

Gonzalo Nicuesa

Una revisión gráfica de algunas esculturas clásicas de la historia del arte filtradas con elementos y transcendencia Pop .

La fascinación por la Historia del Arte y el Mundo clásico, así como el Renacimiento y el Barroco, es el germen de este trabajo de revisión y visitar algunos de los clásicos escultóricos a través de fotografías que proceso y realizo mediante diversos procesos gráficos (litografía, fotograbado, serigrafía, risografía o dibujo). El interés en estas etapas reside en la representación del cuerpo humano, que ya en el mundo clásico, Grecia y Roma, alcanza el máximo de su potencial de representación de verosimilitud. Es en la Escultura clásica cuando se consigue su nivel más alto de semejanza entre la realidad y la obra, que años y hasta siglos después, la fotografía en el siglo XX y la impresión 3D ya en el XXI volverán a rebasar. Además son unos cuerpos que reflejan la idealización y embellecimiento de la realidad, también en la época renacentista; que no creo que sea muy diferente a la idealización actual de las redes sociales (léase Instagram).

La continua exposición de cuerpos humanos pseudo-perfectos regidos por cánones de belleza estrictos que tienden a la perfección, como vemos es algo que se vuelve a dar (“somos reincidentes” y “todo está inventado”). Quizás no sea más que una nueva versión digitalizada del reflejo de la vanidad humana, la “vanitas” otro de los temas recurrentes a lo largo de la historia del arte...

Además podríamos hablar de la condición humana reflejada en esos cuerpos esculturales, como símil de perfección física. Cuerpos representados como contenedores de un ideal (o no) y es en la misma belleza donde reside gran parte de esa atracción y fascinación por el arte en general, y estas en particular. Que despiertan pulsiones, atracciones y detractores de la desnudez (censuras varias) que han existido desde siempre. El propio cuerpo como reflejo de la fugacidad de esa misma belleza efímera, perpetuada al quedar esa imagen en nuestra retina en estas pinturas o fijadas en un volumen escultórico. Retratadas y reproducidas hasta eternidad en miles de grabados desde el siglo XVII hasta las fotografías digitales actuales. Todas estas imágenes, ya sean actuales o remotas, se convierten en el reflejo de los clásicos motivos “carpe diem” y “vanitas”, donde vierten casi cualquier tipo de filia y fobia entorno a la sensualidad, y por extensión a la sexualidad.

Artearen historiaren eskultura klasiko batzuen berrikuspen grafikoa; Pop transzendentziarekin eta elementuekin filtratuak. Artearen Historiaren eta mundu klasikoaren eta Errenazimenduaren eta Barrokoaren inguruko lilura berrikuspen-lan honen hazia da, zenbait prozesu grafikoren bidez (litografia, fotograbatua, serigrafia, risografia edo marrazkia) prozesatzen eta egiten ditudan argazkien bitartez zenbait klasiko eskultoriko bisitatzearen hazia. Etapa horietako interesa giza gorputzaren irudikapenean datza; mundu klasikoan, Grezian eta Erroman, ordurako, egiantzekotasuna irudikatzeko potentzialik handiena lortu zen. Eskultura klasikoak lortu zuen errealitatearen eta obraren arteko antzekotasunaren mailarik altuena, eta, urte eta mende batzuk geroago, argazkigintzak, XX. mendean, eta 3D inprimaketak, XXI. mendean, berriro ere gainditu zuten maila hori. Gainera, gorputz horiek errealitatearen idealizazioa eta edertzea islatzen dute, baita Errenazimenduko garaian ere; ez dut uste hura gaur egundo sare sozialen (Instagram, alegia) idealizazioaren oso bestelakoa zenik.

Etengabe giza gorputz pseudo perfektuak eta bikaintasunera daramaten edertasun-kanon zorrotz arautuak erakustea, ikusten dugun bezala, berriro ere gertatzen den kontu bat da (“berriro erori gara” eta “dena dago asmatuta”). Beharbada, gizakiaren handikeriaren islaren bertsio digitalizatua baino ez da; “vanitas”-a artearen historiako beste gai errepikakor bat izan da..

