del paisaje omnipresente en el arte extremeño dejó de ser convencional y —algo aún peor— costumbrista. Llevar a cabo este proceso de intelectualización del paisaje sólo le fue posible convirtiendo la pintura practicada al aire libre en un ejercicio de estudio, basándose en estos apuntes tomados del natural que exponemos en esta muestra con el nombre de *Estudios sobre el paisaje c. de 1955*, y que fueron reproducidos en 2015 mediante offset lythography.

Su evolución hacia la abstracción consistió en depurar la representación del paisaje en sus cuadros reduciendo progresivamente su vocabulario iconográfico, eliminando elementos con alta carga figurativa, como la presencia de personas, animales, cortijos y plantas que no fueran olivos, viñas, o castaños, cuando no se trata de tierras de labranza despojadas de su cosecha. Esta drástica autolimitación iconográfica en sus paisajes mentales le llevó a repetir constantemente los mismos elementos figurativos en sus composiciones, limitándose a variar su presencia según el efecto armónico obtenido con las masas de colores. Sin duda se trata de un ejercicio muy sutil de estructuración del plano pictórico aplicada a la representación del paisaje, un arte muy personal que le mereció ser comparado con Morandi.

No es casualidad si para su libro *Tierras* Carlos Medeiro concibió sus fotografías para establecer un diálogo con las pinturas de Ortega Muñoz: ambos artistas comparten la misma visión depurada del paisaje que les permitió convertir sus imágenes en arquetipos de tierras ajenas a la contaminación industrial y urbanística, o a la que forzosamente está produciendo la explotación agrícola moderna en el conjunto del territorio: “Pensé —se lamentó Yves Bonnefoy— que correspondería a nuestras preocupaciones de hoy preguntarse si el manantial, lodoso o no, está todavía al alcance de nuestras manos… Un mundo está acabándose bajo nuestros ojos, que todavía nos aparece sin alternativa posible. Camino por los últimos campos”.

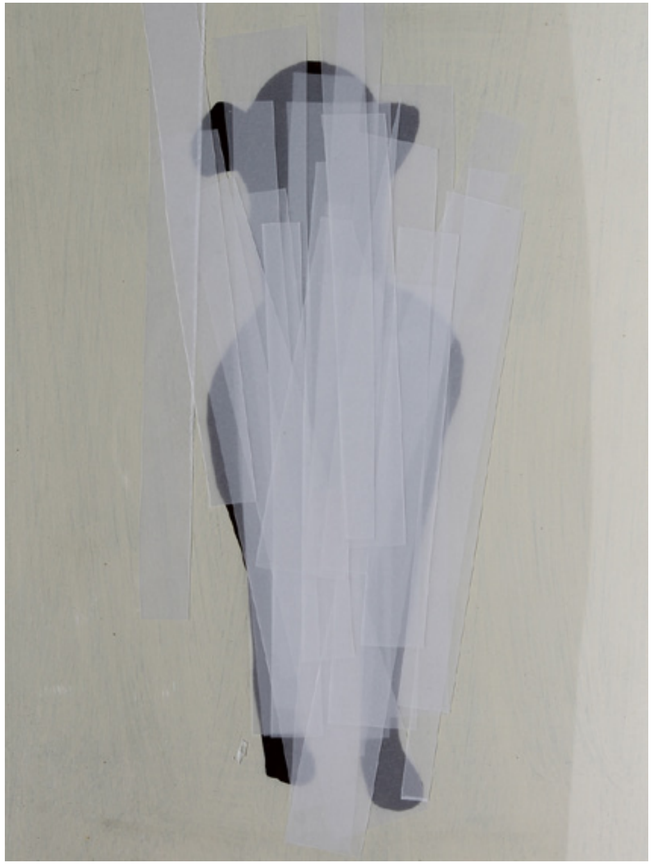
El programa expositivo se compone de libros que comparten artistas plásticos (fotógrafos, escultores, grabadores, pintores) y poetas, relacionados con el paisaje y la naturaleza, unos expuestos en vitrinas y otros enmarcados y colgados en muros, acompañados por videos y/u objetos realizados a partir de performances que dieron lugar a la creación de estos libros.

CUM PICTURA POESIS ☞ SANTIAGO ARRANZ · JUAN LUIS BAROJA COLLET HILARIO BRAVO · HASHIM CABRERA · RICARDO CALERO · PEDRO CASTRORTEGA · LUIS COSTILLO · JOSÉ PEDRO CROFT · JAVIER FERNÁNDEZ DE MOLINA · JAVIER FLORES · HAMISH FULTON · MÓNICA FUSTER EMILIO GAÑAN · JACINTO LARA · RICHARD LONG · CARLOS MEDEIRO RUTH MORÁN · DAVID PANEA · JOANA PIMENTEL · SALVADOR RETANA ÁNGELA SÁNCHEZ · VICTORIA SANTESMASES · OLGA SIMÓN · PALOMA SOUTO · ANDRÉS TALAVERO · WOLF VOSTELL

SANTIAGO ARRANZ

El libro de Santiago Arranz *Monólogos en la niebla*, cuestiona nuestro límite de acción en la naturaleza y, sobre todo, de nuestro conocimiento del universo, a partir del aforismo de Heráclito: "a la naturaleza le gusta esconderse", materializado con el velo que cubre el cuerpo de Isis de Éfeso, diosa de la naturaleza para los griegos. La experiencia estética que motivó la creación del texto de este libro se inició en el museo del Louvre, donde puede contemplarse una representación de esta diosa, y concluyó en las laderas de Gredos, cara al Valle de la Vera, un día de intensa niebla expresada luego por Santiago Arranz mediante imágenes parcialmente veladas con la superposición de papel vegetal. Libro dedicado al cineasta Théo Angelopoulos.

Monólogos en la niebla
Autoedición, 2013
Reproducción digital sobre papel, 2 ejemplares
Texto de Michel Hubert



JUAN LUIS BAROJA COLLET

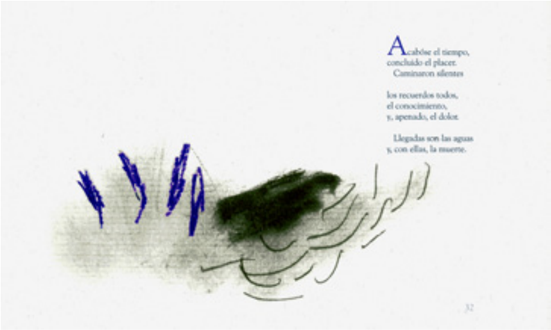
El libro en euskera de Juan Luis Baroja Collet *Bidala hedoaldeko lant adetara* (*Chronique d´hiver dans les plaines du sud*, versión original / *Crónica de invierno en las llanuras del sur*), habla de una experiencia de caminatas sin rumbo realizadas por el autor del texto, en un paisaje compuesto de viñas y olivos que se extienden hasta el horizonte en las llanuras del sur de Extremadura (Tierra de Barros). Retomando la expresión utilizada por los miembros del Movimiento Situacionista para definir sus andaduras urbanas: una especie de "dérive" campestre que, a su vez, recuerda de alguna manera a los trekking realizados por Hamish Fulton en la Península Ibérica. Así mismo evoca el famoso poema *Viaje de invierno* de Wilheim Müller publicado en 1824, y utilizado tres años más tarde por Franz Schubert en sus lieder que llevan el mismo nombre.

Bidala hedoaldeko lant adetara
Itzal Edición, 2015
Aguafuertes, 10 ejemplares
Texto de Michel Hubert

HILARIO BRAVO

El libro de las aguas de Hilario Bravo recoge una selección de dibujos pertenecientes a unos cuadernos de apuntes que el artista realizó entre 1995–96 con motivo de su trabajo sobre el *Jardín simbólico* que pudo desarrollar en la Academia Española de Bellas Artes, de Roma. La temática que recoge este libro —como su título indica— se refiere a las nubes y las aguas y está inspirado en *Della natura, peso e moto delle acque*, el llamado Códice de Leicester. Hilario Bravo recoge el reto de Leonardo da Vinci para elaborar todas estas series de dibujos en los que refleja las aguas del lago Vico, el río Tíber, la *Cattena d´acqua* de Villa Lante, en Bagnaia, las fuentes de Roma, y en especial *Il Fontanone*, vecino de la sede de la Academia, así como toda esa sinfonía de lluvia que es Roma en invierno y primavera.

