Marisa Royo y Mario Molins

En la galería A del Arte, desde el 18 de marzo, se puede visitar la exposición de Marisa Royo, nacida en Zaragoza, con dibujos figurativos y abstracciones, prólogo de Alba Ceres, y de Mario Molins, nacido en Binefar, con dibujos y esculturas abstractas, prólogo de Ricardo García Prats.

Marisa Royo, bajo el título de El Viaje, presenta un alto número de dibujos, con intachable dominio de la línea, al servicio de temas como un cactus, plantas de gran variedad formal, un gato, peces, mariposas, gusanos, un ratón, un leopardo, abejas y una tortuga en diversos colores. Todo con la fascinación propia de una obra de arte. De pronto todo cambia. Lo último realizado, que se ubica en una vitrina, es de metal y pan de oro. Los oros dominantes y otros colores impecablemente conjugados se ponen al servicio de unas abstracciones geométricas abrasadas de belleza artística. Nuevo camino que avala su categoría.

Mario Molins presenta un conjunto de dibujos y esculturas bajo el título Profecías. Tenemos 13 dibujos con numerosos círculos en blanco y negro sobre fondo blanco. De intrigante belleza y quizá aludiendo a un planeta. También adquiere mucha importancia que cada obra tiene una astilla para enlazar con el material de las esculturas. Las 19 esculturas de madera, en pequeño, mediano y gran formato, tienen su color natural pero en algunas incorpora el negro para enlazar con los dibujos. Intachable sentido del volumen, fuerza y variedad formal. Mundo propio sin fisuras.

Dos exposiciones que son un indiscutible acierto, pues estamos ante obras distintas al servicio de impecables gestos creativos, como si sus vidas artísticas nos hubieran raptado para siempre.

Colectiva: Mapi Rivera, Sarah Shackleton, Prado R. Vielsa y Divina Campo

En la Caja Rural de Aragón, el 3 de marzo, se inauguraba la exposición colectiva formada por Mapi Rivera, Sarah Shackleton, Prado R. Vielsa y Divina Campo. Comisaria María del Carmen Gascón.

Prado R. Vielsa presenta esculturas ondulantes azules de gran armonía y belleza. También tenemos otras sobre cómo funcionan los cristales líquidos en color negro, con alta belleza hasta el aburrimiento, enviadas por la Universidad de Zaragoza. A contar una serie de fotografías sobre las fosas del franquismo con temas como el suelo del campo, piedras y ramas. Obras sobrias de total eficacia.

Las fotografías de Mapi Rivera, 2019-2020, corresponden a un viaje hasta Finlandia. El conjunto de la expuesto se titula Eufonía. Por supuesto sus estupendos colores y, como siempre, con la artista desnuda hasta tres veces en una obra con diferentes posiciones, sobre el firmamento o le cielo estrellado. Siempre sobre pantalla. Todo se completa con dos fotografías enmarcadas dentro del mismo tema.

Sarah Shacketon expone un vídeo, de 2021, en su taller. Está pintando y se muestra la evolución hasta que concluye el cuadro. Trata el cambio climático, sin olvidar el diálogo de la artista con el geólogo neozelandés Simón Cox. Trabajan juntos desde 2019. El resultado son cuatro cuadros de gran tamaño. En uno tiene textos sobre el planeta y su desastre ecológico, otro es la entrada en un valle. También tenemos una abstracción en colores oscuros con formas geométricas de tanta

fuerza y belleza que te deja ensimismado. Para finalizar, tenemos un cuadro con azules dominantes. Se capta una casa en el lado izquierdo, que es un manicomio sobre una dolina, y abajo un rostro quizá de un enfermo. El conjunto es una abstracción con muy numerosos trazos.

Para concluir, tenemos a Divina Campo con fotografías en blanco y negro. Se representa la nieve, una madre con su hija, la construcción de un silo, una figura femenina y El Pilar con las cuatro torres sin acabar. El pasado irrecuperable. De la exposición es lo menos valioso.

Muy buena exposición con cambiantes propuestas que avalan el óptimo criterio de la comisaria.

Obras de Sabine Finkenauer y Ana H. del Amo

En la galería Antonia Puyó, desde el 27 de febrero, se puede ver la exposición de la alemana Sabine Finkenauer y la cacereña Ana H. del Amo. Intachable prólogo de Ángel Calvo Ulloa. Merece la pena transcribir su última frase. Afirma: "...tanto Sabine Finkenauer como Ana H. del Amo son dos claros ejemplos de pintoras netamente cerebrales, y que incluso si en algún instante surgiese la duda, me atrevería a afirmar que la aparente inmediatez de su gesto no es ni más ni menos que el resultado de una concienzuda racionalización de este recurso".

Sabine Finkenauer presenta cuadros que son bellas abstracciones geométricas de vivos colores atemperados por fondos neutros y cambiantes formas con un punto de sobriedad. Todo sin olvidar cuatro jarrones que son esculturas de buen tamaño. Destaca la escultura en color negro con dos ojos

rasgados.

Ana H. del Amo presenta pequeñas esculturas de madera en diferentes colores y cambiantes formas geométricas. Anida un matiz de finura desde la sobria variedad. Todo se completa con diez cartulinas al servicio de formas expresivas y variados colores sobre el fondo blanco de la cartulina.

Dos exposiciones que se complementan. No hay un rechazo pese a la variedad formal de ambas artistas. También colabora el intachable montaje con un total respeto de los espacios.

Cuadros de Pepe Cerdá

Desde el 18 de febrero, en el Museo Goya Colección Ibercaja, puede vese la exposición *Semejanzas* del pintor Pepe Cerdá. Texto de Amado Franco Lahoz como Presidente de la Fundación Ibercaja y de Fernando Castro Florez, Juan Manuel Bonet, Pepe Cerdá —que lo titula "Advertencia"— y de Genoveva Crespo con una semblanza del artista.