Gainera, gorputz zardai horietan islatutako giza baldintzaz hitz egin genezake, perfekzio fisikoaren itxura gisa. Ideal baten (ono) edukitzaile gisa irudikatutako gorputzak, eta edertasunean bertan dago erakarpen horren eta, oro har, arteagatiko, eta, bereziki, horiengatiko liluraren zati handi bat. Betidanik egon izan diren biluztasunaren inguruko (hainbat zentsura) irrikak, erakarpenak eta aurkakoak eragiten dituzte. Gorputza bera, edertasun suntsikor horren iheskortasunaren isla gisa, zeina betekotu egin baita, irudi hori gure erretinan geratu baita pintura horietan, edo bolumen eskultoriko batean finkatuta. Milaka eta milaka grabatutan erretratatu eta erreproduzitu dira, XVII.mendetik egungo argazki digitaletaraino. Irudi horiek guztiak, egungoak izan edo antzinakoak izan, “carpe diem” eta “vanitas” klasikoen isla bilakatzen dira, non sentsualitatearen eta, beraz, sexualitatearen inguruko edozein motatako filia eta fobia isurtzen duten.

la correcta relación con el cuerpo; la intrínseca, el decoro y el respeto. La naturalidad adorna el cuerpo y el alma, el libro ante el mismo; el respeto consiste en el desdén del espíritu sobre el cuerpo, y el decoro percibe el peligro que corre el pecado mortal se esconde detrás de todo lo humano; incluso en el arte, y sabe perfectamente que la libertad de la expresión artística no debe degenerar en el desenfreno de los sentidos. Lo bello no es un sustitutivo de aquello que sólo se puede alcanzar por medio del dominio y la superación de sí mismo. Dentro de esta ordenación, sólo una cosa priva: la obra, y en la obra, la forma. Pero detrás de la obra está el hombre, que la ha creado y para quien ha sido creada. En este sentido, también el arte tiene relación con el decoro por la intención que guía a su creador y por los efectos que lo creado ejerce sobre el espectador. El desnudo en el arte no es indecente en sí mismo, como tampoco lo es en la Naturaleza. Decente o indecente es aquello que el hombre se forja sobre el objeto, y que la forma como se lo representa o la intención con que se contempla. En su libre fuente reside, pues, el hecho de que el arte escriba las profundas palabras de Miguel Ángel: "Trasunto al espíritu, sólo hasta los cielos o lo hundo en el mundo entre los sentidos".

El hecho de que muchos de las obras que hoy día se exhiben en los museos, exposiciones y plazas públicas no trasciendan precisamente al hombre al cielo, es cosa evidente, es un hecho que no debemos en modo alguno ignorar. Pero tampoco debemos pasar por alto lo contrario, o sea que las obras de arte verdaderas no quedan desvirtuadas ni menospreciadas por esto. En su belleza eterna, estas últimas nos impresionan mucho más. La obra de arte que merece todo lo noble de la verdadera belleza, por contrastar, muestra sentimientos más íntimos, bien al contrario, ejerce un profundo estimulante que desarrolla en nosotros la actitud interna necesaria

Los valores positivos que proclaman las escuelas rítmicas son, principalmente: la formación del cuerpo en su conjunto y en sus partes aliadas; el hábito de la concentración espiritual, de la presencia de ánimo y de la disposición para la acción, de la energía volitiva y del equilibrio del cuerpo por el espíritu. Todo esto, que puede ser aprendido y estimulado por la educación rítmica, es un conjunto de valores a los que todo cristiano debe aspirar en su educación personal y en la colectiva. La personalidad humana no es sólo un individuo, es un organismo psicoespiritual que ha sido concebido al hombre como un deber.

EL RITMO EN LA VIDA COTIDIANA

La importancia práctica del ritmo en la vida cotidiana nos lo demuestran las marchas al son de cañones, de maderas o de redoble de tambores; rítmico es también el golpear de los martillos y picos de los trabajadores. Son muchas las fábricas que estimulan la capacidad de trabajo de sus obreros por medio de audiciones musicales. Y para educar la memoria en los débiles y retrasados mentales, también el ritmo juega un papel muy importante.

A primera vista, la exigencia de crear una conciencia rítmica del sustituto del cuerpo puede parecer un absurdo, pero si se tiene en cuenta el hecho de que el cuerpo es un organismo vivo, con sus reservas, toda exageración en el valor de lo corporal pone en peligro

Pamplona, 1976

Vive y trabaja en Pamplona.

Profesor de dibujo en la Escuela Superior de Arte y Secundaria.

Licenciado en Bellas Artes, UPV (Bilbao) en 2001 y 1er Premio "Pamplona Jóvenes Artistas 2001", Ayto. de Pamplona.

