Melquiades Alvarez

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

C/ Trinidad, 17
Teléfono (98) 535 79 39
Fax (98) 535 79 39
33201 Gijón

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION,
CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

Melquiades Álvarez

Servicio
Publicaciones

COMISION ASESORA DEL MUSEO

Presidente:
Ilma. Sra. Dña. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Vicepresidente:
D. Joaquín Rubio Camín

Vocales:
Dña. M.ª Jesús Queipo Pérez
D. Pelayo Ortega
D. Rubén Suárez
D. Amador Fernández Carnero
D. José Antonio Galea Fernández
D. Vicente Díez Faixat
D. Blas Fernández Gallego
D. Calixto Fernández Hernández

Secretaria:
Dña. Rosa Zapico Fueyo

Colabora:

CAJA DE ASTURIAS

Edita: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias
Promueve: Museo Barjola
Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
Textos: Melquiades Álvarez
Fotografías: Escultura y foto personal, José Ferrero
Dibujos y foto capilla, Kike Llamas
Maqueta: Elías/Santamarina.

Imprime: Gráficas Rigel, S.A.
D. Legal: AS-3294/1994
ISBN: 84-7847-321-1

Melquiades Álvarez

30 DICIEMBRE 1994 / 29 ENERO 1995

A la memoria de mi padre

Mi agradecimiento a
Inés Díaz
José Luis Alvarez
Calixto Fernández
José Ferrero

DIBUJAR EN LA PARED

El muro, la pared, ha sido siempre una superficie llamativa e inmediata como soporte de imágenes y palabras de variadísimo signo.

Desde las pinturas rupestres, pasando por la época álgida de los frescos, hasta las últimas intervenciones directas en museos o galerías, no se ha dejado de utilizar la pared como pantalla de múltiples variantes expresivas. Muchas de ellas son espontáneas y cotidianas, como atestiguan las paredes de cualquier ciudad, las escuelas o las casas.

La exposición de Melquiades Alvarez que ahora presentamos tiene un indudable y doble interés. Por una parte reúne, por primera vez, un conjunto de esculturas —trabajos recientes en su mayoría— de un artista ampliamente conocido como pintor y dibujante.

Por otra parte, a la breve selección de dibujos que acompañan a las esculturas hemos de añadir otra pieza monumental y efímera: un dibujo que, como iniciativa del artista, ha sido concebido para la ocasión y ejecutado directamente sobre el muro frontal de la Capilla de la Trinidad, habitual espacio expositivo del Museo Barjola.

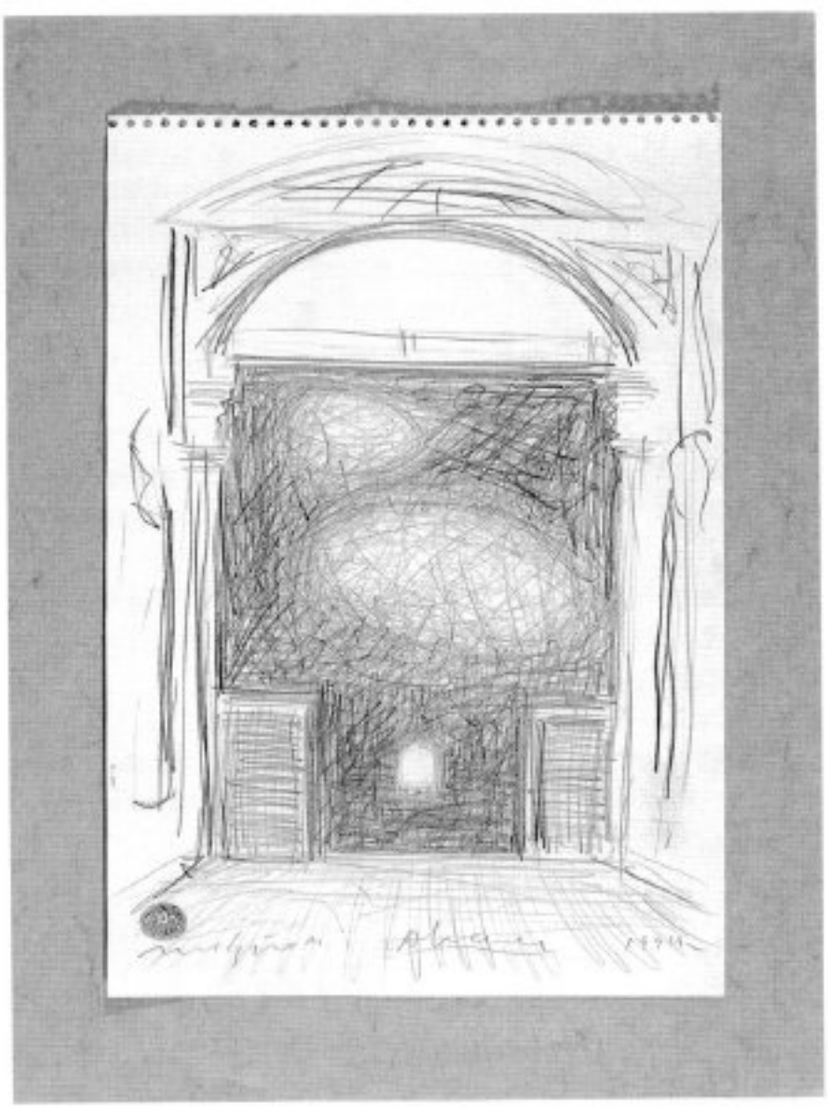
Esta obra, aunque autónoma, acompaña a todas las obras que componen la exposición y trata de prestarles un cálido cobijo nocturno, un «ambiente» que redondea, de alguna manera, la sutil y silenciosa presencia de estas esculturas.

La realización de este dibujo ha supuesto un reto para su autor, tanto por las dimensiones del mismo, como por ser una pared, algo escasamente utilizado en comparación con otros soportes como el papel o el lienzo.

Al mismo tiempo, también supone un reto para el Museo que, de esta manera, abre un nuevo camino en la utilización de su espacio de exposiciones temporales, dedicado hasta ahora a exhibir fundamentalmente escultura.