Retratos y paisajes como temas que siempre le han interesado. Siempre óleo sobre lienzo. Comenzamos con los retratos. Sin olvidar a dos perros, uno por cuadro, tenemos retratos de personas relacionadas con diferentes oficios, como el de carnicero, el pescadero o la frutera, así como los de médicos y enfermeras, que vemos lo más parecido a un muy merecido homenaje por su sacrificio con el maldito coronavirus. Retratos que simbolizan su habitual destreza realista y fondos neutros.

Vayamos con los paisajes que capta de diferentes pueblos. El bello y sugerente tratamiento de las nubes, tan cambiante, los pinos con un pueblo al fondo, *Nocturno*, de 2020, que vemos muy

excepcional por el tratamiento del cielo y la soledad, rota mediante un veloz coche por un camino de tierra. En dicha línea tenemos el hermoso y fascinante *Camino de la Pica*, de 2020. Punto y aparte, por el tema, son las choperas, las nogaleras o el bosque, que sin duda tienen un punto fascinante amparado por la soledad y un hermoso realismo.

Hermosa y cambiante exposición que, por supuesto, merece una visita. Estamos, por tanto, ante el pintor de siempre, que nunca defrauda.

Realidad Paralela. Margarita Gil Granero

Desde 24 de febrero a 24 de abril podemos ver *Realidad Paralela* en la galería Carmen Terreros. Margarita Gil Granero se forma en Bellas Artes y en Filosofía y Letras en Barcelona, su ciudad natal, ampliando su formación como grabadora en Italia. La muestra se compone de 20 obras que la artista divide en cuatro temas que denomina *suits*, así con ese nombre confiere a cada asunto idea de musicalidad y suavidad, de algo etéreo, en concordancia con la idea que tiene de la pintura como alimento del alma.

A mitad de camino entre figuración y abstracción, su obra es esencialmente matérica con independencia de que esté realizada sobre papel o sobre tela, la pasta es una característica permanente en su trayectoria. Emplea pigmentos naturales, ceras y colas. Sobre fondos claros muy trabajados aplica azules, cremas, rojos, grises, utilizando menos los tonos ocres tan recurrentes en etapas anteriores como en *Caballos* o *Infantas*. Da importancia en su obra a las palabras formadas por letras de tela adheridas al soporte, juega con fragmentos de textos latinos pegados, en ocasiones cubriendo parcialmente las palabras, otras veces arranca parte de los mismos, a modo de *decollage*. En todas sus composiciones hay un predominio del círculo que le aporta un equilibrio clásico.

En la suite *Cúpulas* parece que el tiempo haya hecho mella en los edificios que las componen, de forma que una pátina los ha ido cubriendo a la vez que se han deteriorado, efecto conseguido por la aplicación de los distintos volúmenes de empastes y por las distintas capas y raspaduras de pintura, lo que ofrece un poético efecto evocándonos recuerdos de Venecia, Estambul, Roma o Florencia.

En *Globalización* las formas son precisas, mapamundis en que los continentes aparecen y se identifican claramente. Significa la contundencia de las formas terrosas en contraste con la inmensidad azul de los océanos que las rodea, todo dentro del gran círculo que es nuestro mundo.

Botánica nos muestra unos registros más suaves, entre curvas y briznas adivinamos formas orgánicas, siempre imprimiendo en la obra esa sensación de traer a la memoria vivencias, nostalgia de tiempos pasados. Con Matarraña la artista vuelve a la adolescencia, son recuerdos de veranos disfrutados en esta tierra, olivos centenarios con los que se inició en el dibujo.

La autora nos invita a mirar de otra forma, con otra perspectiva y nos hace ver una *Realidad Paralela*, nos ofrece dentro de su discurso de construcción/deconstrucción de imágenes una idea de serenidad que trasciende y permanece.

Entrevista a Susana Modrego

Entrevistamos a Susana Modrego (Zaragoza, 1986) con ocasión de la obtención del premio de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, reconocido por su trayectoria artística. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha, amplía su formación en la Academia di Belli Arti di Venecia (Italia), estancias de un año en Puebla (México) y de cuatro años en Berlín (Alemania). Con gran experiencia como educadora artística, especializada en Inteligencia Emocional y Talleres Creativos. Le felicitamos por este premio, por todo su trabajo y le deseamos mucho éxito.

-¿En qué momento decidiste que te ibas a dedicar al arte? ¿Cuáles fueron tus motivaciones?

En este caminar la vida, en el único lugar dónde he encontrado siempre mi refugio es en el arte. Mi refugio, mi libertad, mi soledad, mi "mirar aquello que soy, que siento", un encontrar un medio por el que "asomarme a mi interior", o quizás, un canal de camino inverso para dar salida a todo aquello que habitaba mi cuerpo. Por lo que, diría que la mayor motivación que me ha llevado a dedicarme al arte ha sido, en primer lugar, mi necesidad de mirar y expresar mi dolor interior, mi sensación de no pertenecer al mundo, y en segundo lugar, no creo que hubiera podido dedicarme a otra cosa, el arte era lo único que me seducía y me devolvía a la vida.

Dedicarme a experimentar con el arte me ha servido para ir

trascendiendo mis propios límites, para ir ampliando mi estado de conciencia, me ha ayudado a evolucionar como ser humano y, lo más importante, me ha permitido recuperar mi autenticidad. El arte ha sido el vehículo que me ha llevado a mi más absoluta transformación a través de lo que es ahora mi amada profesión; La Arteterapia supuso para mí un "volver a nacer", un despertar a la vida, a la belleza.