Cursos de Doctorado en el Dpto. de Dibujo de la UPV (Bilbao) en 2002/2003.

Beca en Colección Peggy Guggenheim, Venecia, Italia en 2003.

Beca de Creación Artes Plásticas 2004, Gob. de Navarra y Taller de Serigrafía en Arteleku por Pepe Albacete, San Sebastian-Donosti en 2004.

Accésit en Arte Joven Latina 2005, Distrito Latina del Ayto. Madrid.

Residente en Fundación BilbaoArte e Intercambio con Kuntshaus Bregenz (Austria) en 2006.

Taller de Litografía en Arteleku, San Sebastián en julio de 2012.

1º Premio Minicadros 13 Museo del Calzado / Elda, Alicante y Premio Gráfica IberArt en 2013.

Beca Proyectos Artes Visuales 2016 "#NYC Project" Dpto. de Cultura Gobierno de Navarra.

Residencia en Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Navarra 2016-2017.

Taller de Serigrafía en Fundación Pilar Juncosa y Joan Miró por Carles G'OD, en Palma de Mallorca, agosto de 2018.

Taller Fotograbado en Fundación Goya-Fuendetodos por Juan Lara (ogamipres), en Zaragoza en agosto de 2019.

Profesor del Dpto. de Dibujo en Escuela Superior de Arte y Diseño de Corella, cursos 2019-2021.

Taller de Fotolitografía en el Centro Huarte por Iñaki Rifaterra, en Huarte, Navarra, agosto 2021.

Taller de Litografía en Atelier_Estella por Iñaki Rifaterra, en Estella, Navarra agosto 2021.

Profesor del Dpto. de Ilustración en Escuela Superior de Arte y Diseño de Pamplona, curso 2021/2022.

Iruñea, 1976

Iruñean bizi eta lan egiten du.

Marrazketako irakaslea Arteko Goi mailako Eskolan eta Bigarren Hezkuntzan.

Lizentziatua da Arte Ederretan EHUn (Bilbo), 2001etik. Iruñeko Udaleko "Iruñeko Artista Gazteak 2001" sariketaren 1. saria lortu zuen.

Doktoretzako ikastaroak egin ditu EHUko Marrazketa Departamentuan (Bilbo), 2002/2003 aldian.

Bekaduna Veneziaiko Peggy Guggenheim bilduman (Italia), 2003an.

Bekaduna Arte Plastikoen Sorkuntzan (Nafarroako Gobernua), 2004an. Serigafiako tailerra egin zuen Artelekun (Donostia), 2004an, Pepe Albacetek emana.

Akzesita lortu zuen Madrilgo Udaleko Arte Joven Latina sariketan (Latina auzoa), 2005ean.

Egoiliarra izan zen BilbaoArte Fundazioan, eta trukaketa egin zuen, 2006an, Kuntshaus Bregenz-ekin (Austria).

Litografiako tailerra egin zuen Artelekun (Donostia), 2012ko abuztuan.

1. saria lortu zuen Eldako (Alacant) Museo del Calzado-ko Minicadros 13 sariketan, eta Gráfica IberArt saria ere lortu zuen, 2013an.

Nafarroako Gobernuo honetan ere lortu zuen beka: Proyectos Artes Visuales 2016 "#NYC Project".

Egoiliarra Uharteko Arte Garaikideko Zentroan (Nafarroa), 2016-2017 aldian.

Serigafiako tailerra egin zuen Pilar Juncosa i Joan Miró Fundazioan, Carles G'OD-ek emana, Palma de Mallorcan, 2018ko abuztuan.

Fotograbatuko tailerra Goya Fuendetodos Fundazioan, Juan Larak (ogamipres) emana, Zaragozan, 2019ko abuztuan.

Irakaslea Corellako Arte eta Diseinuko Goi mailako Eskolako Marrazketa Departamentuan, 2019-2021 ikasturteetan.

Fotolitografiako tailerra Uharteko Zentroan (Uharteko Nafarroa), Iñaki Rifaterrak emana, 2021eko abuztuan.

Litografiako tailerra Atelier_Estella-n (Lizarran, Nafarroa), Iñaki Rifaterrak emana, 2021eko abuztua.

Irakaslea Iruñeko Arte eta Diseinuko Goi mailako Eskolako Ilustrazio Departamentuan, 2021/2022 ikasturtean.

||
Huarte

ARTE GARAIKIDEKO ZENTROA
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO