MAPAS PEREGRINOS

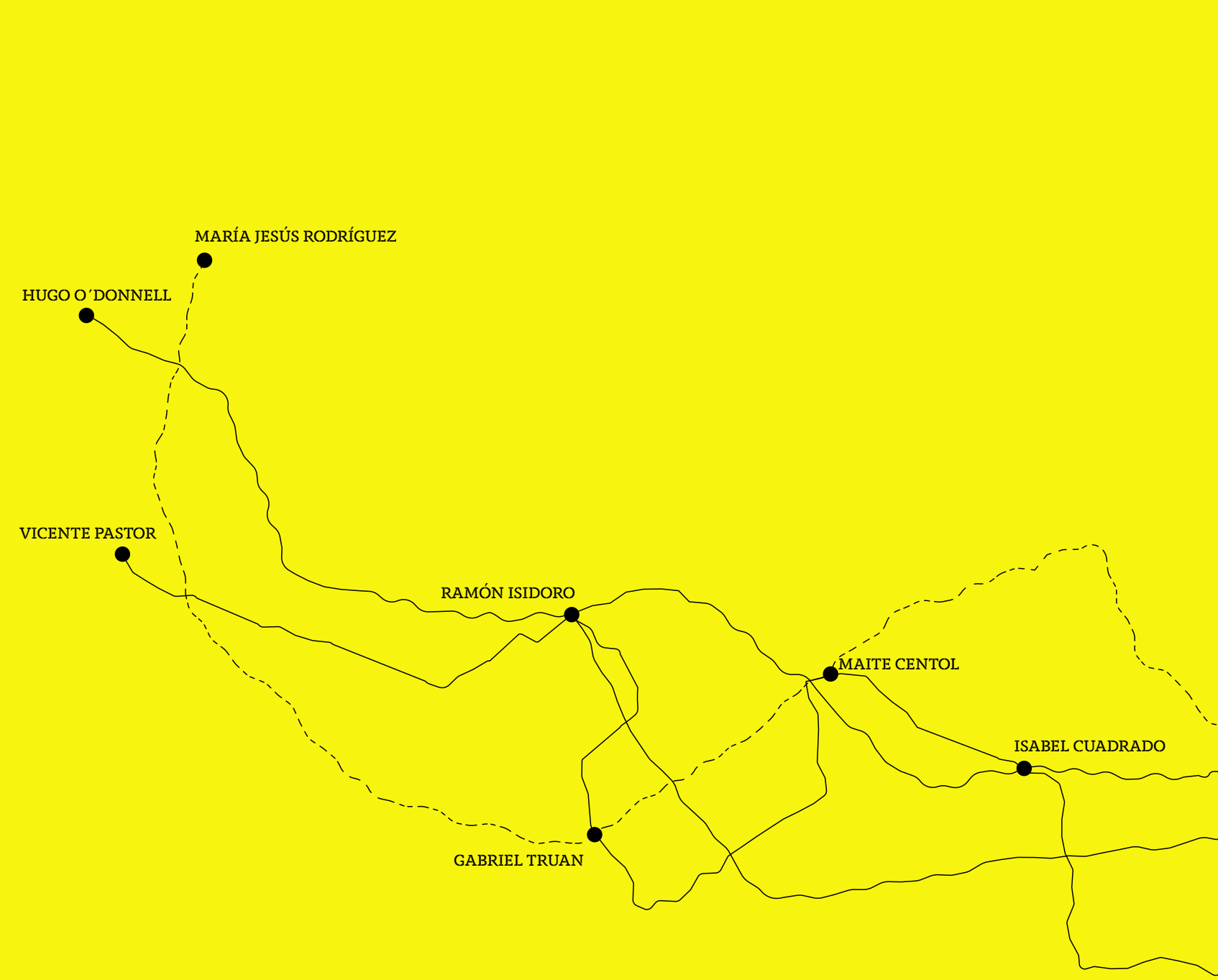

MAPAS PEREGRINOS

MUSEO BARJOLA
10 sep — 21 nov
2021

MUSEO BARJOLA
Barjola

Gobiernu del Principáu d'Asturies

MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ
HUGO O´DONNELL
VICENTE PASTOR
RAMÓN ISIDORO
MAITE CENTOL
ISABEL CUADRADO
GABRIEL TRUAN

Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo

Museo Barjola, Directora
Lydia Santamarina Pedregal

—

Comisariado
A Bulto Cultura

Diseño expositivo
Ramón Isidoro

Textos
Laila Bermúdez

Fotografías
Marcos Morilla

Diseño del catálogo
Marco Recuero

Edita
Museo Barjola

Imprime

D.L.

—

Museo Barjola
Trinidad, 17
33201 - Gijón
Principado de Asturias

www.museobarjola.es

MAPAS PEREGRINOS

GABRIEL TRUAN

HUGO O´DONNELL

ISABEL CUADRADO

MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

MAITE CENTOL

RAMÓN ISIDORO

VICENTE PASTOR

MUSEO BARJOLA
10 SEPTIEMBRE — 21 NOVIEMBRE
2021

MUSEO BARJOLA
Barjola

GOBIERNU DEL PRINCIPÁU D'ASTURIES

MAPAS PEREGRINOS

Mapas peregrinos

Lydia Santamarina Pedregal

Directora del Museo Barjola

Mapas y peregrinos son dos conceptos que se necesitan y se complementan: la guía del camino y el caminante. Elementos relevantes aún más en un año Xacobeo y en un territorio como el asturiano, atravesado por más de un Camino de Santiago o Camino de las Estrellas, como también se le conoce, puesto que lo guía por el cielo la preciosa y enorme galaxia que es la Vía Láctea.

Camino de Santiago, desde la Edad Media, punto neurálgico, camino de vida, pues trascendía el espíritu religioso y abarcaba: el avance de la comunicación y conexión entre pueblos y naciones, los mercados, la artesanía, la construcción de infraestructuras, la ciencia, la cultura, la expansión del conocimiento que viajaba por él y que aún ahora sigue siendo ruta de desarrollo económico y cultural, ejes eternos del crecimiento del ser humano.

Camino unido fuertemente al arte que a través de él recibió un enorme impulso, bien visible ya en el arte románico con sus maravillosos templos y monasterios, construidos a la medida del hombre en dimensiones y mensajes de desbordante imaginación, fraguados en pinturas, pórticos o capiteles.

Bajo este influjo, *Mapas Peregrinos* muestra la obra de siete artistas, marcada por su propio trayecto artístico, parte fundamental de su camino de vida, pues los caminos no son sólo terrestres o estelares, también están en nuestra mente y conducen a múltiples destinos, a nuestras personales Ítacas. Así lo demuestran, en el Museo Barjola: Isabel Cuadrado, María Jesús Rodríguez, Maite Centol, Vicente Pastor, Hugo O'Donnell, Ramón Isidoro y Gabriel Truan.

Identidades, conflictos sociales, naturaleza, simbolismo, abstracción. Caminos de pensamiento, de investigación y de disfrute.

Pasen, vean y siempre caminen. Lo importante es el viaje, lo han contado muy bien los poetas, como Kavafis, y no por tópico es menos cierto y menos bello:

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
(…)
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
(…)
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

Buen camino.

¿Sueñan los peregrinos con mapas eclécticos?

Laila Bermúdez

Usted –espectador– y yo –que le hablo–, nos asomaremos juntos a esta exposición como si nada tuviera que ocurrir, como si nuestras miradas fueran nubes efímeras bordeando una tarde apacible, un paseo por la orilla.

Nada nos impide observar sin esfuerzo, y pasar de largo. Y nada nos preserva de jugar, esbozar o fantasear instalados cómodamente en la butaca de la metáfora del arte.