El arte significa para mí una actitud de sensibilidad plena y de delicada escucha. "Sentir el silencio, escuchar con la piel". La escucha se convierte en un espacio fundamental para representar mi realidad en formas que superan lo tangible. Entonces aparece lo que vive, lo que se mueve en vibraciones sutiles. La vida es pura vibración. La economía de la palabra trae consigo la conciencia de lo justo. Callamos cosas para que puedan sonar otras. ¡Sin la escucha no existiría la música!

-¿Cómo ha influido en tu obra la residencia en lugares tan diversos como Altea (Alicante), Cuenca, Venecia, Puebla (Méjico), Berlín, Barcelona, Zaragoza? ¿Qué te han aportado cada uno de ellos?

Mi constante búsqueda de la verdad, mi espíritu aventurero de existencialismo exorbitante; mi curiosidad y mi inquietud artística me llevan a ampliar perspectivas y horizontes por diferentes rinconcitos y países.

Altea, un lugar sólo blanco. Pueblito de hortensias y mar, alejado de mi ya desconocida ciudad natal. Un lugar tranquilo, pequeño, bello... muy bello, da escenario a mi primera nueva vida, itantas vidas! La brisa, la calma, el horizonte y su luz, el olor a sal, rincones entre callejones, entre almas, seres y creaciones. Si tuviera que resumir esa etapa en una frase diría, "el encuentro se da al caminar, el arte se respira en cada cual". Recuerdo mucho este ciclo, me sentía entre iguales, estaba donde quería estar, y todo era nuevo e inspirador. Cada instante me cautivaba, me seducía, "cada instante me conocía, no le era extraña mi presencia". Este era el comienzo de la expansión de mi alma y de mi espíritu.

Cuenca escondida y por ello mágica, un lugar más allá del final, al que sólo se llega por un olvidado camino. El sudor, la esencia, el perfume de esa ciudad brilla y reina entre ríos, ciervos y montañas. Te embriaga, te enamora, y te elige para formar parte de sus locas, otoñales y ocres travesías. En una frase, "abrigo dorado de arte en medio del frío en familia; la noche oscura y silvestre de sangre salvaje que sólo florece cuando siente el calor del primer rallo sereno del día"

Venecia, "un puente de puerta a horizonte. Un aroma que alza su vuelo cuando consigue perderse en la espesa y profunda niebla de la no alumbrada noche. La poesía escondida en misteriosas esquinas, ángulos vivos y tuertos que parecen muertos. Húmeda poesía que respira, versos que adormecen el seno oscuro de mi alma mojada; calles que son piedras que son mares…los nolugares"

Méjico, inmenso, es tan grande que no puede medirse en ningún

tiempo, en ningún lugar, en ninguna frecuencia ni tampoco dimensión; "Un lugar que no se cuenta, se vive. La palabra es pobre para tal exótica belleza, larga tierra valiente y preciosa, delicada y a la vez divina, simple en ideas y conceptos, sabia en locas aventuras..." Una ciudad muy necesaria en mi trayectoria vital como artista.

Berlín, una ciudad que se camina y se explora en cada uno de sus rincones, patios, librerías, galerías de arte, cafés, tiendas estrambóticas para personas atrevidas, lanzadas y curiosas, variopintas sí! El arte y la historia simplemente suceden, se deslizan y avanzan en diferentes tonos grises de matices color lavanda; Morado, lila, granate, fucsia, violeta.... se perciben. Diría que Berlín, "deviene de un deseo universal de un subconsciente colectivo. Todo está quieto, aunque el cambio siempre se mueve, danza, grita, gime, goza, llora y sufre...es herida y es círculo, piel en contacto con su espacio, cicatriz en órbita y esfera..."

Barcelona en mí se dice así; "ique mi deambular siendo sea nuevo, libre! Como cuando algo se presenta extraño, fuera de radio; Extravío mis sentidos, desafío tactos conocidos, reinvento abismos, recorridos. Inesperados "tempos", músicos en caos sin instrumentos. No importa si es la armonía la que rompe el silencio"

Zaragoza, es "piso y comienzo, paso y finales; Puntos que cierran, separan, terminan. Llegar de vuelta a mi misma, de vuelta al origen o, quizá, el origen sólo comienza a dar vueltas en aquellos inicios que ahora suceden sin esos afilados y aterradores precipicios finales; Espejos de verdades, sinceros ellos te muestran la distancia entre tú y tus posibles senderos, cauces y barranqueros". "Despertares, todos ellos mares..."

-Te has manifestado a través de dibujo, pintura, collage, videocreación, pero sobre todo con la fotografía ¿Por qué la has elegido? ¿Es la disciplina con la que te encuentras más cómoda?

A decir verdad, no siento que yo elija la técnica a utilizar cada vez que me pongo a crear. No sabría muy bien qué viene primero y qué va después, quizá la disciplina me elija a mí, ¿por qué no? Es algo que simplemente me viene, me inspira, sucede. "El arte no tiene finitud". En realidad, no me ha interesado demasiado especializarme en una única disciplina, en el plano artístico cada vez me importa menos la técnica en sí misma, me parece demasiado rígida, áspera, acotada y estricta, por lo que invierto bastante tiempo en deconstruir lo aprendido. En soltar doctrinas, conceptos, fundamentos e ideas. Intento desconocer, desmontar mis esquemas mentales, desaprender principios teóricos, conocimientos, corrientes, o "maneras de…". Pierdo mis seguridades, abandono los jardines habitados, los espacios cotidianos, y me abro a experiencias distintas a las que ya conozco confiando en lo que emerja durante el proceso.