El libro de las aguas
Autoedición, 2015
Infografía / cartulina Fabria, gris antiguo
50 ejemplares
Texto del artista



Acabóse el tiempo,
concluído el placer.
Caminaron sifentes

los recuerdos todos,
el conocimiento,
y, apenado, el dolor.

Llegadas son las aguas
y, con ellas, la muerte.

32

Resbalan
los pies
en el verdín
tan aferrado a las rocas
como el sofoco a la vida,
y resbala
el pesar
en esta vuelta
a las aguas
inmaculadas,
frías,
primordiales
y cristalinas
que discurren,
de olla en olla,
por los Pilones del Infierno.

Verde temblotoso de los cerezos que, de la tormenta, el valle del Jerte percibe.

20

tras el signo de Levante
y la arcaica luz que amaga
por el muy lejano Oriente,
con los profundos azules
que dibujan en la mente,
en mi figuración estoy.

Y sus punzones se hienden
con entusiasmo en el alma:
mirolíbano de Arabia,
cinamomo de Etiopía,
y terebinto y olíbano
con los bermosos aromas
del misterioso Líbano.

Café, aceite y anacardos
de la Costa de Marfil.
Los bálsamos de Abisinia.
Menta, cúrcuma y canela,
sampaguita y gumamela...
La esperanza regresada
de las aguas de Sumatra
con grafía de benjuí.

En el estrecho universo
de un venturoso paréntesis
marcado por el ensueño,
con la luz oscurecida
por el filtro de la lluvia,

28

Nunca fue esperado
lo acedo
de las últimas lágrimas amargas.

Nadie podrá ya saber
lo inútil
de este tan afligido último llanto.

Nada es el lento caer
del cáliz
saturado de lágrimas amargas.

26

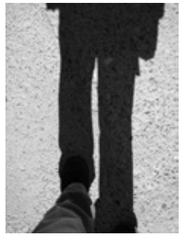
HASHIM CABRERA

El libro *Le naufrageur de paroles* (*D´un dieu qui est aussi mon double)*, en árabe, español y francés (versión original), de Hashim Cabrera y del calígrafo iraquí Saleh Al Moussaoui, trata de la crisis existencial humana, de su finitud en medio de una naturaleza inabarcable. Haciendo de director de orquesta, la originalidad de Hashim Cabrera es haber concebido un libro que, en sí, es el "libro" caracterizado por la estética de su caligrafía árabe, al mismo tiempo que habla de sí mismo como si fuera una crónica de su propia historia, es decir, de su génesis marcada por la relación previa entre los distintos protagonistas hasta la conclusión de la obra.

Le naufrageur de paroles
2012
Tinta / papel, ejemplar único
Texto de Michel Hubert

RICARDO CALERO

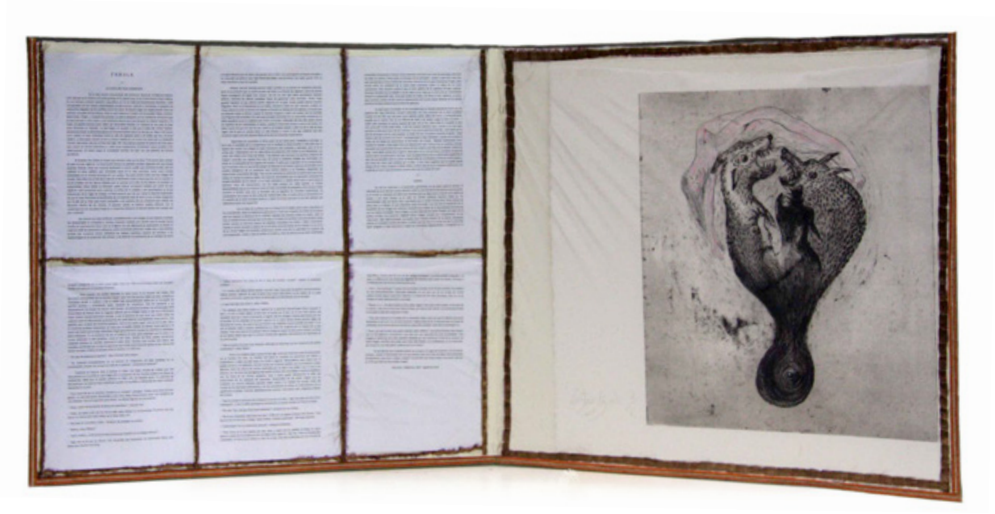
El libro *Los Pasos* de Ricardo Calero es fruto de una intervención colectiva que se realizó en Fuendetodos, con motivo de la efemérides del 264 aniversario de Goya. La intervención consistió en la realización de un grabado especial que nos habla de la memoria de las huellas del transcurrir del tiempo en Fuendetodos, utilizando como plancha-matriz el suelo de la calle que Goya pudo pisar de niño (la impresión de sus zapatos en el barro de esta calle: los primeros grabados del maestro), entre su casa natal y el actual Museo del Grabado. La intervención se realizó con la colaboración de vecinos del pueblo, así como de otros artistas y amantes del arte, que aportaron las huellas de sus zapatos para la confección del grabado. Unos pasos que, por otra parte, concluyeron con el paso del "tórculo", una apisonadora de ocho toneladas, que completó el proceso en el momento de estampación del grabado-performance.



Los pasos
Editorial Franjamelero, 2011
Grabados gofrados en seco y reproducción de fotografías
50 ejemplares

PEDRO CASTRORTEGA

El libro *Fábula* de Pedro Castrortega, inspirado en la mitología de los indios de la Colombia Británica estudiada por el etnólogo Claude Lévi-Strauss, se presenta en la exposición asociado con una escultura totémica relacionada con el texto. La fábula se basa en la experiencia alucinógena de un vigilante de raza Haida en el American Museum of Natural History de Nueva York, tras ingerir unas amanitas muscarias según el ritual de su tribu. Además de vigilar, su cometido en la sala de la Northwest Coast indians es hacer compañía a los espíritus de sus ancestros que voltean sin descanso dentro de las vitrinas donde se guardan las máscaras rituales. Ambas obras, tótem y libro, asumen el papel de bestiario, con figuración de los protagonistas de esta mitología: lince, coyote, águila, etc.

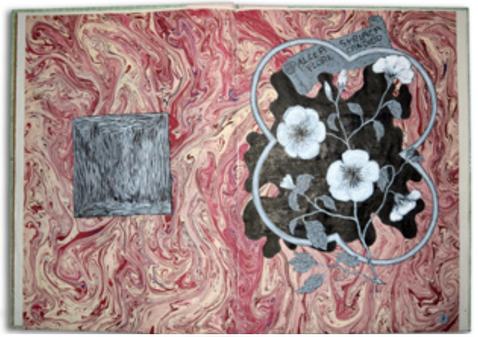


Fábula
Autoedición, 2015
Técnica mixta, 2 ejemplares
Texto de Michel Hubert

Tótem
2015
Madera y papel

LUIS COSTILLO

Al ser una especie de "juego de pistas esotéricas" según las distintas lecturas que ofrece, el libro *Florilegio* de Luis Costillo es el único de la muestra puesto a la disposición del público para ser manipulado, pues cada página encierra claves que permiten pasar de una interpretación a otra. Correspondiendo al sentido literal de su título, la obra se presenta como una colección de flores demasiado hermosas y seductoras para ser inofensivas, y cuya representación se caracteriza por la densidad de su grafismo, recordando el efecto psicodélico e hipnotizador propio del diseño hippy de los años 60 en la Costa oeste americana.

