

entijuanarte 08

www.entijuanarte.org

"VÍVELO ESTE SÁBADO 04 Y DOMINGO 05 DE OCT '08"

el mexicano
GRAN DIARIO REGIONAL

Exhalaciones

Cecilia García Amaro

La pintora bajacaliforniana expone en el Museo Felguérez de Zacatecas

"Exhalaciones" es el título del trabajo que fue inaugurado en el Museo de arte abstracto "Felguérez", como marco del Festival Cultural Zacatecas 2008. Estuvieron presentes la Gobernadora del Estado de Zacatecas, Amalia D. García, y el artista Manuel Felguérez. El siguiente texto realizado por el crítico de arte Miguel Ángel Muñoz recrea el contenido de la exposición que permanecerá hasta el 15 de junio

POR MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Pocos elementos pueden presentar tanta claridad y variedad de estímulos a la imaginación visual y poética como el paisaje. Su metamorfosis de color y la estabilidad de su forma, que es fuente de renovación, constituyen un desafío máximo. Uno de los principales mandatos pictóricos del siglo XX (Paul Klee), decía: no reproduzcas la naturaleza, has como ella. Pero, ¿qué es un paisaje? Nada y todo. Se deja hacer. Si se mueve es por buscar el equilibrio que otras fuerzas le rompen; va y viene, se agita, incluso puede mostrar su rabia, y en este movimiento lo transforma todo, lo acoge todo. Todas estas ideas surgen con fuerza ante la producción reciente de Cecilia García Amaro. Las claves de su trabajo son pictóricas, pero una idea se hace cada vez más clara: la progresiva sencillez formal, la creciente economía de los elementos de su pintura, van unidad de forma inextricable a una mayor riqueza plástica, a una capacidad de sugestión visual que crece de modo continuo, como una fuerza quieta que se desliza en multitud de gestos, de vaivenes.

Siguiendo las trazas últimas de Martk Rothko, Antoni Tàpies y Albert Ràfols-Casamada, pero también las densas y poéticas atmósferas de Turner, sin olvidar los maravillosos paisajistas británicos del siglo XVIII y comienzos del XIX, la pintora Cecilia García Amaro continúa puliendo sus fascinantes paisajes, ese que ahora nos muestra bajo la hermosa advocación de -traduzco- la "vieja hechicera". Aunque no le falten antecedentes históricos, sobre todo, desde que la pintura naturalista descubrió el rendimiento melodramático del claroscuro, pintar nocturnos no deja de ser una rareza hasta llegar a nuestra revolucionaria época, que se hunde con pasión en lo insólito y paradójico. Pintora que empezó a destacar a fines de la década de 1980 para encontrar, cada vez mejor, su camino durante la siguiente de 1990, en cuyos últimos

años ya se afinó en el trance pictórico de enfrentarse con la luminosidad del color, García Amaro ha insistido en esa absorbente y huidiza plasmación de la luz, donde rebullesen todos los colores, pero al límite de su visibilidad, porque el horizonte así se achata entre nieblas y se convierte en un telón jaspeado de inciertos brillos fugitivos. Todo un desafío.

Tradicción, realismo y libertad creativa son sin duda tres niveles de aproximación a la obra de García Amaro. Tradición quiere decir orden formal y cromático, organización equilibrada del espacio visual. Realismo viene a serlo todo menos una consigna: es una segura invocación emotiva a la naturaleza y un desafío quizás intempestivo a las potencialidades de su transfiguración formal. Libertad creativa significa sencillamente conciencia del límite, aceptación serena de unas presiones del oficio que han orientado a lo largo de la historia la sensibilidad estética: un mundo de pintura

Para nuestra artista, con todo, la pintura no es sólo comunicación. Es también, acción, intervención selectiva en un caos expresivo a través de las formas, una calidad nueva que se alcanza en el momento mismo de la realización de la obra. "la pintura es acción- ha confesado la artista -. Entiendo el arte como un ejercicio creativo...". García Amaro inventa en sus pinturas formas nuevas, de cuya asociación se define la forma que constituye su signo gráfico definitivo. La forma, en definitiva, como logro del trabajo arduo y consciente sobre una gama reducida de elementos cardinales que califican la obra acabada: color, tuxtura y trazo. El color impone un ritmo plástico que, en contrapunto, lo domina todo. La textura hace expresiva, objetiva incluso, la superficie pictórica a la mirada o al tacto. El trazo impone la huella del artista en el concepto teórico, señala con intensidad no querida en el estado anímico del hombre que actúa: marca la obra.