Si nos detenemos en mi currículum, es cierto que es en el ámbito de la fotografía donde he obtenido más méritos y reconocimientos. De alguna manera parece que mi trabajo fotográfico llega más a los demás, le dan más valor o calidad quizá. En cualquier caso, de lo que sí puedo hablar es del ámbito en el que menos cómoda me siento, y el que, desde hace unos años, he comenzado a explorar y transitar... además, libre de enseñanza, formación, estudio o parámetro precedente. Es el ámbito del trabajo con el cuerpo, la libre expresión del movimiento, la biodanza o quizá más ajustado como término, illa performance!! Siendo honesta esto es lo que ahora más me gusta y lo que a su vez más me asusta… miedo y deseo… "lo que no se conoce da miedo y asusta, pero en mi opinión lo realmente aterrador sería que no apareciera nunca nada nuevo que nos llamara la atención" ... deseo y miedo… pero desde un lugar totalmente libre y nuevo. No siempre es posible entender el contenido de lo que sentimos, pero en cambio hay veces que sí que podemos moverlo, expresarlo, danzarlo. Encarnar mi emoción me ayuda a profundizar en ella, y me lleva hacia otros niveles de crecimiento. Habitar mi cuerpo me permite reconocer el espacio de la realidad esférica. El movimiento ocurre en todas partes y todo el tiempo, es la danza y el origen de la vida.

-¿Cómo defines tu obra? ¿De qué habla tu obra?

Mis creaciones, diría que son el fruto de mi proceso terapéutico personal como artista. El arte es el único maestro capaz de poner luz en los lugares de sombra. Mi obra es el sentir del amor como raíz de la materia, como la grandiosa alegría de la vida en el espacio infinito de un único tiempo eterno. Los parajes más íntimos de mi universo interior son los que definirían mi obra. Hermosa, densa e indómita selva que encuentra su luz adentrándose en sus sombras durante el proceso de creación. Semillas indígenas de fértil y perspicaz instinto.

El arte me ayuda a conocer el significado de la vida humana en la tierra, me ayuda a comprender el lugar que ocupa el ser humano en el incuestionable y sagrado orden cósmico, me sugiere la posibilidad de una consciencia más elevada. La creación es estar en armonía con las leyes naturales de nuestra existencia y de nuestro entorno, es confianza en una conciencia suprema. "Sin principio, sin fin, raíz de mí. Luz de amadas sombras, si te acepto en mí nada me encierra"

Crear para mí, es una necesidad, un deseo, un "sí quiero". El acto de crear es un diálogo entre la obra y mi artista interior. La creación artística tiene la espléndida capacidad de mostrarte ante ti, te pone delante de tu más puro sentir, esencia, elixir. La creación es mi niña jugando a ser lo que su corazón quiere que sea, divina energía es ella, acróbata con licencia, derecho y permiso… de ser montaña, quizá bosque, desierto o río… viento, duna, luna, arena o marea… puede que chalada, pero no sorda, no coja, no muda, eso sí… esencia pura. Siempre me ha interesado el arte como medio de comunicación y de expresión, como terapia para bailar con los aconteceres de la vida… tormentas, huracanes, volcanes….

-En tu fotografía cada vez ha adquirido más importancia lo que llamas los no-lugares ¿Qué son para ti? ¿Cuál es su atracción?

Los no-lugares son espacios cuya profundidad está inmersa en un

silencio no escuchado. Lugares abandonados que son la huella de lo que un día fueron pero que ahora están solos en la ausencia. Mi mirada se detiene en la búsqueda de la síntesis del detalle, en los pliegues escondidos del mundo. Lo que más me seduce o me atrae es sentir que todo mi ser desaparece y se transforma en el propio espacio mirado. Un espacio vacío, pero todavía lleno de energía, mantiene su presencia como registro de infinidad de experiencias allí vividas.

Son espacios cuyo final todavía no ha llegado. Te ofrecen, generosos, sus cimientos más sólidos con la garantía de que no han caído todavía, son viejitos sí, pero albergan muchísima sabiduría. Para poder ver, hay que acceder a lo que de primeras queda escondido, se esconde de lo que puede llegar a ser, volver a ser. La realidad se convierte entonces en la narrativa del "instante decisivo", siendo éste el fin en sí mismo. El tiempo se fragmenta en instantes, hitos visuales, encuadres y pequeños detalles, mensajes implícitos en los elementos no lineales.

Los NO-lugares, proponen al que mira un enfoque nuevo, libre, ilimitado e infinito, una sensación diferente en torno al concepto de realidad en el que vive. La obra se nutre de instantes significantes que huyen de lo explícito, apelan a lo abstracto para conformar un todo de atractivo no convencional. Cada una de las creaciones posibles se convierten en protagonistas de su propia historia cuyas palabras empañan las notas que la acompañan. Este juego de observar lo mirado, sirve como vehículo para expresar algo que no conoce el idioma de las palabras.

-En tus vídeo-creaciones tiene mucha importancia el cuerpo, la música y la poesía...

En mis video-creaciones el cuerpo, el movimiento, la música y el silencio me acompañan durante el proceso creativo. Un gesto en mi cuerpo toma forma y me ayuda a vivir un lugar, que estaba dormido dentro de mí, todavía sin habitar. Es el cuerpo el que decide, no yo. La esencia o la clave para que esto suceda es dejarle al cuerpo que haga sin que yo intervenga o interfiera demasiado en el proceso, encontrando así maneras de no controlar la expresión de lo que vivo y fortaleciendo lo más instintivo. A través de la performance descubro que es posible crear mi propia experiencia de la realidad. La creatividad es la manera que tenemos de estar en la vida, de vincularnos y de compartirnos con lo que nos rodea.

Hacer arte con mi cuerpo es como habitar la vida en una continua danza. Observo mi danza individual y entro en contacto con las demás. Me abandono, desconecto mi mente y profundizo en la percepción de lo que sucede en mi cuerpo, en mi corazón también. Imagino, creo, invento...pero no pierdo las sensaciones y la perspectiva que me ofrece el resto de lo que sucede a mi alrededor. Descubro las pausas, la lentitud, los cambios de ritmo. Soy caudal de inagotable creatividad, camino que abre canales y no tiene fin. Lo principal es danzar mi energía, mover lo que soy. Soy autónoma, libre, no dependo de nada, soy auténtica. Abandono mis patrones de movimiento, modifico mis pautas para relacionarme con el mundo de otro modo. Yo, la vida y

-¿Qué es Arteterapia? ¿El cuerpo está presente durante el proceso Arteterapéutico? ¿Cómo dialoga con el arte?

Un viaje hacia el auto-descubrimiento y la transformación a través del cuerpo y del arte.

ARTETERAPIA es una disciplina que trata de facilitar, a través de la práctica artística, un importante cambio en el desarrollo emocional de las personas. Nos ayuda a tomar conciencia de cómo nos hace sentir lo que nos sucede en la vida para transformarlo en algo beneficioso para nosotras/os.

Un espacio y un tiempo para el disfrute, la expresión corporal y la creatividad. Una oportunidad para recuperar nuestro "yocreativo" que, aunque dormido, todavía sigue vivo. Una pausa para escucharnos, observarnos y explorarnos en un espacio seguro y de confianza, en atmósfera poética de indagación profunda, libre, consciente, en paz y sin juicio. Abrazar nuestras luces y nuestras sombras poniendo conciencia en nuestro crecimiento emocional nos hace querernos cada vez un poquito más.

En las sesiones de Arteterapia Integral la escucha al cuerpo es básica. Tomar conciencia del cuerpo nos permite soltar la mente para estar presentes en el aquí y ahora. El proceso Arteterapéutico pone énfasis en la libre expresión y expansión del cuerpo, de tal manera que nos permite acceder a nuestro lado más espontáneo y genuino, nos ayuda a conectar con nuestra energía más pura y esencial, nuestra sabiduría interior, nuestra verdad. Si el cuerpo se siente se trasciende la mente y, desde ese lugar, se puede comenzar a crear.

-¿Qué es la fotografía terapéutica? ¿Qué es el vídeo-arte para la transformación?

Ante cualquier imagen o fotografía el espectador proyecta algo de sí mismo, por lo que, la imagen se convierte en un trampolín directo a nuestro espacio interno. La fotografía tanto estática como en movimiento, es una excelente herramienta de autodescubrimiento, nos ayuda a mirar hacia fuera pero también hacia dentro en un solo gesto. Una propuesta de experimentación para la expresión y la búsqueda de imágenes interiores y exteriores. Es un acontecimiento en sí mismo, una forma de encuentro.

"Video-arte para la transformación" es una innovadora herramienta terapéutica en el camino del autoconocimiento. Usar el vídeo de forma activa y consciente es dar alas a muchos procesos naturales que tenemos las personas a la hora de establecer una relación sana con el mundo.

Una de mis video-creaciones donde utilizo todo mi cuerpo como medio para aplicar la pintura, es una obra que refleja en la literalidad de la imagen visual la esencia de lo que significa la Arteterapia. Si esta video-creación hablará diría: "Todo mi ser,

todo lo que soy, se despliega y acomoda en el lienzo, en el soporte, que es el que sostiene lo que mi inconsciente necesita expresar en ese momento presente. Soy artista, materia y al mismo tiempo soy la obra de arte en sí misma".

-Háblanos de los proyectos en que estás trabajando actualmente.

Actualmente estoy diseñando y desarrollando nuevas propuestas para el lanzamiento de diferentes cursos creativos con claves específicas de trabajo terapéutico. Continúo trabajando por supuesto con mis cursos grupales de Arteterapia integral y también con los procesos individuales, tanto en presencial como en consulta online. En el mundo virtual estoy profundizando cada vez más, y continúo trabajando en varios proyectos de iniciativas Arteterapéuticas dentro del ámbito espiritual, del "arte" para el día a día, y estoy disfrutando mucho gestando otras ideas con una chispa de diversión para nuestra|o niña|o interior... Mi idea es constituir una "escuela online", o una plataforma dónde mostrarlos, ofrecerlos....

También llevo a cabo sesiones individuales de Arteterapia para "Artistas con proyectos", se trata de una iniciativa para artistas que quieren encontrar nuevos horizontes representativos y les apetece conocerse un poquito más a sí mismos y dotar de su esencia sus creaciones. O bien artistas que sienten que necesitan un cambio, un giro en su trayectoria…o quizá artistas que están bloqueados|as y no saben muy bien qué dirección tomar…Por lo que son sesiones terapéuticas para artistas con el deseo de conocerse en profundidad a través de su obra o bien con la inquietud de vivir cómo su obra puede ser la que le guíe en sus proyectos.

Considero importante añadir que, de forma continuada recibo formaciones de especialización dentro del ámbito del desarrollo humano, artístico y terapéutico. Y, como cada año, dentro de este ámbito, mi hermana Sara Modrego (Yogaterapeuta) y yo, seguimos trabajando con ilusión y muchas ganas para que "El arte de ser" continúe en el desarrollo de sus Jornadas, residenciales y retiros en la naturaleza que aúnan estas dos disciplinas, yoga y arteterapia. Lo poco que puedo adelantar como gran novedad es que, además, esta fusión del Yoga y del Arte desde un abordaje terapéutico iestá ampliando sus horizontes!!

En el plano artístico, continúo investigando con mi cuerpo y la Performance en el desarrollo de diferentes proyectos artísticos en colaboración con los creadores del colectivo, con los que continúo trabajando y profundizando en esta nueva manera de entender y vivir el arte a través de la fusión de todas sus manifestaciones posibles, entendiendo y sintiendo la creación como "una experiencia artística integral." imuchas cositas entre manos que todavía se encuentran en proceso de creación!

-¿Qué supone para ti este premio concedido por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte?