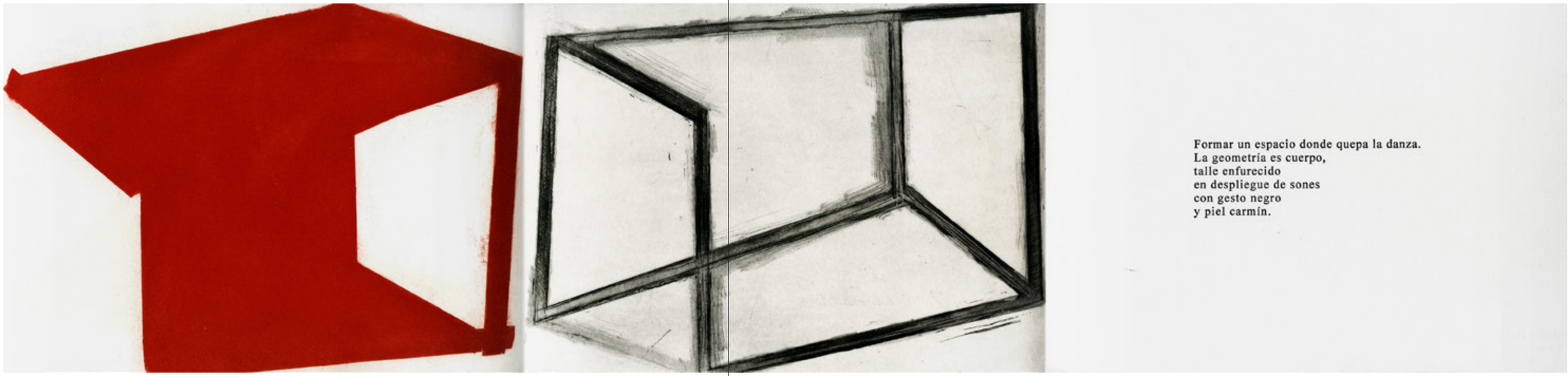


Florilegio
2012
Técnica mixta sobre papel, ejemplar único
Texto del artista

JOSE PEDRO CROFT

Las 21 aguafuertes del libro (*S/T*) de Pedro Croft pertenecen a dos tipos que forman una dialéctica del desdoblamiento: las en blanco y negro de la derecha son estructuras en forma de paralelepípedos huecos bastante representativos de los conceptos espaciales que dan sentidos a sus esculturas; en oposición, las de la izquierda son manchas uniformes en rojo que se corresponden más o menos con el espacio hueco delimitado por las líneas negras trazadas en las primeras. El poema habla de un espacio donde quepa la danza: "La geometría es cuerpo, talle enfurecido en despliegues de sones con gesto negro y piel carmín". Esta evocación de la danza nos invita a recordar a Stéphane Mallarmé cuando dice que "la representación figurativa de los accesorios terrestres mediante la danza contiene una experiencia relativa a su grado estético, en ella se realiza una entronización en tanto que prueba de nuestros tesoros".

S/T
Tristán Barbará Edición, 2002
Aguas fuertes / papel Arches, 41 ejemplares
Texto de Aura García



JAVIER FERNÁNDEZ DE MOLINA

El libro *Guadiana* de Javier Fernández de Molina se centra principalmente en el tramo fluvial entre Mérida, donde vive el artista, y la ciudad de Badajoz donde vivía Ángel Campos Pámpano. Con impulso lírico, su aportación plástica se adapta libremente a la poesía de la dinámica fluvial expresada con mucho sentir por las palabras de los poetas asociados en este libro. Remolinos, juncos, peces esquemáticamente entrevistos en su saltar por encima del agua, dan vida a esa especie de himno dedicado al gran río extremeño, recordando el canto que a lo largo de su vida Jean Giono dedicó al río Ródano, la arteria fluvial que fluye con "pasión tumultuosa" por su Provenza natal.

Guadiana
2012
Impresión digital sobre papel, ejemplar único
Texto de Ángel Campos Pámpano y Carlos Lencero

JAVIER FLORES

Le ballet des poussières, de Javier Flores, es un libro objeto elaborado en hierro a partir de la performance *SOStenible* realizada en Córdoba en 2013 en el NEMO Art Festival. Para esta actuación el artista utilizó desechos vegetales caídos de los árboles de la zona, y recogidos antes de ser llevados a la basura por los barrenderos. Después de estar lanzadas para dar vueltas en el aire mediante una sopladora, las hojas, briznas de hierba y demás materias orgánicas en descomposición se quedaron pegadas sobre la palabra *SOS* escrita anteriormente con spray de pegamento transparente sobre uno de los muros del recinto de la actuación: *SOS*, una llamada desesperada para socorrer a la naturaleza amenazada por la actividad humana, pidiendo el cumplimiento de un desarrollo sos*tenible* como remedio a los daños ecológicos creados. Las partículas vegetales pegadas nos hablan del ciclo vital y eterno de lo natural, de la muerte necesaria para el nacimiento, de la caducidad de la existencia.

Le ballet des poussières
2014
Hierro, ejemplar único
Texto de Michel Hubert

SOStenible
[fotograma]
2013
Video performance

HAMISH FULTON

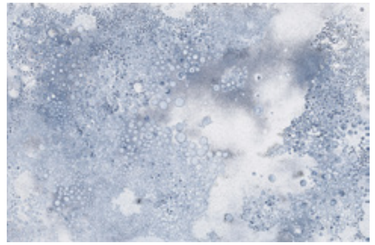
El libro ilustrado *El Camino* de Hamish Fulton nos enseña los materiales reunidos por el artista en sus caminatas realizadas por la Península Ibérica entre 1989 y 2008 cuando se publicó el libro. Además de servir de testimonio que certifican la validez de la experiencia del caminante (como son sus apuntes de cuadernos de viaje, facturas de hotel, etiquetas de las botellas de agua que calmaron su sed, fotos de su mochila y de sus zapatos, incluidas las huellas dejadas por sus pisadas en el polvo de los caminos), la reunión en un libro de estos materiales fotográficos debe verse como una especie de reportaje poético que nos habla de su conexión artística con la peculiar geografía de España, de los espacios extensos por donde se pierde la mirada: fotos de cumbres montañosas (Sierra de Peña Labra, Sierra Nevada…), dunas de la costa atlántica, ondulaciones boscosas a lo largo de la Vía de la plata, llanuras extensas del sur y del centro recorridas por rebaños de ovejas…

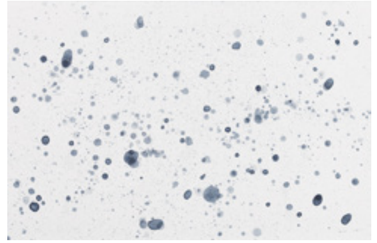
El camino
Edición Fundación Ortega Muñoz, 2008
Reproducción de fotografías, 5 ejemplares

MÓNICA FUSTER

El libro *Incertidumbre* de Mónica Fuster tiene su origen en una acción poética que consistió en cultivar la palabra INCERTIDUMBRE con la plantación de plantas vivas (del género mostaza). Se trató de un proyecto efímero que presentaba la posibilidad de que la palabra "germine" y tome vida de una manera aleatoria entre una extensa superficie de pulpa de papel como sustrato. Con esta acción, Mónica Fuster nos introduce en la filosofía de la duda que motivó la famosa frase de Demócrito: "Todo cuanto existe es fruto del azar y de la necesidad". Pues el azar es una de las causas principales de la incertidumbre que nos invade. Además, a la necesidad de vivir y crecer se añade circunstancias ajenas a nuestra limitada capacitad de comprender la totalidad del universo, de controlarlo todo. De ahí la desoladora soledad del hombre: el universo donde le toca vivir no quiere saber nada de sus esperanzas, de su dolor y de sus goces.

