Homenaje a:

AVENI FALCETO DE MUR

EL MODELO COMO REFLEXIÓN

Sala de Exposiciones . Facultad de Bellas Artes // 15.01.18 - 31.01.18

Homenaje a:

AVENI FALCETO DE MUR

EL MODELO COMO REFLEXIÓN

Sala de Exposiciones . Facultad de Bellas Artes // 15.01.18 - 31.01.18

EL RITUAL DEL MODELO

Siempre me he sentido fascinado por la liturgia del modelo, desde los primeros encuentros hasta las sesiones incansables de trabajo en mi taller. (Hago esta "reflexión sobre el modelo" con la mayor naturalidad y desde mi obra).

Creo que la tensión en el ritual es necesaria para que el acto creativo surja emancipado del modelo y a la vez no sea un esclavo descriptor del natural. A la vez considero fundamental que el modelo confíe en la obra como probable o posible, (aunque tampoco necesito que llegue a estar absolutamente seguro de ello), ha de creer en la composición que estamos desarrollando juntos, sin impostura, porque cualquier falsa apariencia causa de inmediato en su cuerpo una afectación que queda reflejada en su anatomía y en todo el proceso creativo que ambos vamos a desarrollar. Disfruto y la obra surge, cuando el modelo se entrega a las posibilidades de la escultura, sin intervenir en ello. Es una especie de comunicación secreta, (por esto mismo anteriormente decía ambos) un momento sutil consigue que la escultura vibre y resuene con la vida del modelo, es precisamente ahí donde se rompe el tiempo y aparecen otras coordenadas que dotan de sentido al discurso formal. La seducción natural, de la vida propia, de la invadida por la obra y de la compartida por los materiales, la composición, la luz. Ahí es donde el modelo crece y se transforma en la tarima con una explosión de forma, adquiere un tamaño mucho mayor y muta.

Estoy seguro de haber reunido a grandes artistas con una gran modelo: Aveni Falceto de Mur que desde distintas coordenadas se llevan el tiempo a la cadera que carga la suerte. Resulta primordial mostrar mi admiración y agradecimiento por entregarnos vuestra autenticidad, sin postureo; desde el Taller Modelo que organizamos previo y en paralelo para esta exposición, hasta el esfuerzo que supone encontrar en esta sala vuestras reflexiones de una calidad y vigencia excepcionales.

Oscar Alvariño
Comisario de la muestra

Participantes

Felipe Alonso/ Luis Alonso/ Ignacio Asenjo/ Eduardo Alvarado/ Oscar Alvariño/ Pablo de Arriba/ Tomás Bañuelos/ Elena Blanch/ Fausto Blázquez/ José Manuel Bouzas/ Sonia Cabello/ José Carralero/ Juan Manuel Castrillón/ Víctor Chacón/ Juan Antonio Chamorro/ Miguel Coronado/ Irene Cuadrado/ Jesús Crespo/ Frédérique Edy/ Javier Fernández/ Juan Gil Segovia/ Esther Gómez/ Teresa Guerrero/ Francisco Gómez Jarrillo/ Yiten Lai/ David Lechuga/ Pedro Lozano/ Carlos Moles/ Pedro Martínez Sierra/ Javier Martínez/ Joaquín Millán/ Ana Olano/ Guillermo Oyágüez/ Hermanos Pardo/ Paloma Peláez Bravo/ Carmen Pérez/ Cayetano Portellano/ Alberto de Santos/ Rodrigo Romero/ Pedro Terrón/ Soraya Triana/ Lucio Zurdo/

Felipe Alonso

Jenny
Óleo sobre tela
50x50cm

Mi trabajo no parte exclusivamente de la realidad (de un modelo) aunque muchos de los recursos empleados en mis obras emanen de ella, parte del proceso comprende aspectos oníricos, procesos de pensamientos que surgen de iconografías, mitos, lecturas o experiencias. Esta amalgama de orígenes enmarcan mi trabajo en una zona imprecisa donde la lógica queda suspendida y hay espacio para reflexionar o divagar,sin tener que encontrar obligatoriamente respuestas o resultados, pudiendo de esta manera generar imágenes con una lectura abierta que invitan al espectador a transitar por la misma divagación que yo sufro durante el proceso de la obra, permitiéndole a él encontrar sus propias conclusiones o vislumbrar las mías.

Luis Alonso

Considero el dibujo figurativo del natural como la respiración para un deportista, necesita tomar aire para seguir con el esfuerzo y superación. Es esencial dibujar del natural, ya que la figuración nos da composición, movimiento, proporciones, equilibrio, lleno, vacío... esto me sirve para abstraer, componer, descomponer, simplificar... todo ello me enriquece en el afán de crear volúmenes, espacios y manchas de claro-oscuro.

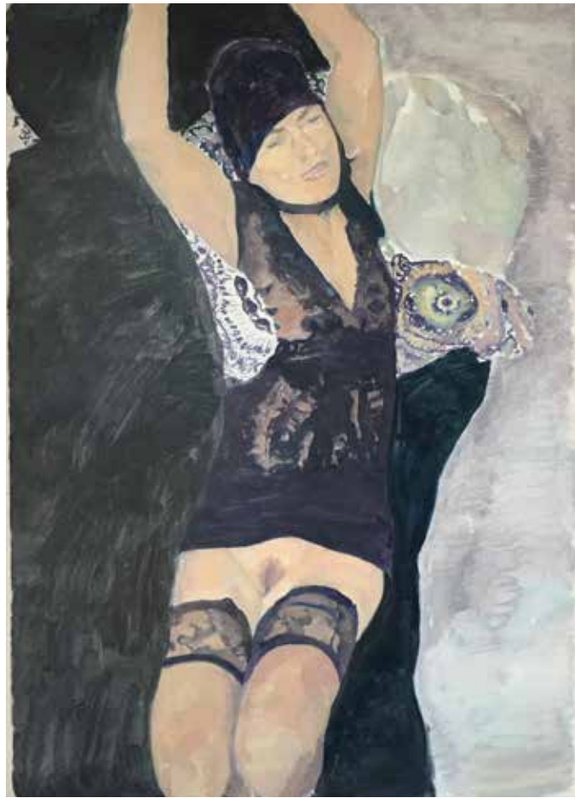
El arte en global, el dibujo, en este caso, siempre se crea a imagen del ser humano, sea figuración, abstracción, por eso tomamos su figura como la enseñanza primordial.

Torso cóncavo
Piedra de calatorao
68 x 46 x 30 cm

La muerta
Carboncillo y barra conté sobre papel
100x70cm

Ignacio Asenjo

Poco o mucho, nacemos dotados, normalmente, para gozar de la hermosura de las cosas y para provocarla o producirla. La facultad de crear es, principalmente, la que los artistas debemos interesarnos en ejercitar. Y el mejor modelo es el que está en nuestra imaginación. Al crear, tu mente no ha de ser trivial, vulgar, tediosa, ha de ser original, elevada, gozosa. Todo buen artista inventa una nueva forma de representar al dar expresión a sus sentimientos. Más que a razonar, nuestra labor debe llevarnos siempre a reconocer lo que sentimos.



Eduardo Alvarado

Los reinos de lo irreal
Diptico deconstruido
Óleo sobre lienzo
64 x 46 cm / 42 x 24 cm

La modelo pensaba en lo extraño de participar, desde el otro lado, en una pintura, en cualquier obra de arte, y más tarde anotaría: "Ser dibujo y no dibujar, ser cuadro sin ser pintor… Estar del lado pasivo que, luego, apenas importa y, sin embargo, ahora es el desencadenante, el primer segundo de un ciclo que acaba cuando los ojos de un desconocido se acercan a ver la obra, a participar también de este instante íntimo en el que me entrego. Él no pensará en mí, en lo que siento, pero yo sí puedo pensar en él, imaginar lo que siente. Yo soy la obra antes del pintor, su objeto y el de todo aquel que la contemple una vez acabado.