Museo Barjola

BOCETO SOBRE MURAL. 1994
Grafito sobre papel. 41 x 29 cm

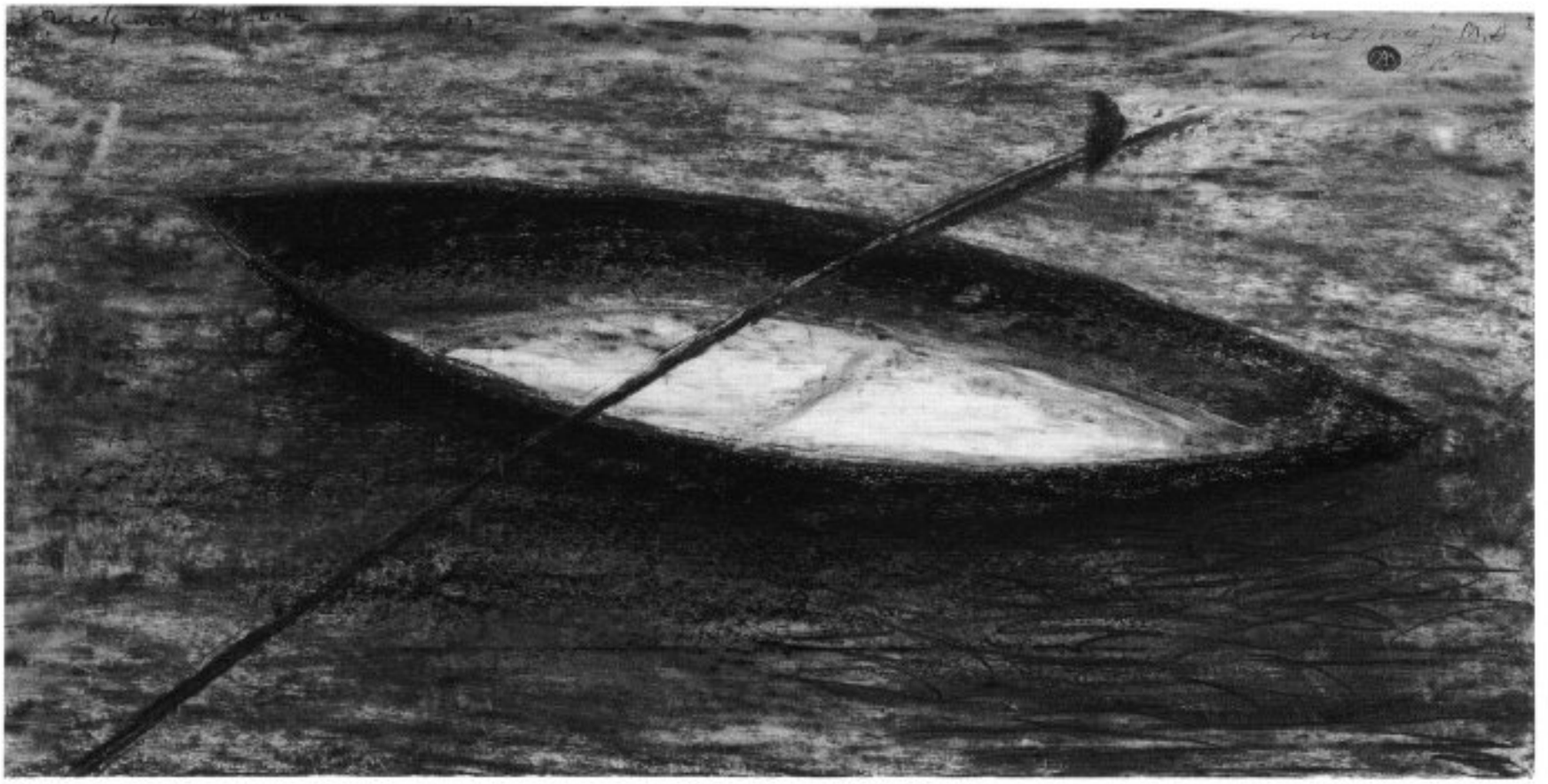
DE LA NOCHE. 1994
Estudio sobre mural
Carbón sobre papel. 70 x 50 cm

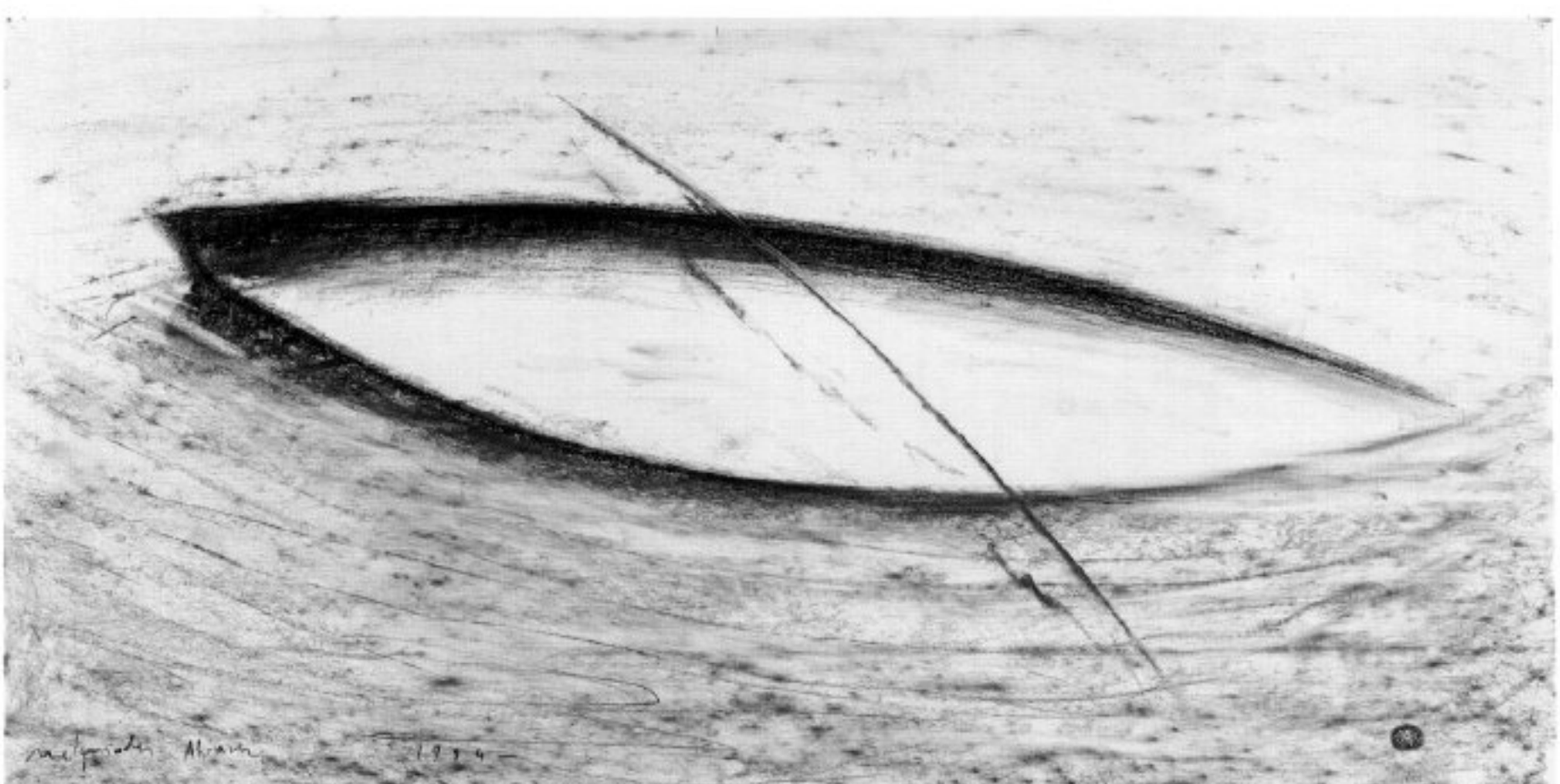
DE LA NOCHE. 1994
Pigmentos y cola sobre la pared
7 x 5 m