Acción Poética INCERTIDUMBRE
2013
Brassica Campestris y papel de fibra de algodón
Galería Maserre, Barcelona, 2014



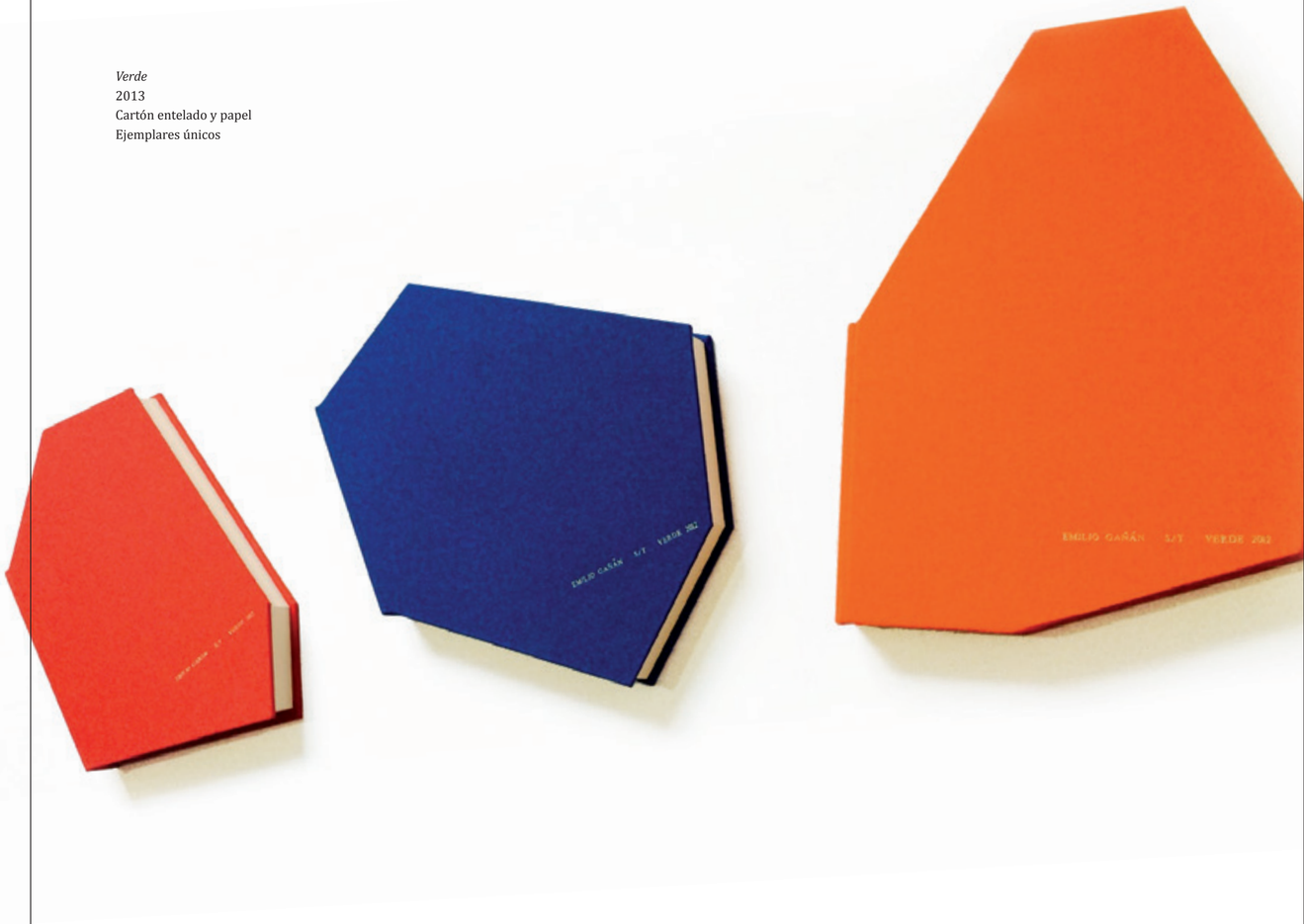


Incertidumbre
2013
Reproducción de fotografías
Ejemplar único
Texto de José Carlos Llop

EMILIO GAÑÁN

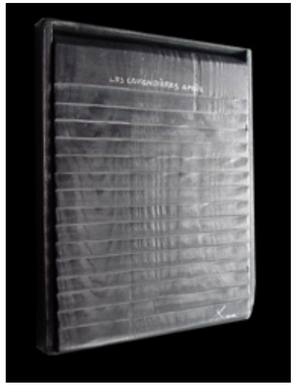
Emilio Gañan propone para esta exposición 5 libros titulados *Verde*, con los que se ha permitido transgredir la bipolaridad pictórica mediante unos "caprichos conceptuales" que ensancha el debate de la poética del objeto. Estos libros fueron realizados no tanto por el valor de su contenido, si no por su diseño que les otorga una cualidad intemporal propia de los objetos perfectos. El tacto, la vista, el olfato y el orden al servicio de la memoria. Contenedores del tiempo en forma de prisma regular que cabe en un bolsillo… El recorte de los ángulos modifica irregularmente las caras laterales de estos libros, convirtiéndoles en objetos vanguardistas que recuerdan en cierta manera a los sólidos platónicos y que, expuestos juntos, se parecen a una constelación estelar. Son cinco prismas irregulares, con encuadernación en telas y sus páginas en blanco.

Verde
2013
Cartón entelado y papel
Ejemplares únicos

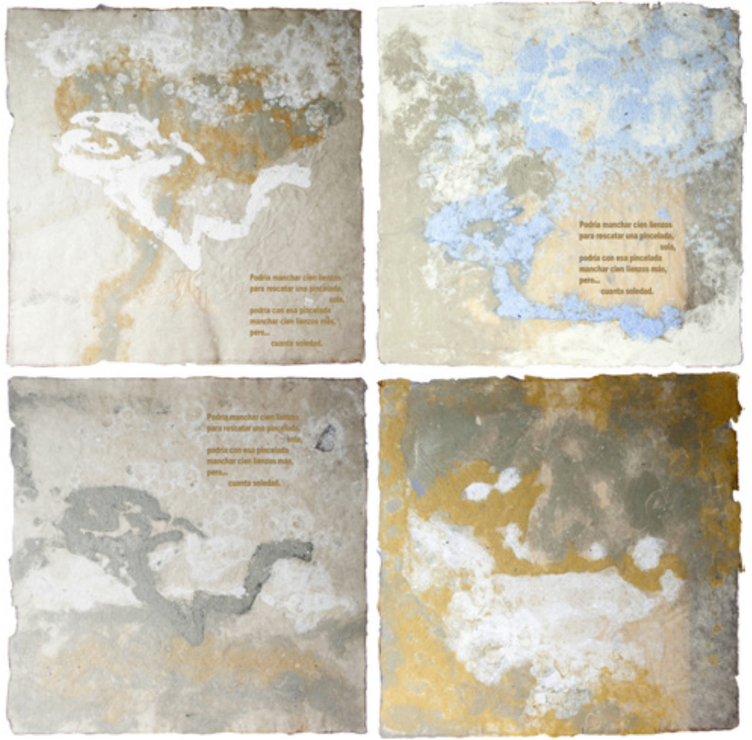


JACINTO LARA

Además de un libro dedicado a las lavanderas presentado en vitrina (*Les lavandières après*, ejemplar único en madera y papel, 2011), el libro *Anidarse* que expone Jacinto Lara en muro ha sido elaborado a partir de la idea del nido como aglutinador de todas y cada una de las etapas de la vida, en su caso desde sus años más mozos en el campo hasta su vida actual de adulto dedicada a la creación artística. "Anidarse, dice Jacinto Lara, es "regresarse", no caminar hacia atrás ni mirarse el ombligo, es recomponer la mirada sobre las ramas que un día configuraron un nido". En la pasta de papel aún húmeda de las hojas de estos libros hechos a mano a partir de desechos vegetales encontrados en la cercanía de su taller, el color de los pigmentos difuminados vino a "añadirse", como a lo largo de nuestra vida nos toca "anidar" en un solo y único nido: el destino, cuyo final es la muerte.