Es un gran honor para mí recibir este galardón. Me siento muy gratificada por este reconocimiento, me anima mucho a continuar con fuerza y determinación mi camino como artista y sobre todo con mi profesión como Arteterapeuta. Me ayuda a tomar conciencia de lo importante que es, y más aún en los tiempos que corren, la red de apoyo, visibilidad y conexión que hace posible que el arte en cualquiera de sus disciplinas y manifestaciones siga presente en el desafiante día a día.

La expresión artística despierta la esencia de cada ser creativo, de cada ser humano que encuentra en el arte un refugio, una liberación, un lugar clandestino. Crear es siempre posibilidad. La creación es el hilo conductor, es la unión entre el o la artista y su mundo interior, entre la sociedad del mundo y la mirada individual de cada espectador. iiQué maravilla!!

En una época de crisis y distanciamiento social como la actual, el arte y la cultura juegan un papel fundamental en la sociedad, nos regalan la posibilidad de sentirnos acompañados, parte de algo, siendo el arte nuestro único contacto. El arte es ahora la piel de nuestros sueños y deseos. Un aliento, un suspiro, un lugar de alivio y de descanso.

iAPOYO CON MAYÚSCULAS LA GRAN LABOR POR EL ARTE Y POR LO HUMANO OUE LLEVAIS A CABO!

Entrevista a Juan Madrigueras

Juan Madrigueras es artista urbano, pintor, dibujante y arquitecto. Ha realizado stencils en calles de Zaragoza, Lisboa, Madrid y Londres, entre otras. Le entrevistamos con ocasión de su reciente exposición, *Orografías*, en el Palacio de Montemuzo.

Juan Madrigueras no es tu nombre ¿Por qué un pseudónimo?

Llevo ya más de diez años jugando al juego de los heterónimos, eso que según JohnBanville consiste en "fingir ante los demás que eres otra persona y ante ti mismo que no eres tú". La ilegalidad de alguna de mis obras justifica de manera práctica la decisión. Pero el heterónimotambién aporta poéticas propias del street art, de las tradiciones activistas y de otras muchas disciplinas.

Juan Madrigueras es el nombre que utilizo para desarrollar un trabajo artístico que me permite explorar otros terrenos fuera de la profesión de arquitecto (que es mi actividad principal). Aunque he de confesarte que a veces este juego de falsas identidades no es sencillo y acabas como decían en 'Tomates verdes fritos', que no sabes si rascarte el reloj o darte cuerda al culo.

¿Por qué Juan Madrigueras?

Si te digo que María S. Sklodowska, Charles Edouard Jeanneret, Terrence Gene Bollea, Michelangelo Merisi, Louise Veronica Ciccone, Doroteo Arango Y Karol Józef Wojtyla son MarieCurie, Le Corbusier, Hulk Hogan, Caravaggio, Madonna, Pancho Villa y Juan Pablo II, comprobarás cómo hombres y mujeres a lo largo de la historia has engañado a sus semejantes con lo más íntimo de su nombre. Así pues Juan Madrigueras también es fruto del engaño y procede de la traducción castellanizada John Burrows, el supuesto nombre falso que Elvis Presley habría tomado para alejarse de la fama volver al anonimato tras fingir su muerte. Un guiño entre impostores.

¿Cuáles fueron tus inicios como artista? Has viajado mucho y desempeñado muchos oficios, en la actualidad das clases en la universidad ¿Cómo han influido estas actividades en tu obra? ¿Cuál es tu formación artística?

Dibujo y pinto desde que tengo uso de razón. He tenido épocas de menor intensidad, pero siempre que tengo la oportunidad recurro al lápiz. Los viajes han contribuido mucho a definir mi manera de expresarme. Hasta el momento no he encontrado mejor remedio para alejar el tedio de la soledad que dibujar.

Mi formación en arquitectura también me ha influido a mirar la calle y mi entorno con otros ojos. aunque en en campo del arte

me considere un completo diletante.

¿Cómo defines tu última exposición?

Mi última muestra se titula 'Orografías' y se acaba de clausurar en la sala de exposiciones del Palacio de Montemuzo (Zaragoza). La exposición trata de un tema que ya venía avanzando en muestras anteriores aunque con una técnica muy distinta: la necesidad que tienen los grupos humanos de diferenciarse y de buscar algo con lo que identificarse, alguien a quien seguir y al que admirar. De ahí surgen los ídolos y este proyecto trata de poner en perspectiva tanto el origen como el significado de la idolatría e indagar de manera gráfica sobre los procesos de construcción de los ídolos, sus modos de representación, adoración y transformación.

Háblanos de los ídolos

A lo largo de la Historia y de la Prehistoria el ser humano ha creado multitud de ídolos y ha destruido otros tantos.

Se denomina "sagrado" a cualquier cosa digna de veneración y respeto o de una importancia tal que se considera irrenunciable. El concepto "profano" deriva de una noción latina que puede traducirse como "delante del templo". Lo profano, por lo tanto, es aquello que no está dentro del templo: es decir, que no forma parte de lo sagrado. El paso de lo sagrado a lo profano ha sido constante a lo largo de los tiempos y lo continúa siendo hoy en día, siendo de especial actualidad si prestamos atención a la revisión o juicio de la historia y de los personajes bajo el prisma de los valores de la sociedad actual.

A míme interesa mucho este paso de un extremo al otro, así como el identificar a los ídolos de hoy en día. Diversos y

controvertidos, con perfiles sagrados y también profanos, resultan un perfecto retrato de la sociedad que los adora y ensalza.

Como artista urbano ¿Has trabajado en colectivos, de forma individual o de las dos maneras?