Seamos por un momento cada uno de los creadores, pensémonos como viajeros, sintamos la necesidad de un mapa sobre el que trazar nuestro itinerario. ¿Existe ese mapa? ¿O caminaremos sobre un pergamino en blanco señalando fuentes y manantiales, anotando veredas amables ya amansadas por otros, abriendo senderos propios con o sin salida, nombrando parajes, marcando encuentros? ¿Habrá una meta, una recompensa, un laurel o, al menos, un bautismo? ¿Rozaremos juntos un horizonte de sucesos?

SALIDA

La empresa del arte será tan vasta o
tan humilde como lo sea el trabajo y
el azar, tan mística o tan mundana
como sean los propósitos.

Casi todo lo ligero cabe en la mochila
del peregrino: los ojos bien abiertos,
las flores de la noche, las dudas,
las tentaciones, los anhelos.

¿Disfrutaremos? Somos tan humanos que
hallarnos en la mirada de otro viajero nos
produce una primaria y gozosa satisfacción.

Y todos, todos viajan. Incluso nosotros. De
la Meca a Santiago, de Uluru a Shangri-La.

Aquí hay siete posibles peregrinos
–qué místico el número– mostrando
sus cartas. Nos invitan a itinerar,
sin exigir mayor fe que una mirada,
por los senderos de su canción.