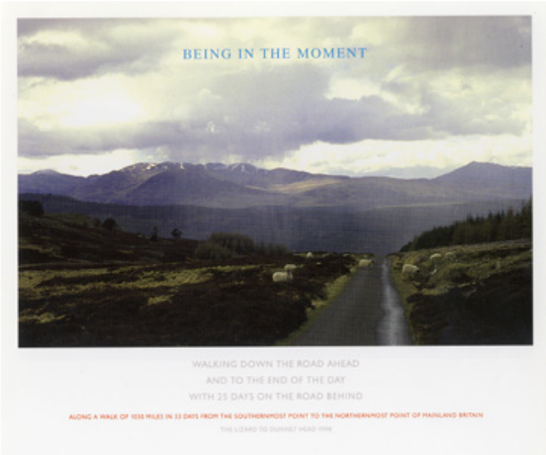
Les Lavandières après
2011
Madera, metal y papel
Ejemplar único
Texto de Michel Hubert



Anidarse
Autoedición. 2009
Impresión de pigmentos en pulpa de papel fabricada a mano con todo tipo de desecho vegetal y serigrafiada
20 ejemplares con aportación plástica única para cada uno
Texto del artista

RICHARD LONG

El libro *Behing on the moment* de Richard Long consta de 4 fotografías tomadas durante unos trakkings realizados por África (1969), América del sur (1998) y Europa (1998). Si bien esas fotografías "ilustran" el recuerdo de sus acciones en esos tres continentes, a este "mago de la tierra" le gusta puntualizar que el material utilizado para ilustrar sus libros y catálogos no es lo más importante: el arte está en el conocimiento de mis acciones, y no en sus representaciones". Más que un "hacer", el objetivo de su arte de acción es un "estar haciendo", algo único y por tanto irrepetible como cada momento de la vida. Los paisajes que motivaron las fotos de este libro son buenos ejemplos de la afición de este artista por los lugares solitarios muy pocos contaminados por la civilización moderna.



Behind on the moment
Parc Edición, 1999
Litografías, 60 ejemplares

CARLOS MEDEIRO

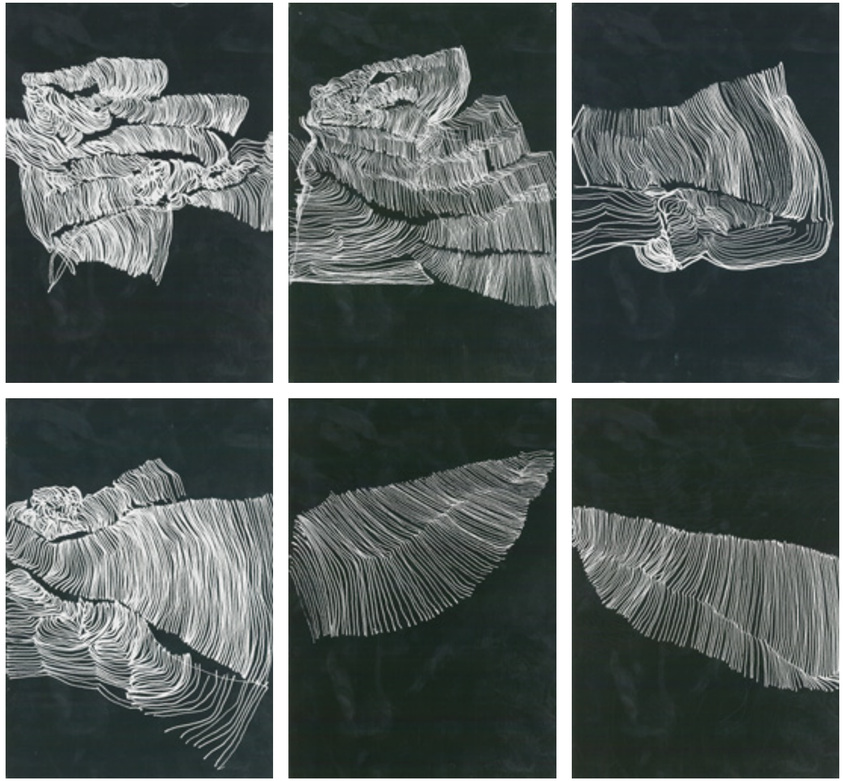
El libro ilustrado *Tierra,* de Carlos Medeiro, nació de la constatación del deterioro del hermoso paisaje extremeño debido a las nuevas técnicas de explotación agrícola. Este concepto se formó a partir de las reflexiones filosóficas de Yves Bonnefoy sobre la noción de "lugar", de la preocupación de este poeta por la pérdida de un entorno amenazado por las mismas causas que están modificando el paisaje extremeño: "*Pensé que correspondería mejor a nuestras preocupaciones de hoy preguntarse si el manantial, lodoso o no, está todavía al alcance de nuestras manos… Un mundo está acabándose bajo nuestros ojos, que todavía nos parece sin alternativa posible. Camino por los últimos campos*"… Este libro está dedicado al pintor extremeño Ortega Muñoz.

Tierra
Departamento de publicaciones, Diputación de Badajoz, 2005
Reproducción de fotografías, 500 ejemplares
Texto de Michel Hubert

RUTH MORÁN

El libro *Negro Perforado* y las piezas negras *Psicografías* (ambas obras son ejemplares únicos) expuestas en muros de Ruth Morán son buenos ejemplos de la evolución lenta y reflexiva de la obra de esta artista, cada vez más centrada en lo esencial del paisaje. Sus dibujos son cartografías de espacios geográficos sin límites, pliegues de la corteza terrestre y ondulaciones del relieve que se estructuran para formar paisajes tanto interiores como exteriores. Las piezas negras *Psicografías* (2012, temple vinílico y tinta sobre papel) son el resultado de una reflexión en torno a la escritura entendida como signo. El Libro *Negro Perforado* habla de la luz a través de múltiples hendiduras producidas manualmente en el papel, mientras los pliegues del soporte en forma de acordeón sirven para evocar los de la corteza terrestre.

Negro perforado
2013
Técnica mixta, ejemplar único



Psicografías
2013
Temple vinílico y tinta sobre papel

DAVID PANEA

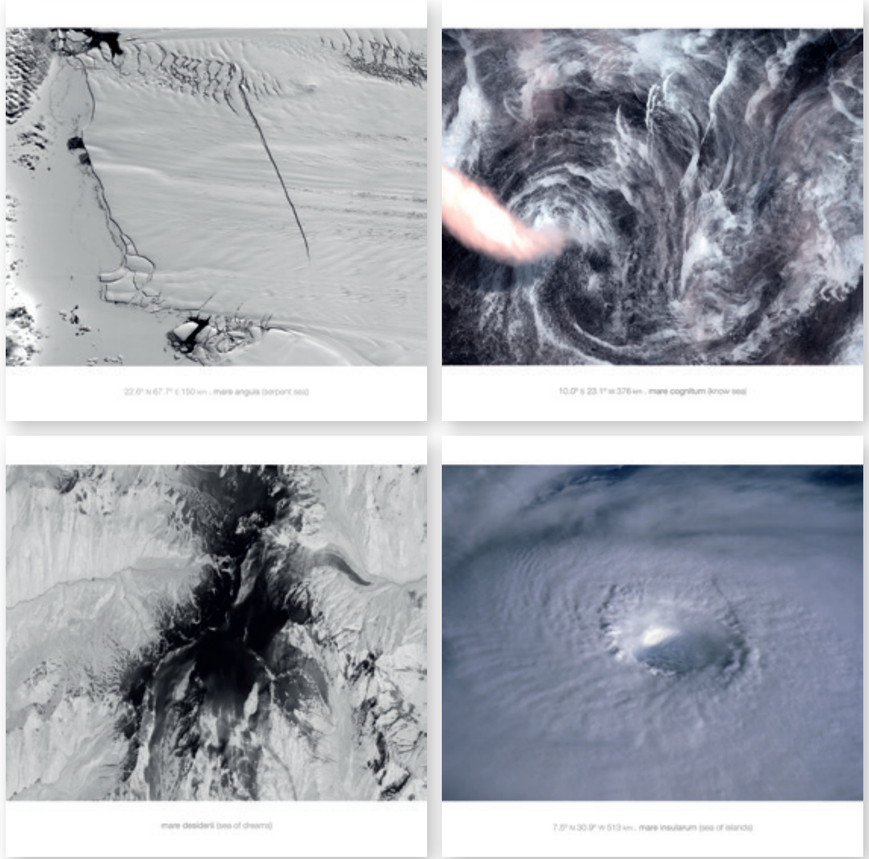
El libro de David Panea *Paisajes con voz presente* se inspira en las montañas pintadas por los paisajistas románticos alemanes, cuyos cuadros pueden contemplarse en el Museo de la Fundación Oskar Reinhart (*El espíritu de una colección: de Caspar David Friedrich a Ferdinand Holder*), en Winthertur. El texto se escribió a partir de experiencias de viaje en los Alpes, Pirineos y Gredos, mientras que los dibujos fueron realizados en el Torcal de Antequera. Como su título lo insinúa, se trata de un homenaje al poeta suizo Philippe Jaccottet, concretamente a su libro *Paisajes con figuras ausentes*.