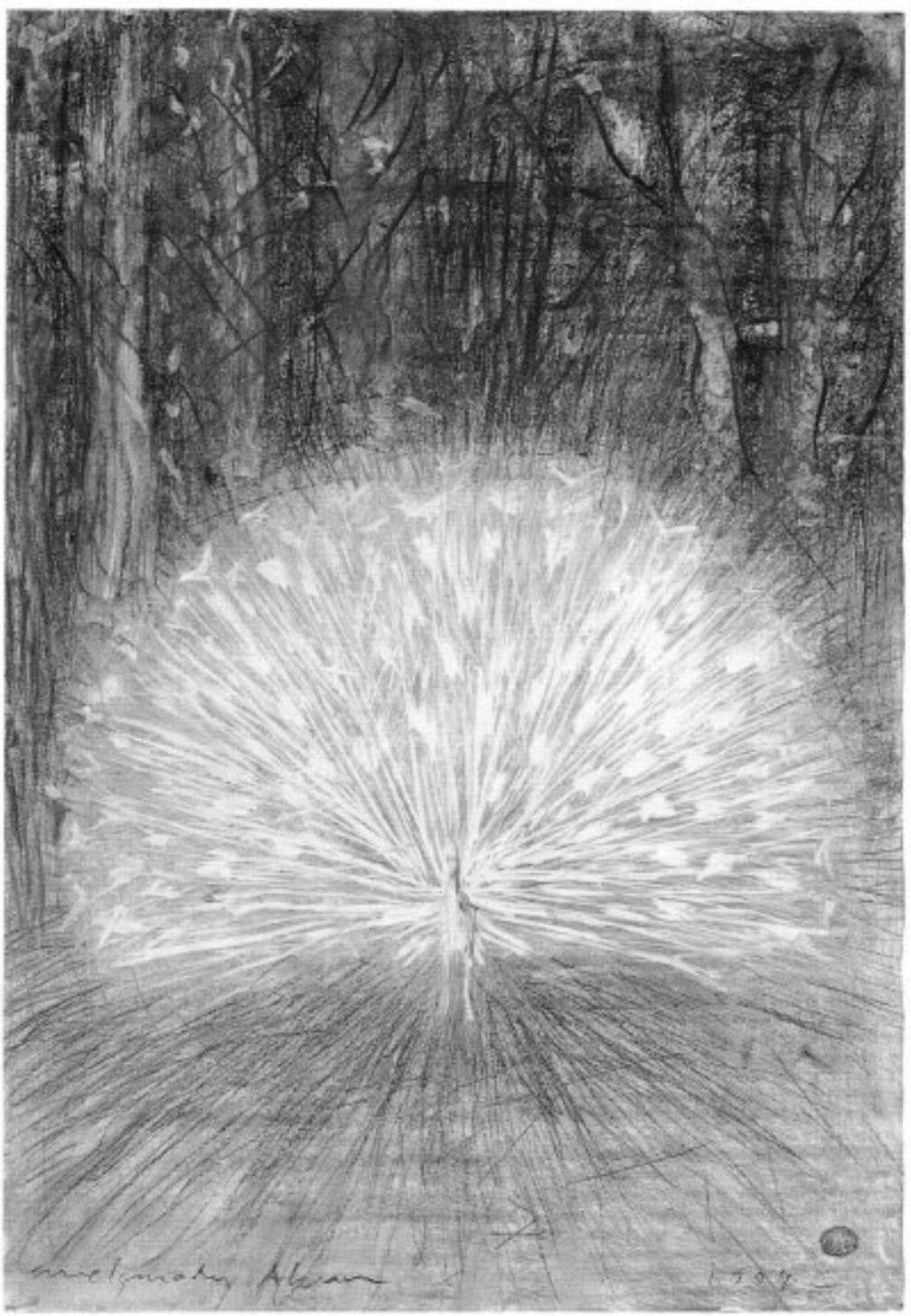
VACÍO. 1994
Carbón sobre papel. 50 x 100 cm