Pero volver una y otra vez sobre el mismo sortilegio pictórico nunca es en vano, y, en este sentido la apretada fi-

CECILIA GARCÍA Amaro y la Gobernadora de Zacatecas, Amalia García.jpg

jación con que la artista ha mirado ese parpadeante espacio, animado por turbios resplandores, y, la intensidad de su pugna plástica por lograr conjugar las extrañas maculaciones cromáticas que, pululan por la plana superficie cuando se extinguen las luces, poblando los trazos de fulgores temblorosos y formas llenas de luz, que dan un estimulante fruto, de regusto hondo.

La pintura de García Amaro nos propone un arte que controla energicamente el azar. Y crear una obra nueva que constituye un riesgo: un problema a partir de las leyes de unos signos en los que convergen la tensión gestual, la urgencia técnica y la dureza de la materia pictórica. Todo ello determina el drama de la obra. La operación creativa se sitúa así en la encrucijada entre lo espontáneo y el control racional y se resuelve en un súbito y, en el caso reciente de Amaro, brillantísimo despliegue de sensaciones visuales inmediatas.

El enriquecimiento y la complejidad signica y simbólica en la obra reciente de Amaro me parece sorprendente. Los grises, los sienas, la gradación más oscura de tonalidades nos inducen a pensar en una reflexión severa, por parte del artista, sobre las raíces más hondas de su arte y la problemática conceptual de la abstracción en el arte contemporáneo. Ocres y azules sobre construcciones limitadas en negro, de remotas reminiscencias geométricas, alejan esta nueva obra de períodos aparentemente más serenos. El espacio y la luz, o la saturación cromática que gradúa los efectos lumínicos en este

nuevo espacio - la obra - se convierten en los protagonistas que ordenan, en la superficie nada neutra de la tela y el papel, las tensiones plásticas y visuales que las forman constructivas por sí mismas son capaces de generar. Sobre estos supuestos sé estable el diálogo visual con el espectador.

Y de nuevo una deslumbrante constelación de formas. Equilibrio y dinamismo interno. Control y depuración expresiva de la materia- color sometida por unas variaciones signicas lineales que quiebran la geometrización del espacio. Espacios pictóricos y poéticos que se definen cromáticamente en sobreposiciones y contrastes de fuerte radicalidad y sombreado parco, elusivo. ¿ Cabe mayor lección?

El uso de una técnica que mezcla el grafito y el óleo proporciona a las imágenes de García Amaro una textura entre lo mineral y lo orgánico, un paisaje que brilla como el carbón, pero también con la sensual suntuosidad de unas flores de ceniza. El blanco, negro, azul, ocre de este jardín, con sus, a veces, cegadores contrastes, pero otras, con su oceánico rebullir de grises, nos va descubriendo también los violetas cobalto, los sordos destellos del carbunco y, qué sé yo, los mil matices que han convertido la visión nocturna en el pozo sin fondo del color, los colores, los fríos viajes de esa belleza que acecha en la oscuridad para exclusivo regocijo de una vieja hechicera y de ese pintor que se planta bajo su manto. Este es el caso de la obra reciente de Cecilia García Amaro, cuya obra esta lejos de agotarse.

INVITACIÓN

A todos los artistas plásticos y visuales a participar en las reuniones de información con Julio Rodríguez Ramos, director general del Festival EnTijuanarte '08. Se presentará el proyecto general de este Festival de Arte así como los pormenores y requerimientos para los artistas interesados en participar. Las reuniones se realizarán el mes de abril, a partir de la 17:00 horas, en las siguientes fechas y espacios:

Jueves 10. Sala de conferencias del CEART en Mexicali.
Martes 15. Galería de la Ciudad del ICBC en Tecate.
Miércoles 16. Sala de conferencias del CEART de Ensenada
Jueves 17. Multiforo del ICBC en Tijuana.