La otra vida de Egon
Pilar Gómez Rodríguez, Ed. Gadir, 2010

Oscar Alvariño

AÏCHA
Bronce fundición a la arena
58 X 31 X 26 cm

Los grandes modelos me provocan con su magnetismo, necesito estar un tiempo para vivenciarlos y después poder marchar libre, sin tener la seguridad de haber dejado en esa fuerte atracción un trozo de mí. Para dibujarlos provocando otra velocidad, completamente irreal, pero tremendamente mágica. Todo gira sobre un eje que es su columna vertebral y se va dibujando sobre la tierra, como se dibuja una caricia sobre la misma arena, lentamente detenida,… buscando abandono y pérdida de gravedad.

Pablo de Arriba

Gimnasia matinal
Bronce y hierro
21 x 49 x 49 cm

Llevo conmigo todas mis cosas
Bías de Priene

O como reflejo.

El cuerpo que veo y el cuerpo que siento, es otro como yo y otro distinto que yo.

El cuerpo que veo es por una parte objeto, puedo contemplarlo como una planta o como un mineral, pero a la vez es sujeto, alguien que se presenta como autor y ejecutor de sus actos. Simultánea y continuamente el cuerpo que veo es sujeto y es objeto, es alguien y es algo. Tengo la certeza de lo que veo pero la incertidumbre ante la conducta que desarrolla ese cuerpo, ante sus intenciones o motivaciones. Ambigüedad e incertidumbre que alimentan la potencia evocadora del cuerpo como una fuente inagotable de nuevos significados.

Tomas Bañuelos

Posar no es dejarse ver,
Abandonarse, quedarse con la mente abstraída…
¿Un trabajo consciente, compartido con los demás?
¿Posar es crear?
A menudo lo es, como lo es pintar o modelar,
Empatizar con el artista, colaborar para construir un relato compartido…
Profundizar en la forma, encontrar su estructura, ponerle piel,
Sobre esa piel otra piel, pincelada a pincelada…
La figura se construye
Un conjunto armónico,
Erguida o echada, da igual…
Transfigurada en pura expresión:
Infinita, palpita la belleza en cada poro,
Desafía la gravedad,
Sobre una columna se eleva girando sobre si,
Arquitectura, escultura, pintura…
Parece no sentir dolor,
No sentir nada
Pura emoción contenida.

Desorden Clásico.
La diosa de los Huevos de Oro
Resina de poliester y bronce
170 x 100 x 100 cm

Elena Blanch

Vuelve a ser imprescindible convertir al ser humano en el referente del mundo, desprendiéndolo de los contaminantes físicos y culturales del insostenible desarrollo que han virado a una sociedad en la que priman los valores materiales.

En recuperar la esencia, investigando de nuevo las formas, la plasticidad y la sensualidad de su figura, en la imagen de la luz y en el espíritu del mestizaje que nos posibilitó el nicho ecológico de la cuenca mediterránea, es a lo que nos entregaremos con pasión para recuperar a la humanidad y a su planeta gravemente herido.

Mitos
Talla en madera
150 x 40 x 40 cm

Xoanon
Hierro y madera
170 x 40 x 20 cm

Fausto Blázquez

"Al construir una serie de planos entre aquellos que había comprendido". Al construir una serie de planos entre aquellos que había comprendido tradicionalmente los elementos formales del cuerpo, el espacio entre esos planos se utilizaba para articular el volumen. "Hasta ahora", decía Gabo, "los escultores han preferido la masa y han olvidado, o prestado escasa atención, a un componente tan importante de la masa como el espacio (...) consideramos éste como un elemento absolutamente escultórico". Este principio, esencialmente científico en su inspiración...

Tom Flynn

José Manuel Bouzas

Antes de nada agradecerle al profesor Óscar Alvariño su amable invitación para participar en esta exposición-homenaje a Aveni Falceto. Me habría gustado conocer a Aveni, me habría gustado trabajar con ella. Ya que no ha sido posible traer a la exposición trabajos míos en los que su pose hubiese sido lo pertinente y el pretexto –acaso la literalidad– de lo mostrado, quiero que sirvan de homenaje estas líneas.