LLENO. 1994
Carbón sobre papel. 50 x 100 cm

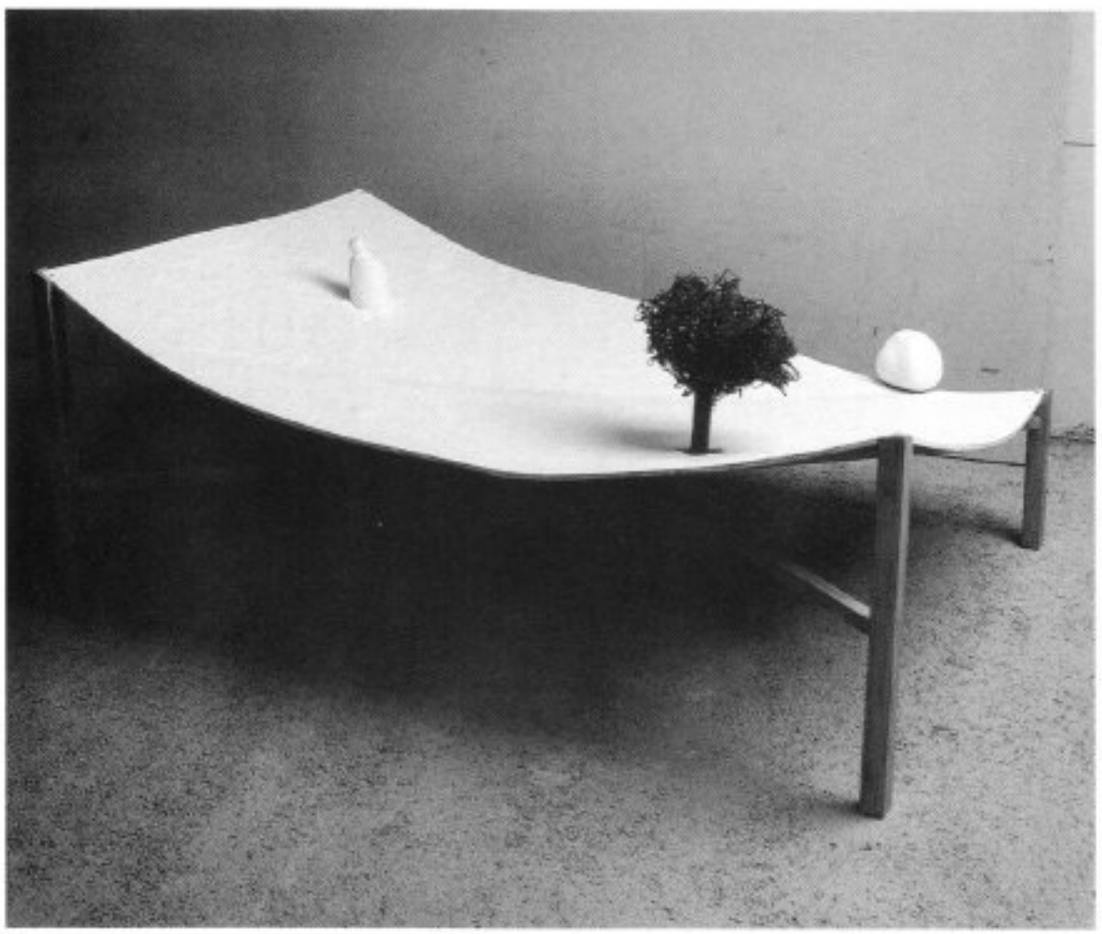

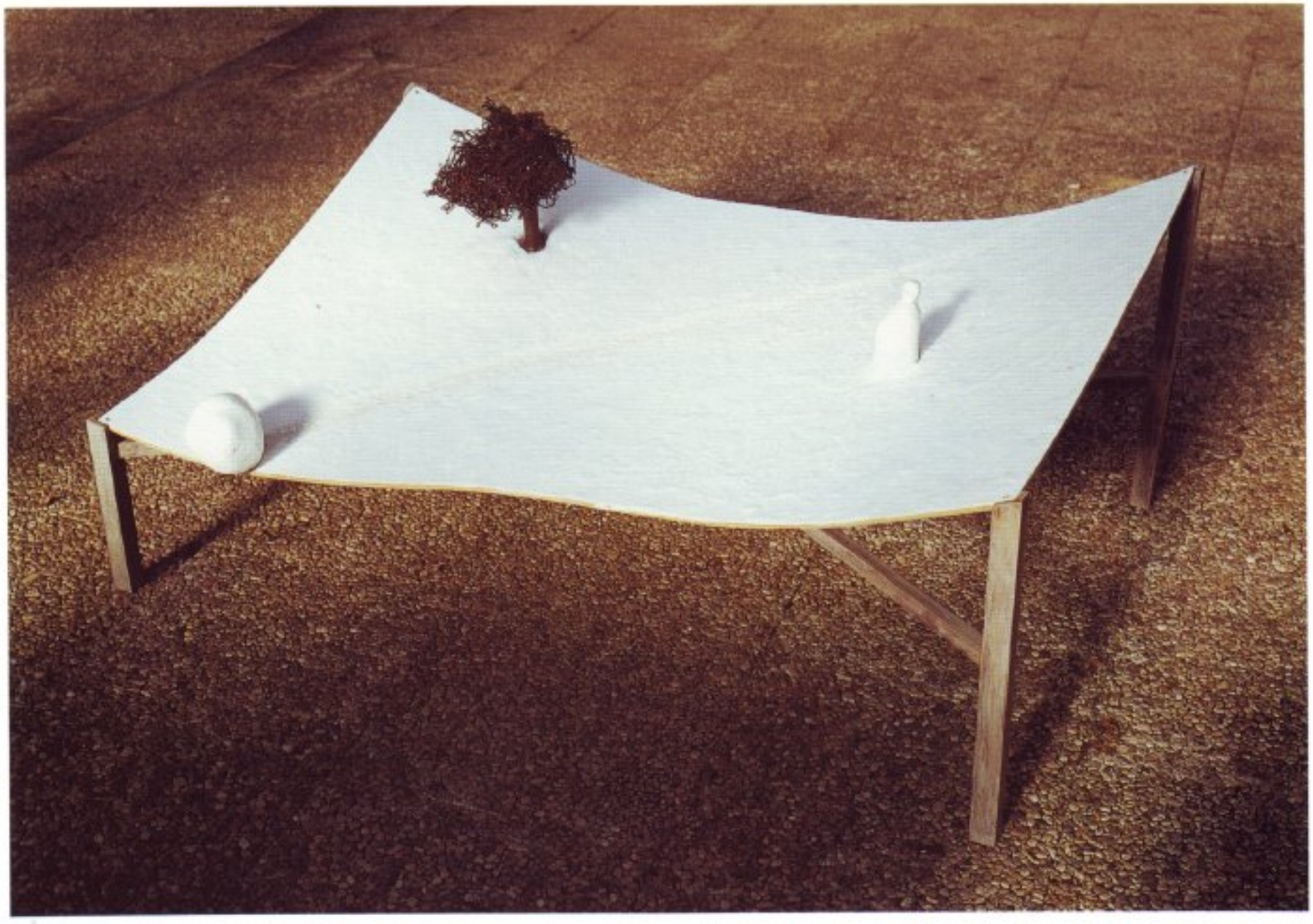
ABIERTO. 1994
Carbón sobre papel. 73 x 51 cm

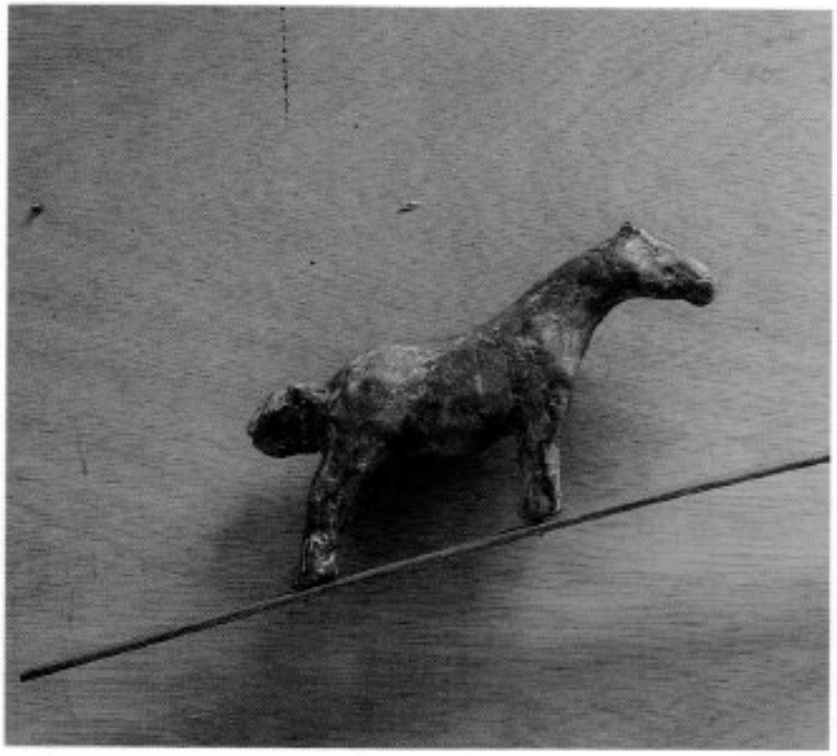
ESCULTURAS

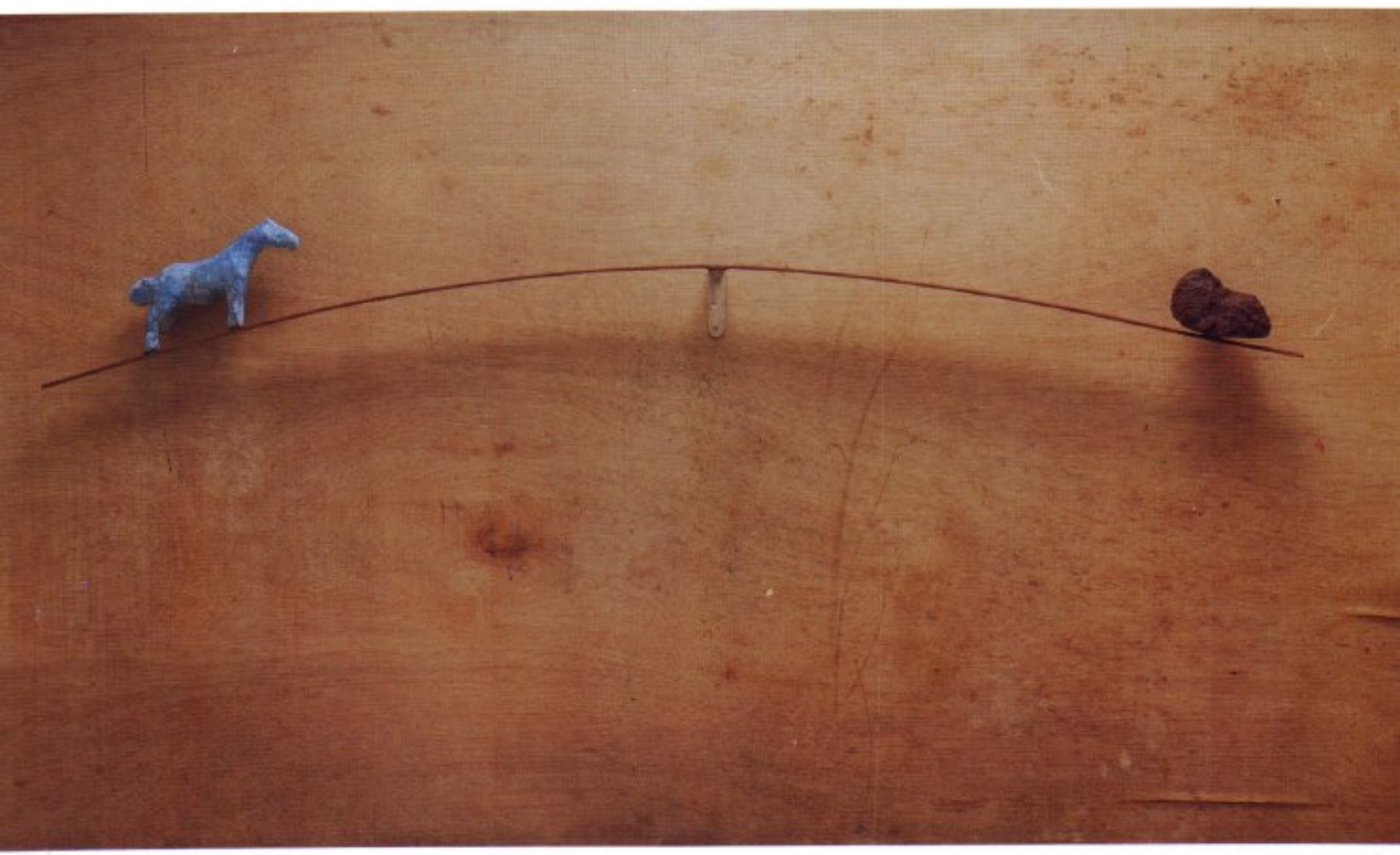
ENCUENTRO EFÍMERO. 1993-94
Madera, hierro y cobre policromados
55 x 118 x 82 cm