GABRIEL TRUAN

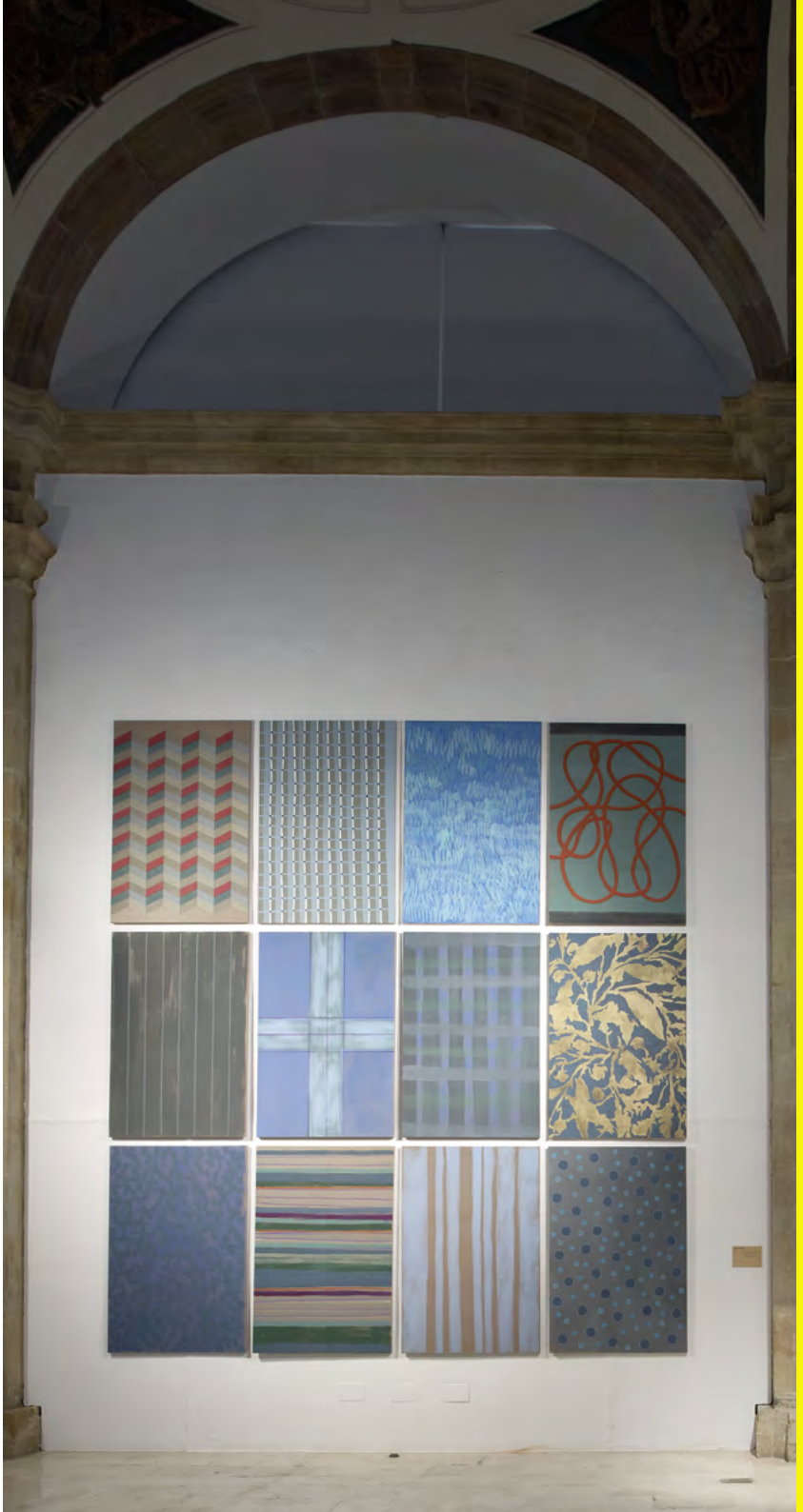
A Ester

La serie *Azul*, pintada durante la primavera de 2020, alude a lo textil, sin referencias directas a imágenes preexistentes, primando la intuición en las opciones compositivas y cromáticas. *Azul*, medida de tiempo mientras duró el confinamiento, fue el nexo que me permitió mantener la confianza en un mundo para siempre alterado.

Dadas las características del espacio expositivo –la desacralizada capilla de la Trinidad–, se muestran las telas en tres filas y no en una como es habitual en mi trabajo. Esta disposición, inusual pero adecuada, induce a una visión de conjunto, percepción de un variado tejido que ocupa la pared como el mapa de un territorio de improbable recorrido.

Gabriel Truan
Mayo 2021

Azul,
2020
Acrílico sobre tela.
146 × 97 cm,
cada uno.

MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ

Todo lo orgánico –incluso el tiempo– está de tu parte.

En la obra de Mª Jesús, el viaje es ancestral. Traspasa las tradiciones, los usos, las culturas y las creencias…

Viaja hacia lo más profundo, hacia la roca y sus fallas, se adentra en el bosque, en el mundo fósil, y llega al núcleo, a la poesía de la fibra carbonizada, de la tierra, del mineral.

La artista nos convoca a un ritual cercano al origen. Nos pide valor para mirar de frente a las fuerzas, a la dureza, al material primigenio. Y en el viaje, el mapa aflora y cristaliza como una maternidad ígnea. En su obra, las formas devienen grandes talismanes; contornos que reconoceremos en nuestras propias formas, bordes que protegen nuestro camino.

Nuestra mirada es la química que alimenta lo aparentemente inerte; origen y destino de todos los reinos animados.

Lo más cercano está contigo, también lo más profundo; la base, la angularidad necesaria para construir un mundo, entre todos los mundos posibles.

Sin título
1982-2019
Cartón.
37 × 200 × 65 cm

VICENTE PASTOR

El peligro en el viaje es una canción antigua.

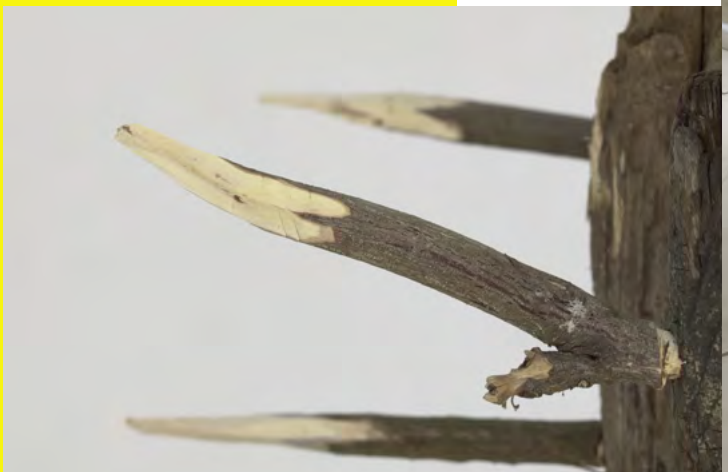
Un viaje peregrino es siempre un viaje en soledad. Ante la oscuridad, ante las dificultades, ante el silencio.