Mi acontecer en el arte ha estado siempre lejos de la Academia. La vez que más cerca estuve fue a principios de los 90 en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Me fascinaba ver como la modelo hacía que su cuerpo se adaptase a las necesidades de cada copista y debíamos de ser unas 30 ó 40 personas en la sala. Atenta a todo lo que acontecía en el aula, me dejó sorprendido un día en que una persona abandonaba el aula, recogido el papel, el tablero, los carboncillos, se dejaba olvidadas unas cosas. La modelo ni siquiera estaba mirando hacia allí, y le dijo –"Te dejas algo". Impresionante muestra de atención y control. Imagino a Aveni trabajando del mismo o de similar modo.

Hombre 10
Bronce a la cera perdida
34 x 11 x 7 cm

Sonia Cabello

Intuyendo que el camino hacia mi "verdad" era la "observación de la vida", me acerqué al dibujo del natural a través de aquellos que tenía más cerca. Junto a mis padres, mis modelos más frecuentes, pacientes e incondicionales, aprendí a distanciarme del detalle para captar la esencia; un método que parecía huir de lo particular, pero que, sin embargo, me ayudó a identificar lo que es propio de una sola identidad: el poema único e irrepetible de un individuo.

Mi Madre
Técnica mixta sobre papel
70 x 63 cm

Desnudo de gitano
Óleo sobre lienzo
171 x 83 cm
1961, realizado con 19 años
en 2º año de Escuela

José Carralero

El modelo humano como motivo de análisis y reflexión para la formación en las Artes Plásticas, siempre ha sido, es y será, principal ejemplo para aprender a ver más allá del mirar, para conocernos más y mejor exterior e interiormente, como humanos que somos. Referente desde antes de la definición del metro o cualquier otro concepto de medida. Es la originaria unidad de medida, pues la magnitud del ser humano da la pauta asumida por el inconsciente; da la escala de lo mayor o lo menor con respecto al tamaño medio del ser humano.

Es también prototipo de proporción, equilibrio y armonía entre las diferentes partes de la unidad como concepto de belleza, el cual es variable según las culturas y formas de vida; conceptos que, incluso desde nuestro subconsciente, repercuten en toda idea o concepción aplicada a las artes plásticas.

Signos para un mito
Bronce a la cera perdida
36 X 22 X 12 cm

Juan Manuel Castrillón

"En ningún caso llego al abstracto completo. En el contacto con la escultura egipcia es donde yo recibo la influencia para mis siguientes pasos, y donde llego a entender realmente en qué consiste la síntesis: lo que después aparece en mis obras, aunque me cueste en cierto momento mucho trabajo, eliminar cosas hasta llegar a ese estadio en que todo lo sintetizado "está sin estar". Eso lo vi en lo egipcio: todo está dentro, aunque parezca que no hay nada. Siempre andando y retornando a un tiempo"

Victor Chacón

Aveni
Óleo sobre tabla entelada
33,3 X 17,5 cm

Juan Antonio Chamorro

Instante
capto -EspacioTiempoGrave-
bulto, ***figura***.

Reflexiono. Pose **expreso**.

Quedo momento, un imposible:
fluye modelo, mano, estilo, tinta.

Proyecto –nervio gesto–
trama neuronal organizada
sobre dimensiones dos;
trazos constriño.
Preso ese ***órganon***
en membrana vibra entre
espacios enfrentados,
donde perceptor-modelo se reflejan:
reflexionan.

Multidimensión,
metamorfosis de una sola:
Tiempo::
discreto curso:::
cuantos::::
incertidumbre, ondea cuerda
modelo- observador; ***aprehendo***.

El modelo como reflexión.