HORIZONTE VENCIDO. 1994
Yeso endurecido, acero y piedra policromados
18 x 148 x 8 cm

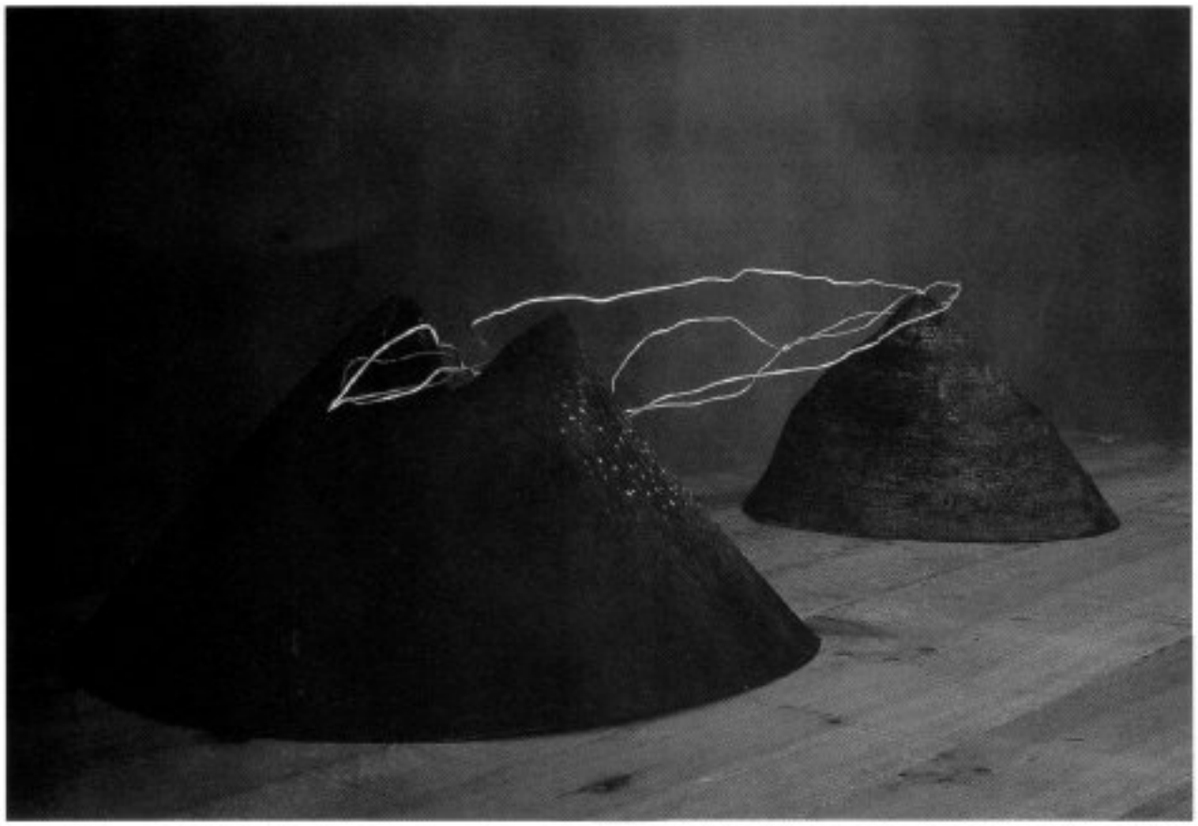

EN SÍ. 1994
Madera, hierro y terracota policromados
19 x 39 x 31 cm

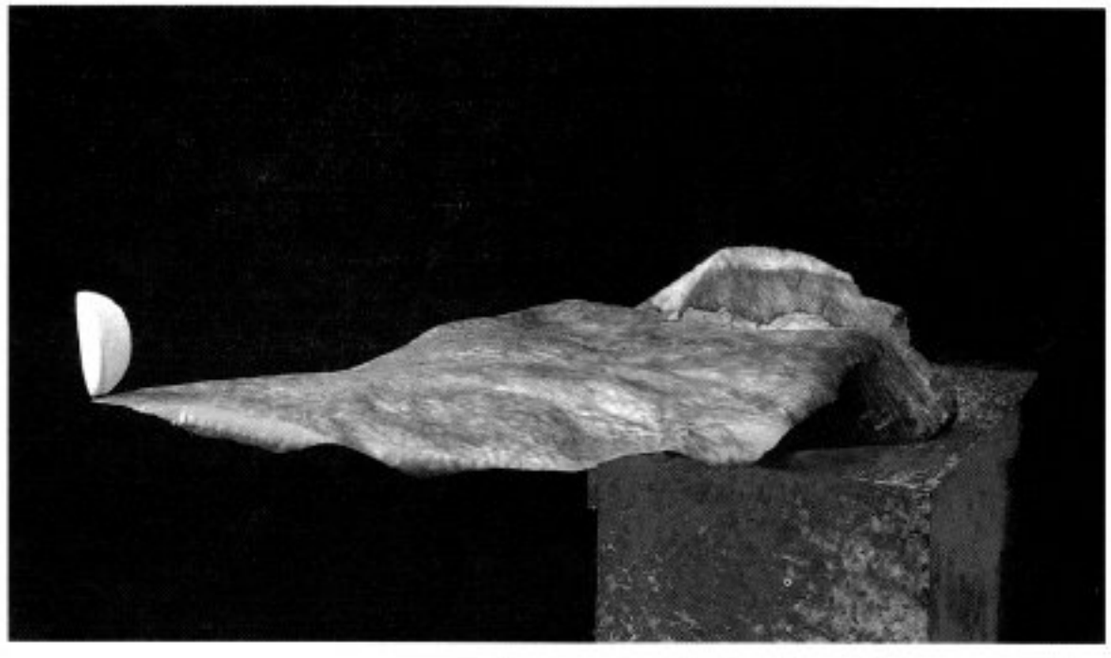

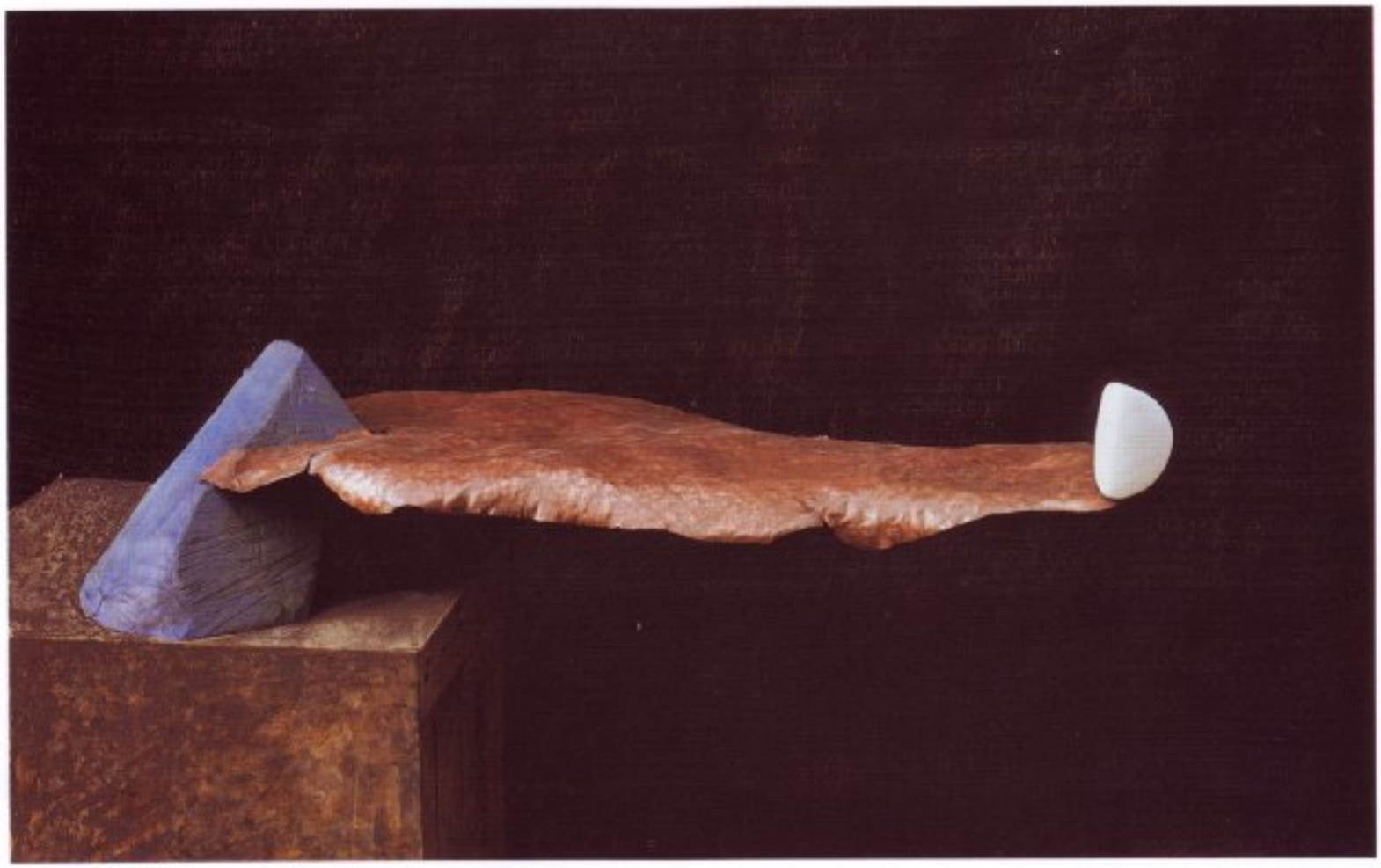
CONVERSACIÓN. 1994
Madera y hierro policromados
26,5 x 112 x 57 cm

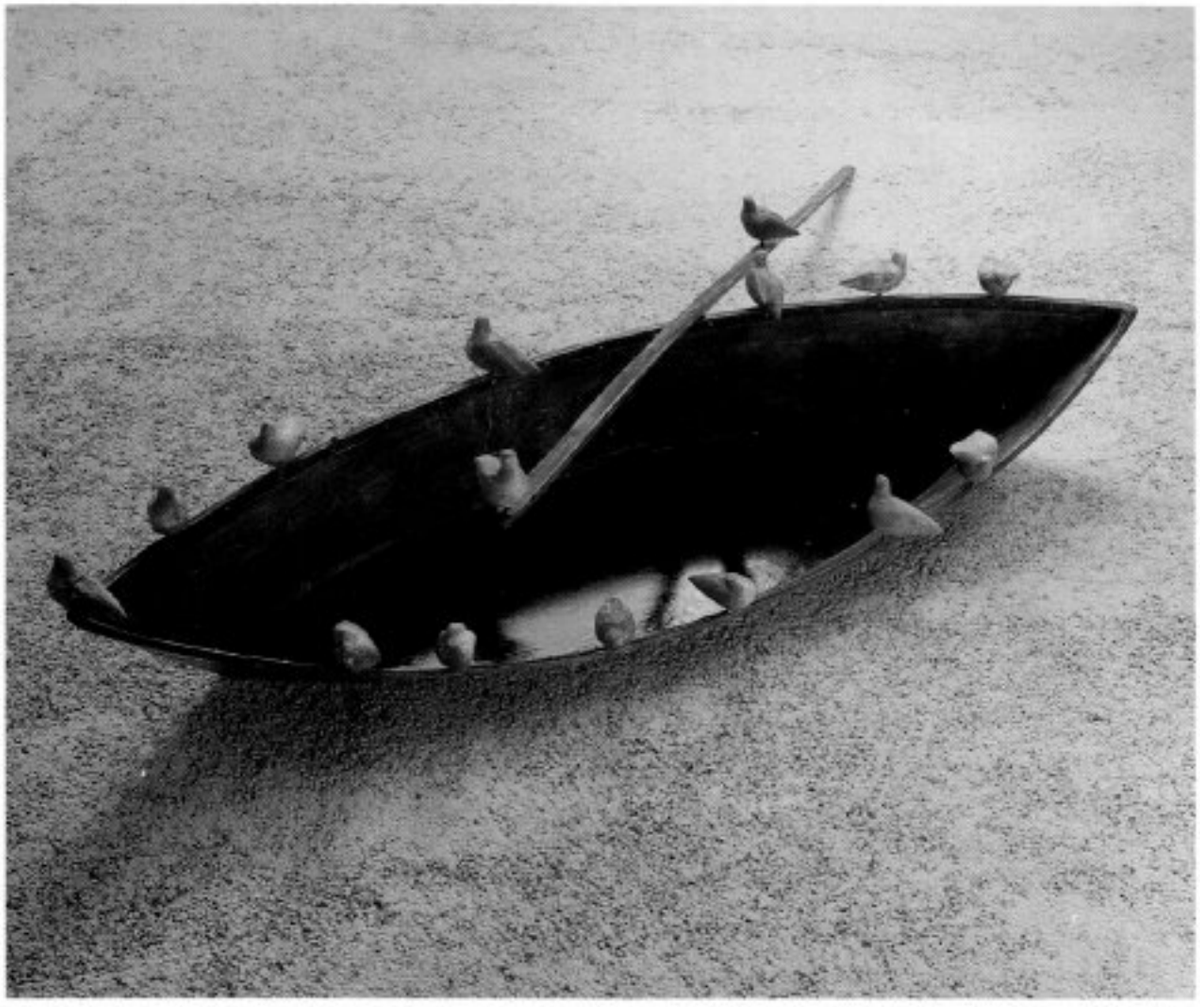

MIRADA EXTENSA. 1994
Madera, cobre y hierro policromados
28 x 89 x 43 cm

CONTRALUZ. 1994
Madera y hierro policromados
37 x 113 x 129 cm

DE LOS PIES A LA CABEZA. 1994
Madera policromada
105 x 25 x 17 cm

COMPAÑERO. 1992-94
Madera, hierro policromado
197 x Ø 50,5 cm

CUADERNO DE TALLER

DOBLE EFECTO

Mientras golpeteo el hierro para labrar la onda de agua, los golpes me van hipnotizando y me concentro en el moldeado del material. Estoy construyendo una onda que crece hacia dentro de mí y, al mismo tiempo, cada golpe de martillo genera una onda sonora que crece y se expande desde este oculto lugar de hojas y sombra.