Paisajes con voz presente
Editorial Malvarán. 2011
Serigrafías, 15 ejemplares
Texto de Michel Hubert

JAONA PIMENTEL

El libro *En circunstancias normales* de Joana Pimentel (además de 6 fotografías de la serie *Lunar María* también expuestas) cuestiona la alteración de la realidad que nos envuelve debido a factores sensitivos y cognitivos difícilmente controlables por nuestra capacidad de percepción y comprensión, un estorbo difícilmente superable por nuestro afán de objetividad y abundantemente estudiado por filósofos como Ludwig Wittgenstein, Maurice Merleau-Ponty o Michel Foucault. Dentro de estos motivos de atrofia de la percepción, a Joana Pimentel le parece especialmente perniciosas las *circunstancias normales* en las que se desarrolla nuestra vida cotidiana, como si la reiteración de percepciones rutinarias paralizara nuestra capacidad de juicio, o como si fuera la consecuencia de estar viviendo un tiempo congelado.

En circunstancias normales
Autoedición, 2007
Impresión digital sobre papel, 10 ejemplares
Texto de Ludwig Wittgenstein (fragmentos de *Uber Gewissheit*)

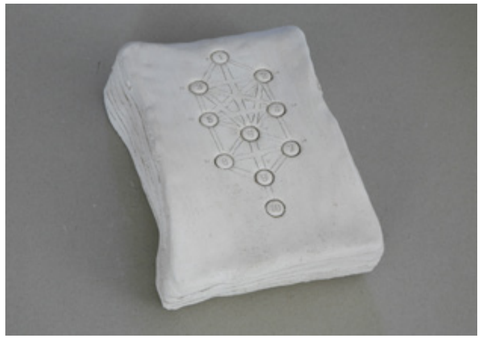


Lunar María
2007
Fotografías siliconadas

SALVADOR RETANA

A Salvador Retana, artista afincado en la comarca de la Vera donde goza de la quietud del alma indispensable a su labor creativa, su interés por la creación de libros ilustrados y de artista le ha empujado a crear su propia editorial: la *Rosa Blanca*. Entre la gran variedad de libros suyos han sido seleccionados para esta exposición 2 libros-objeto en piedra grabada (*Borges* y *Lugar-Morada/Casa-Bet*, los dos de 2015*)*, otro en terracota blanca cocida (Árbol *sefirótico*, del 2012), y dos en terracota cocida: *Jabès*, y *Celán–(Singbarer Rest*), ambas piezas de 2012. Estar elaborados en piedra o terracota convierte a estos libros en símbolo del pensamiento hermenéutico de poetas como Edmond Jabès, cuyas obras intentan proporcionar una peculiar comprensión del mundo a partir del pensamiento hebraico (véase el tema del árbol sefirótico) en el que se inspira plenamente la reflexión creativa del artista.

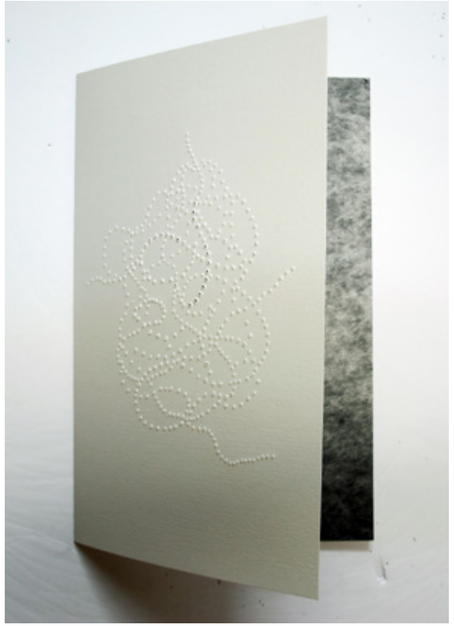
Jabès
2012
Terracota cocida

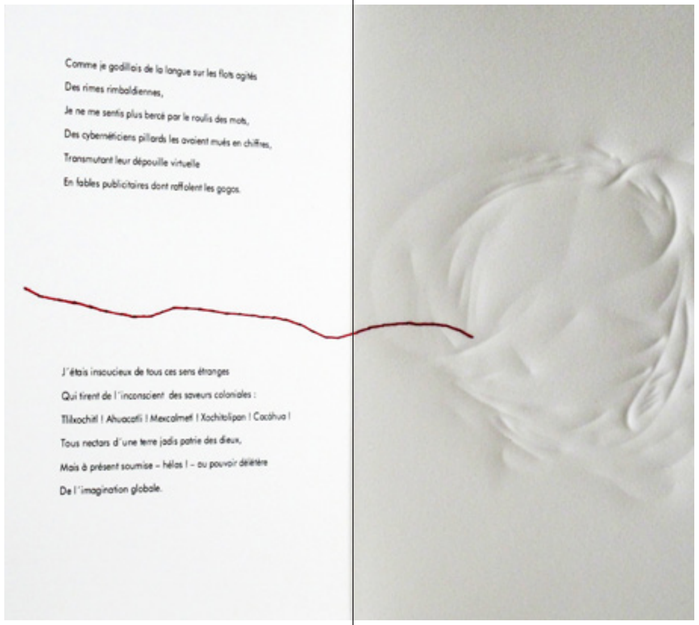


Árbol sefirótico
2012
Terracota blanca

VICTORIA SANTESMASES

Dos libros de Victoria Santesmases participan en esta exposición: el libro *Nubes* (1997, técnica mixta, ejemplar único) y *La rhéthorique du Léviathan*. Éste último con un texto en francés escrito siguiendo el ritmo poético del *Barco ebrio* de Rimbaud, opone irónicamente el hacer tradicional de los libros de artista a la frialdad de las composiciones numéricas, con la consecuencia de una evidente y negativa deriva del valor poético. Bajo el barniz de la perfección, el Leviatán de las nuevas tecnologías engulle el calor de las manos en su quehacer artístico, convirtiendo "los líquenes del sol, las brumas violetas y los mocos lapislázuli" del *Barco ebrio* de Rimbaud en salpicaduras de los dos números (1 y 0) que sirven de herramienta básica a los cibernéticos.