Mujer en el sillón
Óleo sobre tabla
36 X 22 X 12 cm

Miguel Coronado

El modelo es una premisa fundamental en mi pintura. Lo busco continuamente a mi alrededor entre los más cercanos y gran parte de mi trabajo está dedicado a encontrar uno válido.

Hay un poder seductor en la contemplación del modelo. Enseguida aparece la sensación de que aquello que tengo delante es misterioso.

El proceso de pensamiento que comienza con la mirada necesita emplear tiempo en el análisis hasta que empiezo a descubrir una conexión que tiene que ver con la armonía cromática, la plasticidad de la luz, el dibujo de las formas y un espíritu que dirige el misterio de lo real hacia un plano más transcendente.

Irene Cuadrado

Mamá quiero ser Ghenie
Óleo sobre tabla entelada
120 X 120 cm

No es el don de la palabra el que mejor sé atender, pero guardo en mi memoria palabras y frases sueltas de John Berger con las que siento una afinidad, y me sirven para explicar mi relación con el modelo traducido al lienzo.

// "…El impulso de pintar no procede de la observación ni del alma, sino del encuentro entre el pintor y el modelo, aunque éste sea una montaña ó un estante de medicinas, lo que parece una creación no es sino el acto de dar forma a lo que se ha recibido."//Yo estaba levantando un acta y su rostro ya no era más que un documento de vida//…La cosa pintada habla si nos paramos a escuchar…//…Todo comienza con la piel, la carne, la superficie de ese cuerpo, el revestimiento de ese alma, lo mismo da que el cuerpo esté desnudo o vestido… lo que importa es que el pintor haya cruzado o no esa frontera imaginaria de intimidad al otro lado de la cual empieza una ternura vertiginosa.

El sentido de la vista y otros fragmentos
John Berger

Jesús Crespo

Respiro modelo <=<= Inspira y espiro =>=>=>=>=>=>=>=>

S/T
Óleo sobre cartón
30 X 25 cm

Gaïa
Escayola
157 x 70 x 43 cm

Frédérique Edy

En una de sus frases mas bellas Sartre dice:" Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de el". Somos modelados por nuestros padres, la sociedad en aquella nacimos , la época en aquella crecimos y por los miles de personas y situaciónes con aquellos estamos confrontados durante nuestra niñez y adolescencia. Una vez formado nuestro sentido de responsibilidad en el centro del cortex prefrontal, somos capaces de responder a esta primera modelación con unas propuestas mas personal, mas adaptado a nuestros necesitades mentales y físicas.

En el domenio del arte, la modelación de nuestros sentidos y la confrontación con diferentes modelos de expresión artistica es fondamental. Las obras de arte se hacen en esta tensión constante entre nuestra experiencia sensorial propia, nuestras emociones y los modelos de pensamiento contemporeaneos .

El modelo humano como punto de referencia tiene un papel extremamente limitado desde la revolución dadaiste de Marcel Duchamps. Nonobstante hay una linea artistica que nunca ha renunciado al modelo humano como fuente de inspiración, de reflexión, de transgresión y de creación. Del nihilismo de la posguerra han surgido artistas como Francis Bacon, Marino Marini, Germaine Richier y Alberto Giacometti que utilizaban el modelo como el reflejo de una época que despreciaba el ser humano y que aun ha sobrevivido con mas fuerza interior. En los años 80 había una figuración en Europa que reflexionaba de nuevo sobre el papel de la forma humana en el arte.

Aprendí en Paris en el Taller del escultor Manfredi Quartana la confrontación plastico y emocional con todos tipos de modelos. El lema de Quartana era: La Previsión no tiene que matar a la visión. La reflexión se hace al interior de la acción que esta guiada en primer instancia por la emoción y la necesidad de tomar cuerpo, de existir.

Javier Fernández

Funambulista
Bronce y marmol
21 x 13,5 x 9,2 cm

La obra de mi amigo Javier, es muy corta y tremendamente marcada por la presencia del modelo, en la mayoría de los casos, yo diría que de manera obsesiva, fue Aída Nieto. Piezas de una gran frescura cargadas de dibujo y sensibilidad mediterránea, que como en el caso de la "Funambulista" nos trasladaban como un fiel reflejo, las preocupaciones más profundas de su existencia; sonrisas y muerte en la cuerda floja. Fue un escultor-poeta honesto, truncado de forma prematura y dolorosa.