Expulsados del paraíso, estamos destinados a perder el rumbo, a negociar con el camino. A enfocar, a mirar de lejos y de cerca, a vencer contratiempos y dificultades, explorar el miedo interior y el peligro exterior, salir ilesos; y como meta ancestral, sentirse héroe de uno mismo…

Fabricamos señales, conjuros, amuletos. El artista nos crea un escenario donde recuerda que somos los nómadas de siempre, los mismos que sintieron el frío de las estrellas, el silbido del áspid, la dulzura de un manantial.

¿Buscamos conocimiento, recompensa a nuestro valor? ¿O vagamos quizá ensimismados, recolectando jugosas bayas de lo efímero, encadenados a la marcha imparable de los días?

Profundidad de campo
2021
Instalación. Impresión digital y objetos.

HUGO O'DONNELL

Un atlas de piel y de miradas.

No hay viaje más largo y turbulento que el que se emprende a la esencia del ser humano. Ninguna búsqueda es tan ardua como la que persigue conocer el destino real de una mirada, de un silencio.

Nada se desplaza más que esa mirada.

Esas mujeres nos miran, nos peregrinan: siento que son ellas las que nos buscan como meta.

Observador, siéntete observado por todo ese tiempo en que ellas te han buscado, por los siglos recorridos hasta ti desde estos fragmentos de elocuente silencio.

Rostros de mujer. Nos susurran desde la inquietud de los maestros que las fijaron en su trazo. Y en su compañía, la aplicación meditativa del artista, un grafismo orgánico y obstinado que recompone quizá la posible piel de las damas, como mapa de inequívoca exactitud sobre lo que nunca permanece.

El artista recorre, documenta, estudia y clasifica rostros esenciales que pueblan una región indómita: el eterno femenino.

Serie *Señaldá*

2020 - 2021

Grafito sobre papel.
32,4 × 39 cm
32,4 × 52 cm
25,4 × 72,7 cm
(según pieza)

RAMÓN ISIDORO

Todo mapa comienza en su escala.

La indiscutible primera etapa del camino está en el umbral, en la casilla de salida.

Y cuando el viaje es una expedición por los márgenes y los límites de la pintura, por los ámbitos de la luz y la belleza, quizá todo el recorrido esté contenido en la propia puerta.

Ahí se concentra la ansiedad por partir, la inquietud, el murmullo, toda la intensidad del reto.

Un portal a otra dimensión, un abismo salpicado, un nacimiento.

La obra es esa puerta; y también el hito, el crucero: el altar necesario donde dar culto a las preguntas que llenan la mochila
del viajero.

Como capas de música que se solidifica al contacto con una superficie dada, el artista trata los planos de su tótem como variaciones, como peregrinaciones a otros tantos espacios sagrados, sonoros, abstractos: la luz y el espejo, absorción y expansión en un continuo ensueño; la pintura y la nube, manchas que renuevan el paisaje y los versos, y nuestra propia percepción del camino.

(De Jaime Siles)

Hay un espejo mudo
donde puedo encontrarme,
si me busco, o perderme
dentro de sus cristales.

Al otro lado del eco está la luz
2021
Pintura, vidrio y retroiluminación.
140 × 110 × 100 cm

ISABEL CUADRADO

Un mapa insolente e insólito.

La artista se encuentra desplazada en otro país, en otro estudio, en otro clima. El final del invierno en Finlandia.

Una estancia becada que es una suerte de salvoconducto hacia ese lugar creativo que proporciona la distancia con lo cotidiano. Un desplazamiento real con un reto incorporado: una instalación al día; un viaje para nutrirse, para documentar la inspiración y la transformación.