AZAR I

El hombre suelda los tornillos ha interpretado mi dibujo a su manera y, con su deformación profesional, ha creado un orden muy distinto al que yo le propuse.

Después ha venido la corrección, pero no para volver a la idea original, sino para cambiar algunos puntos. De esta manera creo haber llegado a un tercer orden quizá más cierto.

COLOR

Al principio es una tenue veladura. Después, el hierro se pone un poco más rojo cada día. La humedad del ambiente me sugiere de qué color he de pintar la montaña.

SOL

Quedar atrapado por el sol. No moverse del calor que reverbera en la arena. Imaginar el lento movimiento de las sombras.

LEYES DEL MATERIAL

Construyo la nube como si fuera el trazo fluido de un lápiz. El alambre le da más ligereza y transparencia que la anterior nube de fibra de vidrio que se configuraba más hermética y pesada.

Pretender expresar las cualidades de las distintas cosas físicas que me interesan con los materiales escultóricos que he elegido, supone un reto: el de que esos materiales sean autónomos y expresivos en sí mismos y al mismo tiempo sean referentes a otra realidad más amplia sin caer en algo así como un decorativismo funcional o escenográfico.

INESPERADO

Cuando penetro la madera con el hacha, despierto un olor dormido en su interior. El sol lo intensifica brevemente y se desvanece rápido. Ahora, mi idea y mi intención son más relativos que antes.

VISIÓN

«A veces los pájaros son llamas». M. YOURCENAR

JUEGO

El arte es un juego, pero un juego riguroso. Todos los componentes de una obra los combinamos tratando de conseguir una imagen limpia, de una captación emocional instantánea. A partir de aquí, de haber ejercido el juego rigurosamente, depende que la vida secreta de la obra se mantenga o incluso se acreciente el interés por desvelar su origen, quizá oscuro y dramático, sin dejar por ello de transmitirnos alegría.

TENSIÓN

A veces me parece que las obras corren el riesgo de convertirse en maquetas o descripciones volumétricas de la realidad. Para que esto no ocurra, o bien para que ocurra en su justa medida, hay que completar las piezas con lo «innecesario»; y en otros casos renunciar a lo aparentemente «necesario».

Entiendo por innecesario lo que no explica más la realidad pero, el mantenerlo si ya existe o el incorporarlo a la obra como elemento nuevo, hace que ésta alcance verdadera dimensión escultórica, cree tensión con el espacio.

En cuanto a la renuncia de lo necesario, no es ni más ni menos que saber detenerse a tiempo. Saber respetar las cualidades del material, y que los objetos estén aparentemente inacabados y sean autónomos a la vez que sirven a un orden total.

TIEMPO

Recorro el camino de otras veces, pero lo hago a una hora desacostumbrada, y el lugar parece distinto y yo percibo que el tiempo se dilata y lo puedo respirar.

EXPRESIÓN

Hacer un buen retrato de una figura es captar cuál es su actitud. Todos sus miembros, toda la anatomía tiene una función —aún en el reposo—. Así, no se pueden ver las partes como perfectas o imperfectas, sino como encadenamientos que argumentan una expresión única. Un claro ejemplo de esto es la obra de Giacometti, quien construye un todo hierático con el esbozo y la insinuación. Estas figuras que caminan o permanecen en su mismidad, sin ningún aspaviento, sin exhibición de lo innecesario, resultan ser encarnaciones sumamente depuradas de una idea total.

ACCIDENTE

Me corto. Mi sangre fluye abundante y gotea sobre el hombre de madera, lo cual no parece importarle en absoluto.

DIBUJO

Al dibujar planteo en la desnudez del papel algo elemental. Algo que puede vertebrar imágenes complejas y emociones profundas con el más esquemático de los medios.

Dibujar es intentar la construcción más sólida y espiritual que un artista tenga a su alcance. Sus medios, exiguos: trazar y respirar.

TRABAJAR EN FRÍO

Afrontar el trabajo de una forma un tanto mecánica, sin apresuramientos, sin pasión, beneficia al desarrollo de la obra cuando ésta se basa en un sentimiento profundamente adquirido y guardado.

Para transmitir emoción es mejor mantener el oficio ágil y la cabeza despejada.

INDAGACIÓN

El pan seco y carnoso: la cera de abejas.

EQUILIBRIO

Hay obras tridimensionales que crean tensión por la disposición aparentemente caótica de sus elementos. Aunque no se caen (evidentemente porque están bien unidos), parecen cercanos al desvanecimiento, físico o como obra de arte. Si no se desvanecen es porque poseen un estudiadísimo, y netamente escultórico, equilibrio visual. Son como un vuelo sobre el abismo, una peripecia con el alma enganchada en una sólida base a la que retornar. (Recordando esculturas de Anthony Caro).

AZAR II

Al bajar la marea va dejando las cosas en un lugar —un orden— distinto al que estaban antes.

MELQUIADES ÁLVAREZ

1956

Nace en Gijón

1973

Ateneo Jovellanos, Gijón.

1978

Galería Tassili, Oviedo.

1981

Sala Nicanor Piñole, Gijón.
Casa de Cultura, Avilés.

1983

ARTEDER 83, Bilbao.

1984

Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo.
Museo de Bellas Artes de Santander.
Galería Cornión, Gijón.

1985

Galería Egam, Madrid.

1986

Galería 16, San Sebastián.
Casa del Siglo XV, Segovia.

1987

Galería Egam, Madrid.
Galería Cornión, Gijón.

1989

Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón.

1990

Fundación Municipal de Cultura, Castrillón.
Galería Cornión, Gijón.

1991

Galería Albatros, Madrid.

1993

Galería Durero, Gijón.
Casa Municipal de Cultura, Avilés.
Galería Albatros, Madrid.

1994

Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja, Zaragoza.
Museo Barjola. Gijón.

1975

«4 pintores», Galería Benedet, Oviedo.

1976

Galería Tassili, Oviedo.
I Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo.

1979

II Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo.

1981

«Pelayo Ortega, Alejandro Corominas, Melquiades Alvarez», Galería Amadis, Madrid.
XX Premio de Dibujo Joan Miró, Fundación Miró, Barcelona.

1982

ARTEDER 82, Bilbao.
III Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo.
«Artistas de Gijón a Niort», Francia.
«Muestras. Pintores y escultores asturianos», Museo Jovellanos, Gijón.
«Arte asturiano de hoy», Museo Municipal, Madrid.

1984

Muestra Internacional de Arte Gráfico, Museo de Budapest, Hungría.
«Punto, artistas jóvenes en Madrid», Museo Nacional Ferroviario, Madrid.
IV Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo.

1985

Muestra de Arte Joven, Círculo de Bellas Artes de Madrid. Itinerante por varias ciudades españolas.
III Concurso Internacional de Arte Contemporáneo.
Festivales de Navarra, Pamplona.
Exposición Inaugural del Banco de Crédito Industrial de Gijón.

1986

Pintura Española Contemporánea en el Museo Municipal.
II Semana de Madrid en Burdeos, Francia.
I Bienal Iberoamericana de Arte Seriado, Sevilla.
ARCO 86, Galería Cornión, Madrid.
I Bienal Ciudad de Albacete.