Oscar Alvariño

Juan Gil Segovia

"She's posing for consumer products now and then

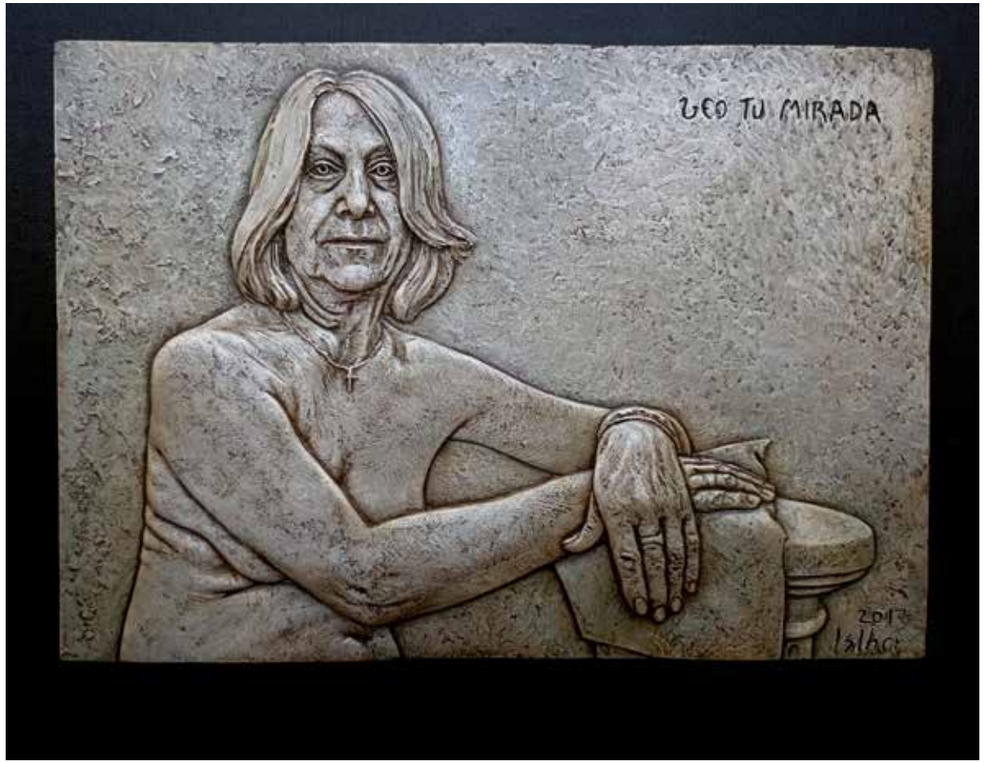
For every camera she gives the best she can

I saw her on the cover of a magazine

Now she's a big success, I want to meet her again"

Kraftwerk: "The Model",
LP The Man Machine, 1981.

S/T. Reflexión sobre el modelo
Acrílico y carboncillo sobre papel, tela y madera
100 x 70 x 5 cm



Esther Gómez

Veo tu mirada
Resina de poliuretano
38 x 46 x 3 cm

El modelo es consciente de la mirada del espectador. Me interesa que mire directamente al objetivo, atravesando la barrera, sin sonreír, sin conectar con ningún gesto, sólo con la mirada. Yo veo, tú ves.

Teresa Guerrero

Versión I de la Calle Cara
Escayola y hierro
117 x 40 x 30 cm

El cuerpo humano ha sido una constante en la representación del arte tanto como copia del natural como elemento de reflexión y transmisión de ideas. El uso del modelo en la producción artística es uno de los placenteros recursos creativos de los que disfrutamos muchos de nosotros. Como medio didáctico creo que es único, engloba el análisis de la complejidad y el funcionamiento del cuerpo humano con las particularidades que nos sugiere el modelo, además de permitir abstraernos a la vez que racionalizar el contenido que construimos a través de nuestro propio lenguaje artístico.