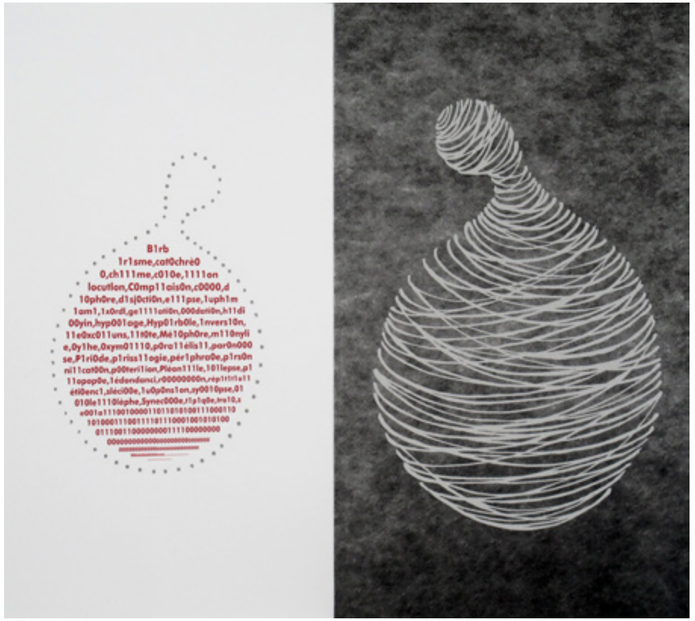




Comme je godillais de la langue sur les flots agités
Des rimes rimbaldiennes,
Je ne me sentis plus bercé par le roulis des mots,
Des cybernéticiens pillards les avaient mués en chiffres,
Transmutant leur dépouille virtuelle
En fables publicitaires dont raffolent les gogos.

J'étais insoucieux de tous ces sens étranges
Qui tirent de l'inconscient des saveurs coloniales :
Tlâxochitl ! Ahuacatli ! Mexcalmetl ! Xochitolipan ! Cacâhua !
Tous nectars d'une terre jadis patrie des dieux,
Mais à présent soumise – hélas ! – au pouvoir délétère
De l'imagination globale.

La rhéthorique du Léviathan
Autoedición, 2015
Impresión digital y técnica mixta, 10 ejemplares
Texto de Michel Hubert



ÁNGELA SÁNCHEZ

El libro *De rerum natura* de Ángela Sánchez se apoya en el famoso texto de Tito Lucrecio Caro para ofrecernos unas visiones de la formación del mundo a partir del caos inicial. Sus dibujos parecen ilustrar alguna fase de la aglomeración de materias primordiales cuyas formas aleatorias dependen del eterno conflicto entre las fuerzas constructivas y destructivas: “momento tempestuoso del origen —dice Lucrecio— cuando existía solo una amalgama informe compuesta de elementos heterogéneos y adversos los unos a los otros; discordia intestina que generaba la más grande confusión, sin tomar en cuenta los intervalos existentes, ni las trayectorias respectivas de cada elemento, mezclando sus combinaciones de una manera desordenada, sus pesos, sus choques, sus encuentros, sus movimientos, creando una reyerta generalizada debido a la diferencia de sus formas y de la variedad de sus estructuras”.

Nada retorna a la nada

A esto se añade que, inversamente, la Naturaleza disuelve cada cosa en sus elementos, pero no la aniquila. Pues si algo existiera que fuera mortal en todas sus partes, perecerían de repente las cosas, arrebatadas de nuestra vista. No habría necesidad de fuerza alguna para disgregar sus partes y disolver sus vínculos. Pero, en realidad, como todas las cosas constan de simientes eternas, mientras no sobrevenga una fuerza capaz de disgregarlas con su embate, penetrar por sus poros y disolverlas, no nos permite la Naturaleza ver la destrucción de ninguna. Además, si el tiempo aniquila por completo todo lo que, sucumbiendo a la vejez, desaparece de nuestra vista, y consume toda sus sustancia, ¿de qué materia se sirve Venus para volver a la luz de la vida las distintas especies de animales, a una vez en ella, con qué las nutre la tierra industriosa y las hace crecer, dando a cada cosa su pasto apropiado? Las fuertes aguas del mar, ¿con qué lo alimentan? ¿Con qué los ríos eternos que riegan de lejos? El éter, ¿con qué apacienta a los astros? Pues el tiempo pasado, la infinita sucesión de los días, debería ya haber consumido todo lo que existe y no de cuerpo mortal. Que si en este tiempo y en el transcurso de las edades pretéritas existieran ya los elementos que constituyen y recuerran este mundo nuestro, estos deben ser, con toda certeza, de esencia inmortal, nada puede, por tanto, retornar a la nada.

(Lucrecio. *De Rerum natura*, 215-240)

De rerum natura
2015
Tinta sobre papel, ejemplar único

Nada procede de la nada

Jamás cosa alguna se engendró de la nada, por obra divina. Pues esta es la razón del temor que a todos los mortales esclaviza, que ven acaecer en la tierra y en el cielo muchos fenómenos cuyas causas no pueden comprender en modo alguno, e imaginan que son obra de un poder divino. Así, una vez persuadidos de que nada puede crearse de la nada, podremos descubrir mejor lo que buscamos: de donde puede ser creada cada cosa y cómo todo sucede sin intervención de los dioses. Pues si las cosas salieran de la nada, cualquiera podría nacer de cualquiera, nada necesitaría semilla, del mar podrían surgir de repente los hombres, de la tierra la familia escamígera, y las aves brotarían del cielo, el ganado y demás animales, bestias salvajes de toda especie, ocuparían, naciendo al azar, desiertos y cultivos; ni los frutos en los árboles se mantendrían los mismos, sino que cambiarían: todos podrían producirlo todo. En efecto, no habiendo cuerpos genitales propios de cada cosa, ¿cómo podría ninguna tener madre cierta? Pero, ahora, como que cada ser se engendra de gérmenes ciertos, cada cosa nace y asoma a las riberas de la luz allí donde se encuentra su propia materia y sus elementos primeros; y por esta razón no puede todo nacer de todo, porque cada cosa determinada tiene una cualidad distintiva.

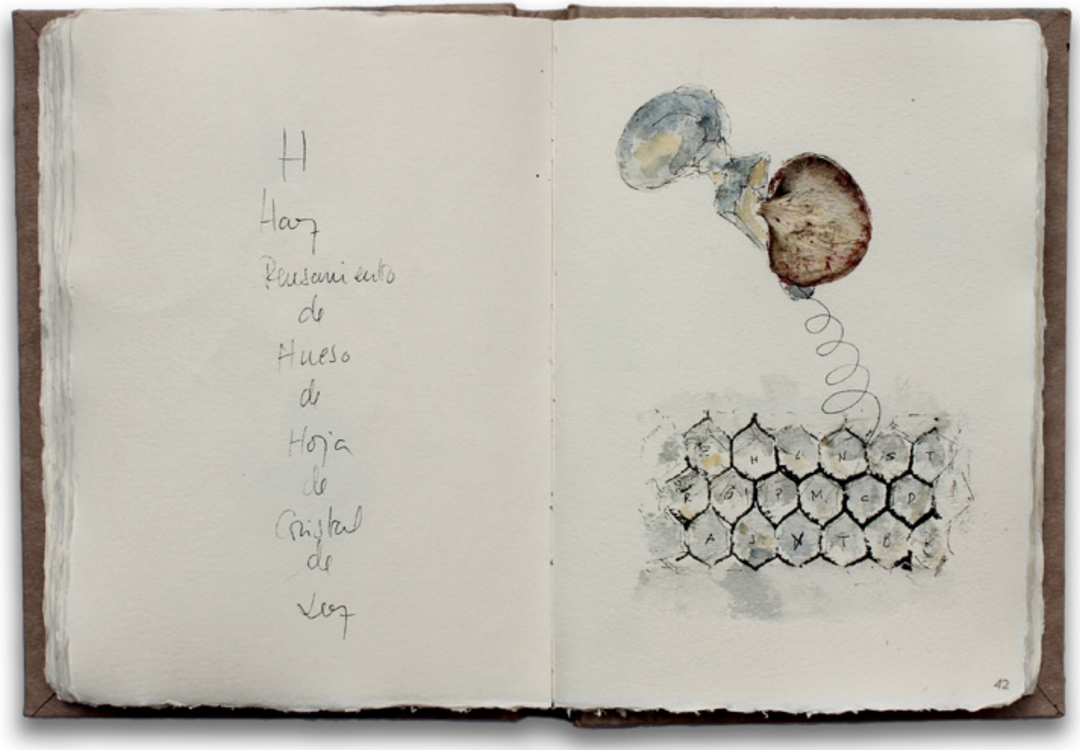
(Lucrecio. *De Rerum natura*, 150-175)

PALOMA SOUTO

El libro *Jardín de Palabras* de Paloma Souto es un abecedario construido a partir de una vibración, cada letra suena y resuena desde la huella donde estuvo impresa. Por eso, cada obra incorpora materiales con un resto de ADN que conversa con la tinta. Es un intento de recuperar el valor y la arqueología de la letra, la cualidad de su contenido, construyendo así la topografía de un jardín, en el que las letras conversan sobre su primigenio significado. Como si de un coro se tratase, alas, cristales, plumas, huesos, flores, semillas, metales, conchas, caracolas, cuerda, agua y carbón. Voces que trenzan vida, tinta y emoción con objeto de reconstruir el valor de la letra que, desde su esencia, hila palabras que piensan al son de la imagen editada.