1987

«Nuevos paisajes de Asturias», Itinerante: Casa del Monte (Madrid), Casa de Cultura de Zamora, Casonas del Aguila y de la Parra, Santillana del Mar, Casa de Cultura de Avilés, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo.

1988

ACTA 88, Palacio de Velázquez, Madrid.
«Novas Pisagnes das Asturias», Sociedad Nacional de Bellas Artes, Lisboa.

1990

ARCO 90, Galería Cornión, Madrid.

1991

«Galería de mutuos retratos», Galería Cornión, Gijón.
Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, Asturias.

1992

«Blanco y Negro», José Ferrero, Fotografías y Melquiades Álvarez, Dibujos, Galería Vértice, Oviedo.
VI Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo.

1993

«10+10», Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón.
«De buena estampa» obra gráfica actual. Itinerante.

MUSEOS Y COLECCIONES

Ateneo Jovellanos, Gijón.
Museo de Gijón, Casa Natal de Jovellanos.
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo.
Consejerías de Cultura y Turismo.
Consejo Regional de Asturias, Oviedo.
Museo Municipal de Bellas Artes de Santander.
Dirección General de la Juventud, Madrid.
Museo Municipal, Madrid.
Museo de Budapest, Hungría.
Institución Príncipe de Viana, Pamplona.
Colección Eduardo Chillida, San Sebastián.
Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo.
Fundación Juan March, Madrid.
Banco de Vizcaya, Madrid.
Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón.
Colección Juan Barjola, Madrid.
IFEMA, Madrid.
Fundación Principado de Asturias, Oviedo.
Ibercaja. Zaragoza.
La Nueva España. Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA

AZPEITIA, Ángel

«Melquiades Álvarez». *Heraldo de Aragón*, Zaragoza. Marzo 24, 1994.

BARÓN, Javier

«Arte Asturiano de hoy». Catálogo. Madrid 1983.
«Melquiades Álvarez, el artista en su paisaje». Texto del catálogo. Galería Albatros. Madrid 1991.

Catálogo de la VI Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo. Oviedo 1992.
De buena estampa. Catálogo de obra gráfica actual en Asturias. Servicio de Publicaciones. Principado de Asturias 1993.

BARROSO VILLAR, Julia

«En torno a la segunda bienal nacional de arte Ciudad de Oviedo». *Catálogo* de la Bienal. Oviedo 1979.

BERMEJO, José María

«Melquiades Álvarez en Galería Egam». Diario *Ya*. Abril 25, 1987.

BONET, Juan Manuel

«Un soñador: Melquiades Álvarez». *ABC de las Artes* nº 173. Madrid 1991.

CALVO SERRALLER, Francisco

«La voluntad cosmopolita del arte asturiano de hoy». Diario *El País*. Suplemento Artes nº 201. Madrid 1983.

CASTAÑÓN, Luciano

«Melquiades Álvarez». Diario *El Comercio*. Gijón 1973.
Gran Enciclopedia Asturiana. Apéndice. Gijón 1978.

CRABIFFOSSE CUESTA, Francisco

«Texto del catálogo de pinturas 1987-1989». Fundación-Museo Evaristo Valle nº 22. Gijón 1989.
«Rumbo y senda de la pintura de Melquiades Álvarez». *Papeles Plástica*, nº 46. Casa Municipal de Cultura. Avilés 1993.

FERNÁNDEZ-CID, Miguel

«Texto del catálogo». Exposición en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo 1984.

«Sobre papel». Texto del catálogo de dibujos. Galería Cornión. Gijón 1987.
«Un solitario del norte». *Suplemento de Arte. Diario 16,* nº 183. Madrid, octubre 1991.
«Atrapado en la pintura». *Suplemento de Arte. Diario 16,* nº 292. Madrid, noviembre 1993.
«Tentar el destino». Texto del catálogo. Exposición en Ibercaja. Zaragoza, marzo 1994.

GARCÍA, Eduardo

«Melquiades Álvarez, en el corazón del paisaje». Diario *La Nueva España.* Julio 17, 1994.

GRACIA NORIEGA, José Ignacio

«Melquiades Álvarez, luz y misterio». Diario *La Nueva España.* Diciembre 2, 1990.

GONZÁLEZ LAFITA, Pilar

«Arte Asturiano de hoy». Catálogo. Madrid 1983.

GUISASOLA, Félix

«Ética y modernidad». *Cuadernos del Norte,* nº 6. Oviedo 1981
«Arte Asturiano de hoy». *Vardar* nº 17 y 18. Madrid 1983.

LOGROÑO, Miguel

«Las cosas por su nombre y con su sueño». Catálogo de Acta 88. Madrid 1988.

MARTÍN, Jaime Luis

«A vueltas con la naturaleza». *Pliego de plástica.* F.M. de Cultura de Castrillón 1990.

MERAYO, Pache

«Entrevista con Melquiades Álvarez». Diario *El Comercio.* Marzo 18, 1994.

MIERES, Alejandro

«El cuerpo como contenedor de comunicación». *Papeles plástica,* nº 15. Casa Municipal de Cultura. Avilés 1981.

MOLINA, A.F.

«Melquiades Álvarez». Ibercaja. Zaragoza. *ABC de las Artes.* Madrid, abril 8 1994.

PERTIERRA, Tino

«Melquiades Álvarez en un lago esmeralda». Diario *La Nueva España.* Junio 13, 1993.

PICO, Rodolfo

«Texto de catálogo». Exposición galería Nicanor Piñole. Gijón 1981.

RIVERO, Ángeles

«Entrevista con Melquiades Álvarez». Diario *La Nueva España.* Noviembre 8, 1990.

RODRÍGUEZ, Ramón

«Hoy como hace 40.000 años». *Papeles plástica* nº 15. Casa Municipal de Cultura. Avilés 1981.
«Melquiades Álvarez: de la flor al fruto». *Cuadernos del Norte* nº 37. Oviedo 1986.
«Nuevos paisajes de Asturias». Catálogo. 1987.

RUBIO CAMÍN, Joaquín

«Texto del catálogo». Exposición en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo 1984.

SUÁREZ, Rubén

«Diálogo ensimismado de un pintor poeta». Diario *La Nueva España*. Noviembre 16, 1990.
«Sensaciones en blanco y negro». Diario *La Nueva España*. Octubre 9, 1992.
«La naturaleza se piensa dentro de mí». Diario *La Nueva España*. Abril 3 1993.

TILL

«Melquiades Álvarez». Diario *El Comercio*. Noviembre 18, 1990.
«Melquiades Álvarez, en Zaragoza». Diario *El Comercio*. Marzo 27, 1994.

VILLA PASTUR, Jesús

«Catálogos del Certamen Nacional de Pintura de Luarca». 1975, 1976, 1977, 1978.
Historia de las Artes Plásticas en Asturias. Ediciones Ayalga. Salinas 1977.
Los cien años de Nicanor Piñole. C.A.A. Oviedo 1978.
El libro de Gijón. Editorial Naranco. Oviedo 1979.

CREACIÓN

Catálogo de Pinturas. Galería Cornión. Gijón, 1990.

TEXTO DE PRESENTACIÓN

Catálogo de exposición. Galería Durero. Gijón, 1993.

CUADERNO DE TALLER

Catálogo de obra. Museo Barjola, Gijón, 1994.

ESTE LIBRO APARECE CON MOTIVO
DE LA EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS, DIBUJOS Y PINTURAS DE
MELQUIADES ÁLVAREZ
PRESENTADA POR EL MUSEO BARJOLA
EN SU SALA DE EXPOSICIONES
TEMPORALES

DICIEMBRE 1994 / ENERO 1995

Servicio
Publicaciones
Principado de Asturias