Francisco Gómez Jarrillo

En nuestro diccionario morfológico la forma más aprendida es la figura humana, podemos distinguir y clasificar miles de complexiones diferentes, reconociendo cualquier anomalía, cuando la dibujamos, esculpimos o pintamos, por tanto, no hay mejor manera de formarse en las Bellas Artes que en el estudio con modelo.

Valorar el trabajo de los modelos y agradecer su buen hacer es nuestra obligación.

Boceto. Taller con Aveni
Mixta sobre papel
30 x 40 cm

Aveni en modelado
Óleo sobre cartón
32,4 x 21,7 cm

Yi Ten Lai

La importancia del modelo es la del referente, de mirar hacia afuera. La constatación de la presencia de lo otro para constatar mi propia presencia. Porque lo que miro, me mira de vuelta.

Entiendo la pintura como una manera de estar ante lo que observo, convirtiendo al proceso pictórico no tanto en un medio de producción de imágenes físicas, sino en un acto contemplativo y cognitivo del mundo observable y de la pintura misma.

Turista en tránsito
Madera
112 x 38 x 31 cm

David Lechuga

"Ese instante inaprensible"

Ceñirme a la experiencia personal.

Las sesiones no tenían ningún propósito, solo el placer de explorar la experiencia.

El momento, ese instante inaprensible, respirando una atmósfera de libertad.

Era la importancia del modelo como forma a representar, que, en la mayoría de los casos, con su aporte de gracia y presencia física, superaba con creces la concreción de los dibujos y las expresiones plásticas realizadas.

En el recuerdo de los años de aprendizaje la experiencia de libertad y de trabajo, rodeado de otras personas, interesadas en los apuntes del natural. Memorias del respeto y la aceptación del trabajo de los demás. Años que fueron de enorme enseñanza.

Ese momento, ese instante inaprensible, respirando un aroma de libertad, resolviendo los interrogantes que surgían cuando nos enfrentábamos al modelo y al papel en blanco.

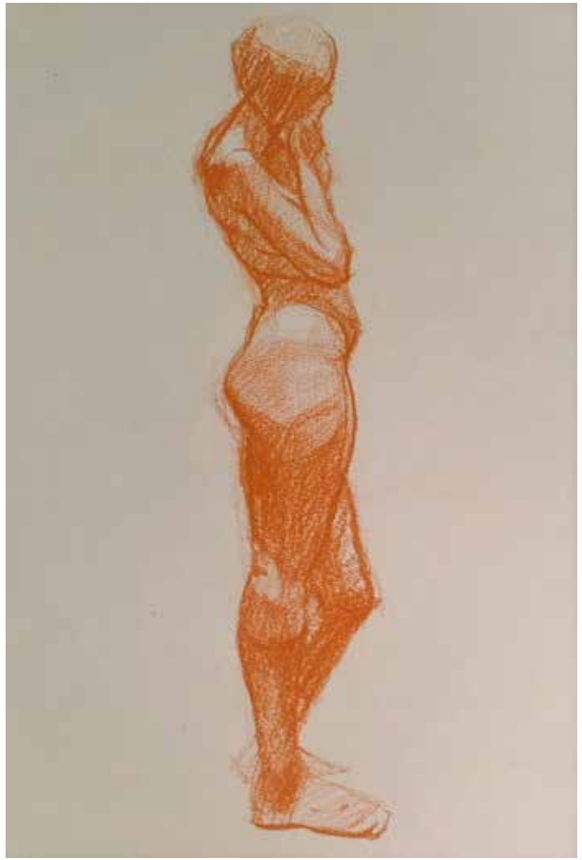
Era estar presente en el laboratorio de intuiciones- ideas y sensaciones que se ívan desarrollando en ese tiempo y espacio, en la suma de decisiones que irían conformando-trasformando y construyendo parte de mi apendizaje.