S/T. Obras derivadas del libro *Jardín de palabras*
2015
Collages

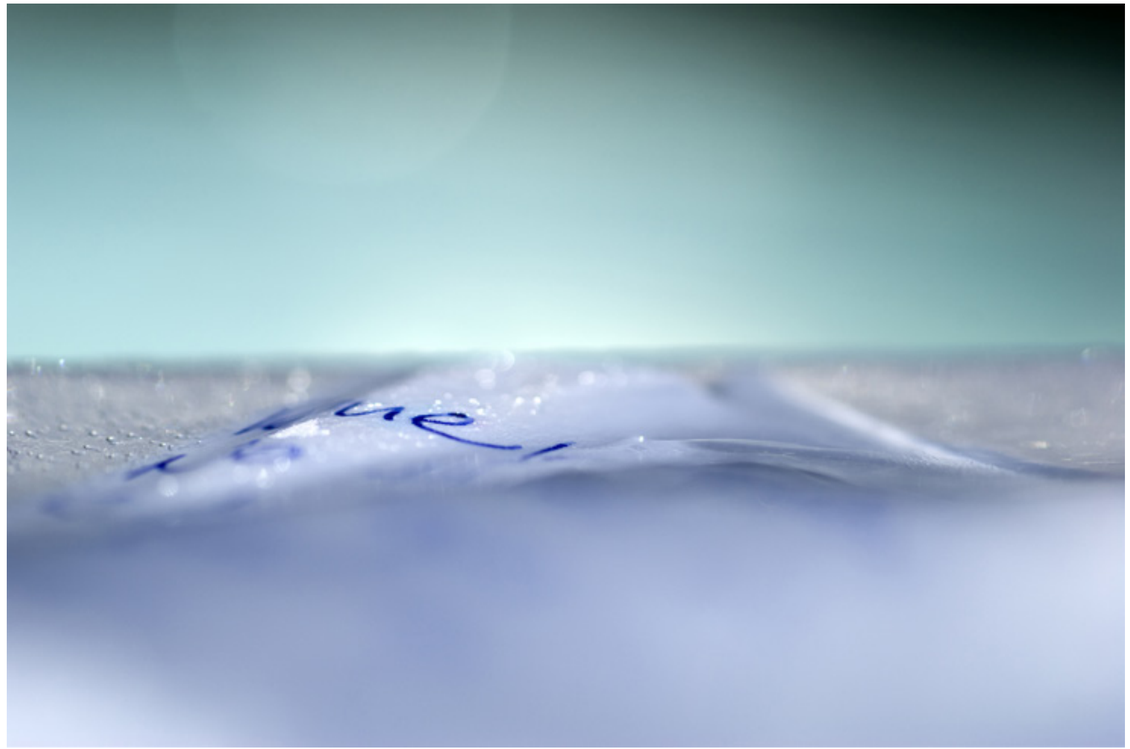
Jardín de palabras
2015
Acuarela y tinta china sobre papel, ejemplar único
Texto de la artista



OLGA SIMÓN

El libro objeto *El jardín polar* de Olga Simón consta de una fotografía de una carta escrita en papel sometida a la acción de un frío intenso hasta su completa congelación. En esta obra está presente la idea de la mutación, de la transformación, del cambio constante. El conjunto de fotografías de tonos azules que le acompañan recogen el instante en que la tinta de un fragmento de la carta escrita se deshace, orea y tiñe de color el agua. Los efectos del agua se mezclan con la apariencia de extraños paisajes vistos desde el aire: una lengua líquida que avanza sobre una superficie, como ocurre en algunos paisajes desnudos de James Turrell. Paisajes deshabitados. Quizás sea esa capacidad de alteración de la imagen la que mejor sintetice el conjunto, por su limpieza y levedad, por su equilibrio, por la manera de mostrar distintos estados, incluso la inmaterialidad.

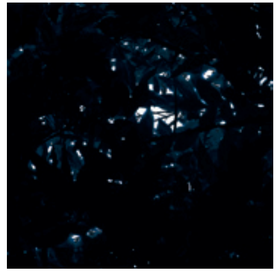
El jardín polar
2004 - 2008
Metracrilato
Libro-objeto

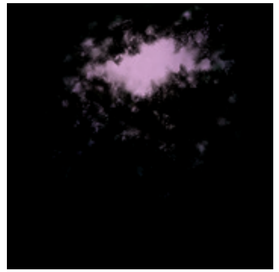


El jardín polar
2004 - 2008
Fotografía siliconada

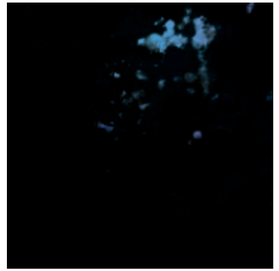
ANDRÉS TALAVERO

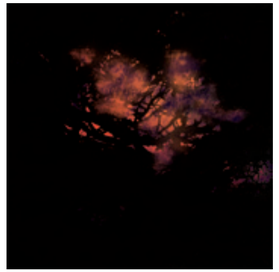
Como vector tradicional del pensamiento místico, la luz —también su contrario, la sombra— ha sido siempre un motivo esencial en el quehacer artístico de Andrés Talavero. Esto se pudo comprobar con su recreación de un rosetón de catedral (*Camino*) mediante unas hojas de olivos esparcidas en una tela blanca tendida en el suelo, para la exposición *La estética del olivar* en el Palacio de Villadompedro de Jaén (2005). Fruto de esta fuente de inspiración, su libro *Luces donde sólo hay sombras* nos ofrece tramas digitales realizadas con fotoshop, que se asemejan al abanico de colores que filtran las ramas de los árboles mirándolas a contraluz. Lo sombrío de la trama es la condición indispensable para que aparezca filtrada en cualquier drama humano la luz de la esperanza.





Luces donde sólo hay sombras
Autoedición, 2015
Impresión digital, 20 ejemplares
Texto de Santos Domínguez





WOLF VOSTELL

El libro ilustrado *L´Innommable* (título sacado del libro de Samuel Beckett), con un texto en francés, nos habla de experiencias y visiones del paisaje mediterráneo, más concretamente de la región de Bandol en el departamento del Var del sur de Francia, donde, muy joven, el autor del poema conoció al pintor maldito Roger Van Roger, experiencia irrepetible que le marcó profundamente y que impregna todo el texto escrito años más tarde. En él la "maldición" del pintor se trasmuta en la del poeta, incapaz de adueñarse del flujo evolutivo de la escritura que discurre por caminos insospechados, dejando "innombrado" (igual le pasaba al maestro de Bandol que, en tiempo de esta visita a su taller, solo podía pintar en negro sus inmensos cuadros por falta de recursos) lo que inicialmente pretendía decir. Está ilustrado con la reproducción en ófset de 11 dibujos originales de Wolf Vostell realizados en la Siberia extremeña.

L´Innommable
Le Chemin du sang du serp, Departamento de Publicaciones
de la Universidad de Toulouse Le Mirail. Francia, 1986
Foto composición, 1000 ejemplares
Texto de Michel Hubert

FIN

FUNDACIÓN ORTEGA MUÑOZ

JUNTA DE EXTREMADURA