Pero la paradoja está servida: el peregrinaje, merced a un tiempo inclemente, deviene casi reclusión, y en el retiro, la artista debe trabajar con la escasez, con lo más cercano. En la parca arqueología del estudio, descubre un mapa inusitado: la mesa de trabajo revela toda una orografía extravagante que excita la imaginación y premia con bendita ironía la osadía de crear.

Con agilidad conceptual, acepta el reto de su *objet truvé* y lo incorpora a la experiencia de ese espacio físico y meditativo. Y con la concentración sosegada de un amanuense, traduce y reelabora el mapa que rectifica su estancia.

–"Estás aquí…, aquí."–, dice el mapa. Y ella camina por las líneas de su asombrosa topografía con una probable, sagrada, o resignada, obediencia.

Mapa de mi mesa
2021
Instalación.
Pintura sobre paramento
y grafito sobre papel
de 95 × 200 cm

MAITE CENTOL

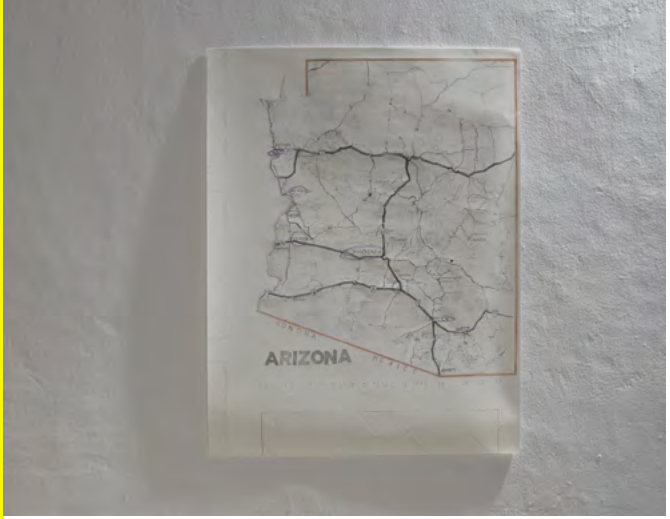
La insoportable levedad de la frontera.

Nuevos mapas geoestratégicos, nuevas peregrinaciones.

Cuando la peregrinación es un acto político –más criminalizado que santificado–, el viaje se convierte en una guerra contra el absurdo. Quien se sueña víctima se despierta sospechoso, y la topografía artística se convierte en una acción necesaria que nos permite enfocar la paradoja, el drama de intentar ser en otro territorio, y la imposibilidad de viajar en libertad sin más identidad que la esperanza.

La artista se rebela, se inmola; raspa y borra los símbolos de la identidad, poniendo en evidencia la fragilidad de los registros que documentan la existencia.

Y también documenta el mapa del laberinto. Como un pulso desbocado, y con el impudor que transpira la inmensa necesidad de quien huye, la palabra *destino* conjura la fragilidad de una cartografía redibujada en el imaginario del migrante.

Destino / Guadalajara, México / 2010

2021

Grafito y tinta sobre papel. 90 × 70 cm

Dibujo basado en un plano turístico de Arizona.

Se trata de una réplica fuera de escala de la única documentación que posee un viajero anónimo en su camino hacia Estados Unidos, a su paso por Guadalajara hacia la frontera americana: una persona de Honduras que viaja como polizón en trenes de mercancías, los únicos que circulan en México.

Serie *Passport / Acción 1. Pintar de negro*

2014

Serie *Passport / Acción 2. Lijar*

2015

Serie *Passport / Acción 3. Encerar*

2021

Videos DVD. Loop

Serie de acciones grabadas en video. Son intervenciones sobre documentos oficiales e identificativos como pasaportes, señalando y eliminando sus símbolos. En un plano detalle –que mantiene el anonimato–, se dirige la mirada hacia la acción de la manipulación y negación de símbolos, en contraposición al proceso y el efecto de identificar como manera de ejercer el control por parte de los estados.