En mis inicios fundé un colectivo con amigos llamado Yomimoko, con el que participamos en varios festivales de creatividad y arte urbano. Casi todos teníamos formación arquitectónica pero no teníamos la capacidad o la posibilidad real de desarrollar una carrera en el ámbito de la construcción (ya que acabamos nuestros estudios en la parte más dura de la crisis, tras la burbuja inmobiliaria) . Decidimos juntarnos, movidos por nuestro interés afín por las herramientas gráficas, la participación social y la ilusión por tratar de dar respuestas arquitectónicas a a problemas no estrictamente arquitectónicos. A nivel individual he tratado de continuar con ese tipo de trabajos más cercanos al campo del arte, que me permiten una mayor libertad creativa y que me ayudan a seguir profundizando en mi interés por las narrativas gráficas, los procesos urbanos y todo aquello relacionado con los márgenes o la periferia arquitectónica.

¿Qué son tus cuadernos? ¿Por qué agendas?

Son cuadernos de vida. En mis cuadernos los trazos funcionan a la vez como un diario, como manera de fijar mis reflexiones y como punto de partida para creaciones de tamaño mayor.

¿Qué fueron primero: los cuadernos o el arte callejero?

Los cuadernos. Las obras que plasmo en la calle son siempre planificadas previamente e intento elegir muy bien el lugar en

el que son planteadas para tratar de reinterpretan la ciudad como contenedor de experiencias. Mi propósito es el de intentar revelar y reactivar espacios cargados de significado y que generalmente son ignorados u olvidados por la mirada rutinaria del ciudadano y para ello siempre tomo notas y esbozos en mis cuadernos que luego desarrollo con diferentes técnicas.

¿Qué técnica empleas en la calle?¿Sigues realizando arte urbano o lo has abandonado para trabajar en el taller? ¿Los cuadros son una evolución en el soporte de tu pintura? ¿Ha llegado un momento en que necesitas una forma más pausada de trabajo?

Me gusta el formato stencil o las stickers de gran formato, por su inmediatez y por la potencia que adquiere la repetición. También me valgo del formato instalación para intervenir en los espacios públicos y del soporte en madera de gran formato para los trabajos en taller. Los formatos evolucionan y me encanta experimentar con ellos, pero el fin siempre es el mismo. Dibujar y pintar, es la manera que tengo de observar el mundo y aplicarle una mirada crítica.

Tu dibujo es minucioso, muy trabajado, no imagino un artista de elaboración rápida ¿Cambia tu modo de trabajo según lo realizas sobre papel, cuadro o muro?

En mis cuadernos hay de todo, a veces esbozos rápidos, dibujos y proyectos sin terminar y otros que por la circunstancia o motivación, acaban desarrollándose de una manera más minuciosa o elaborada y saltan al formato cuadro o muro. Yo lo tomo como un ejercicio liberador y necesario. Todos tenemos nuestros monstruos, dudas y anhelos que tenemos que sacar los y hacerlos evolucionar de alguna manera. Con el tiempo he comprobado que a la gente le es más fácil acercarse a ellos si

se plantean en forma de creación. Envidio a los que consiguen comunicarse y contar sus historias mediante poemas o canciones, para mí lo fácil es hacerlo pintando o dibujando. Lo importante es encontrar una manera de hacerlo.

¿Qué material empleas en tus obras y por qué?

Me gusta utilizar materiales bastante pobres o reciclados como soporte. Empleo los tableros de madera OSB (utilizados en la construcción para delimitar las obras, proteger montacargas, como embalaje...) por su textura irregular y tono cambiante, que ofrece cierta resistencia y contraste al acrílico y pan de oro que suelo superponerle. Trato de llevar al máximo esta dualidad de materiales en la que queda bien delimitada la representación de elementos ligados tanto a lo sagrado como a lo profanos y las paradojas que se dan entre ambos conceptos.

Acabas de clausurar tu última exposición ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué linea de trabajo vas a seguir?

Aprovechando la clausura de Orografías, he decidido dar por concluido mi proyecto drink&sketch, en el que realizaba dibujos de cuaderno en cafés y bares. Sigue siendo mi actividad predilecta, pero lamentablemente las circunstancias no favorecen ahora el desarrollo de la misma tal y como venía desarrollándola antes de la pandemia.

Así que ahora estoy centrado más en el trabajo de estudio, estableciendo conversaciones con otras artes, probando técnicas y nuevos formatos.

Me gustaría seguir experimentando y poder llevar a cabo los proyectos que dan rienda a mis pasiones de la manera más libre posible. Quizá algún día, si uno es hábil y tiene suerte, puede que todo ese historial de neurosis, chifladuras y obsesiones varias pueda ser legitimado como arte.

Anish Kapoor: Breathing and Rising

Existen ciertos nombres en la actualidad que por su repercusión, trascendencia e influencia están predestinados a formar parte de los anales de la Historia del Arte. Uno de ellos es el artista indio-británico Anish Kapoor (Bombay, 1954), cuyo trabajo, eminentemente escultórico, ha recorrido todos los rincones del globo, atrayendo la mirada del público y el reconocimiento de los expertos. Formas abstractas, volúmenes caprichosos y juegos de reflejos y espejos, creando un lenguaje que asociamos rápidamente a este creador.

Pero más allá de sus impactantes piezas escultóricas, Kapoor también ha desarrollado gran parte de su obra en papel, tal vez menos conocida, pero igualmente importante para conocer la figura de este artista. Sus series de estampas más recientes se exponen entre el 10 de diciembre de 2020 hasta el 6 de marzo de 2021 en la madrileña Galería La Caja Negra, en una muestra titulada Anish Kapoor: Breathing and Rising.

Esta exposición recoge los últimos trabajos del artista indiobritánico en el campo de la gráfica. En estas obras se explora en el campo sensorial los efectos de luces y sombras trabajados a partir de un estudio de la pigmentación. Campos de color y juegos de intensidad que producen efectos inmersivos. Economía de medios, recursos elementales y simples con los que Kapoor compone su obra de una manera providencial. Conceptualmente, un trabajo que no se aleja de su obra escultórica, a través de la cual también genera efectos sensoriales inmersivos. Pero en esta ocasión trabajados desde una perspectiva distinta, adaptando el lenguaje plástico a las posibilidades del medio y no recreando o reproduciendo sus esculturas en papel.

Para desarrollar estas series Kapoor ha trabajado las estampas a través de una falsa mezzotinta o manera negra, preparando las planchas mediante un proceso de aguatinta y bruñendo distintas partes la matriz. Esta cuestión no es meramente una precisión técnica, que se tiene tan en cuenta en los circuitos del Arte Gráfico, sino que también refleja una coherencia en el trabajo del artista, quien ha adecuado su concepto al medio, trabajando con la mezzotinta, una de las técnicas más oportunas para generar juegos efectistas de luces y sombras.

En conjunto, una muestra sumamente interesante, en la que Kapoor se descubre una vez más como un artista versátil, conocedor de los lenguajes que ofrecen los distintos medios con los que trabaja para lograr transmitir lo mejor posible su mensaje.

También queremos destacar el trabajo de la Galería La Caja Negra, y reconocer su valía como espacio fundamental dentro del panorama estatal para el desarrollo y la visibilidad del Arte Gráfico y la obra sobre papel. Gracias a la labor de esta galería madrileña no sólo se consigue proyectar el trabajo de números proyectos nacionales, sino que también se reciben trabajos de figuras internacionales como Kapoor, quien es la cuarta vez que expone en este espacio en los últimos quince años.

Natalia Royo: Mares de plástico

Hay espacios en los que no esperamos encontrar una exposición, como por ejemplo las salas de un centro hospitalario. En el caso de Zaragoza, esta cuestión es cada vez más habitual gracias a la labor social de la ONG Believe in Art, quienes desde 2013 tratan de reducir el síndrome hospitalario mediante intervenciones artísticas en distintos hospitales aragoneses.

Uno de sus últimos proyectos ha sido organizar la exposición titulada *Mares de plástico* de la grabadora Natalia Royo (Zaragoza, 1984) en la Unidad de la Mujer del Hospital Quirónsalud (paseo Mariano Renovales, s/n), entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de marzo de 2021.

La artista sobre la cual se centra la exposición, Natalia Royo, es una de las figuras más importantes de la gráfica aragonesa en la actualidad. Estudió técnicas de Arte Gráfico en la Escola Llotja de Barcelona, pero desde hace años reside y trabaja en Zaragoza, donde fundó en 2014 el taller de grabado y estampación Tintaentera (calle Maestro Estremiana), en el cual no solo trabaja en su producción artística, sino también en la edición de obra de otros artistas. Su obra personal, que gira generalmente en el ámbito de la abstracción, manifestando una gran sensibilidad por la composición y el uso del color, jugando con texturas y la transmisión de sensaciones.

En esta muestra se expone la última serie de estampas de la artista, compuesta por 14 monotipos (impresiones únicas). Como indica el título de la exposición, la última serie de la artista zaragozana denuncia la contaminación de los mares y océanos. Para ello, las estampas juegan con el lenguaje abstracto característico de su producción, buscando reflejar mediante el uso del color y las texturas la imagen de la

crisis medioambiental.

Además del gran impacto social que supone esta exposición, y la maravillosa y reseñable tarea que realiza Believe in Art, la muestra es una oportunidad ideal para conocer la obra de Natalia Royo, una de las figuras más relevantes en el panorama del Arte Gráfico aragonés, cuyo trabajo esperamos volver a ver pronto expuesto.

Fabiola Gil: Las cosas que una tiene que hacer para vivir y no perder la cabeza

Las fronteras se difuminan y los lenguajes y prácticas artísticas ya no entienden de nacionalidades o de unos marcos culturales estrictos. Un ejemplo de esta afirmación es la grabadora Fabiola Gil Arales (1974, La Almunia de Doña Godina). Esta artista, residente en Zaragoza, ha demostrado con su trabajo cómo la globalización es un hecho más que visible. Tras formarse en la especialidad de escultura en la Escuela de Artes de Zaragoza, su trayectoria se ha dirigido hacia el Arte Gráfico hasta continuar su formación en talleres de grabado y estampación de Inglaterra y Japón, en donde se ha especializado en la técnica de mokuhanga o grabado en madera japonés.

Su trabajo se puede contemplar normalmente en su estudio particular, ubicado en la calle José Palafox de la capital aragonesa, donde además imparte talleres. Pero además, entre el 22 de diciembre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021, se puede apreciar su obra y práctica artística en la muestra titulada Las cosas que una tiene que hacer para vivir y no

perder la cabeza en la Casa de los Morlanes. Esta exposición se divide en varios espacios, mostrando un recorrido completo por la obra gráfica de Fabiola Gil, desde sus primeras series hasta sus últimos trabajos producidos recientemente.

Uno de los aspectos más interesantes de la muestra es el interés que Fabiola Gil ha puesto en explicar la técnica de mokuhanga. Este aspecto siempre es importante en cualquier exposición centrada en obra gráfica, en la que la técnica, a pesar de ser un factor determinante para entender la obra, muchas veces es desconocida por el público que la visita. Sin embargo, esta cuestión ha sido minuciosamente tratada, mostrando las herramientas de trabajo, las peculiaridades de la técnica y cómo se producen las estampas. Una labor didáctica que Fabiola Gil continua a través de Moku-Hanga el primer manual sobre esta técnica editado en castellano y que pronto se publicará.

En definitiva, Las cosas que una tiene que hacer para vivir y no perder la cabeza es una exposición sumamente interesante a través de la cual conocer mejor a la artista Fabiola Gil, conocer mejor el Arte Gráfico y conocer mejor prácticas artísticas de otras culturas como es el mokuhanga. Lo mejor es que esta exposición, aunque tiene una fecha final, se puede complementar fácilmente: visitando el taller de Fabiola Gil, sus redes sociales o sus publicaciones.