Pedro Lozano

Mismo sitio. Diferente tiempo
Instalación
Dimensiones variables

Mi obsesión permanente por la genealogía hace que busque en ella el "MODELO" la respuesta y a veces la justificación de como entiendo las cosas… En esa búsqueda aparecen y encuentro objetos y documentos que han determinado mi realidad, en esta búsqueda aparecen fotos, pinturas, casas, espacios, objetos cotidianos… elementos que como "MODELO" me permiten recupera, organizar conceptualmente e incluso experimentar vivencias familiares y tradiciones.

En mis últimos propuestas trabajo sobre el determinismo genealógico y la memoria trasmitida y también perdida u oculta familiarmente… las costumbres religiosas, la actitud ante la música, las artes plásticas, la literatura, la agricultura, los estudios, la relaciones sociales, el reconocimiento del próximo y el interés por el ajeno... todo tiene conexión con nuestra genealogía. La aceptación y la negación de lo que queremos ser, la derrota y el éxito "somos mortales".



Carlos Moles

Las mañanas
Sanguina sobre papel
42 x 29,7 cm

Siento el trabajo con modelo como un precioso y necesario camino de ida y vuelta entre lo que la naturaleza nos ofrece y lo que podemos intentar atrapar para llenar de significado un trabajo que no tiene otro fin sino explicar(nos) las verdades que puede albergar la vida y la experiencia que nos brinda. Acercarse a través del modelo a esta cuestión es una manera sencilla y honrada de buscar más allá de uno mismo la verdad y belleza que podemos encontrar en el carácter propio del modelo y la historia que acompaña.

Pedro Martínez Sierra

Ensoñaciones
Carboncillo y grafito sobre papel
24,5x 34,5 cm

Dibujar con modelo del natural ofrece la posibilidad de proyectar nuestra empatía con el modelo. Solo podemos conocer desde nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás.

Nuestras experiencias kinestésicas y cinestésicas colaboran con la vista y el tacto, pero además, la luz nos ofrece la posibilidad del ilusionismo en el dibujo. Cuando la luz coincide con éste, es decir, en el lugar y la forma adecuada, surge un acto de percepción que dota al dibujo de unidad, espacio y, sobre todo, presencia del modelo.

Apunte de fisiología del movimiento
Lápiz, acuarela y tinta sobre papel
50 x 70 cm

Javier Martínez

Reconstruir intuitivamente el mundo que nos rodea estimula la tentativa de doma de una personalidad interior, salvaje, muy difícil de conocer. Intentamos racionalizar lo que hacemos y los motivos de la forma que adquiere nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra caligrafía, nuestra huella sobre el mundo, a modo de catarsis. Quizá intentar racionalizarla tan solo castra el proceso catártico, al contrario de lo que sucede con el modelo. El modelo ayuda, empuja, estimula a conquistar tu propia visión de la realidad y nutre tu necesidad de plasmarla en una nueva forma.

Joaquín Millán

23-24 oct 2017. Aveni Falceto
Carbón sobre papel
50 x 70 cm

El dibujo es una pasión y también una disciplina. Mi preocupación por obtener un buen trabajo en el taller de modelo con Aveni Falceto tratando de equilibrar torpezas y aciertos me devuelven a una agradable y conocida tensión. Una cosa es el DIBUJO en sí, el resultado obtenido encerrado en su marco, y otra distinta el ACTO de dibujar, con el obstáculo de vencer nuestras resistencias intentando asombrarnos a nosotros mismos.

Para el espectador queda lo primero. El resultado prevalece al problema.

Umbría
Cera, carbón y grafito
100 x 70 cm

Ana Olano

Trabajar con modelo humano es una necesidad que me surge una y otra vez, quizás porque su presencia recrea un escenario íntimo, vibrante y azaroso, lleno de matices, dónde, al considerar lo transitorio, puedo navegar en una gratificante experiencia intuitiva que nutre y refuerza mi lenguaje plástico personal.

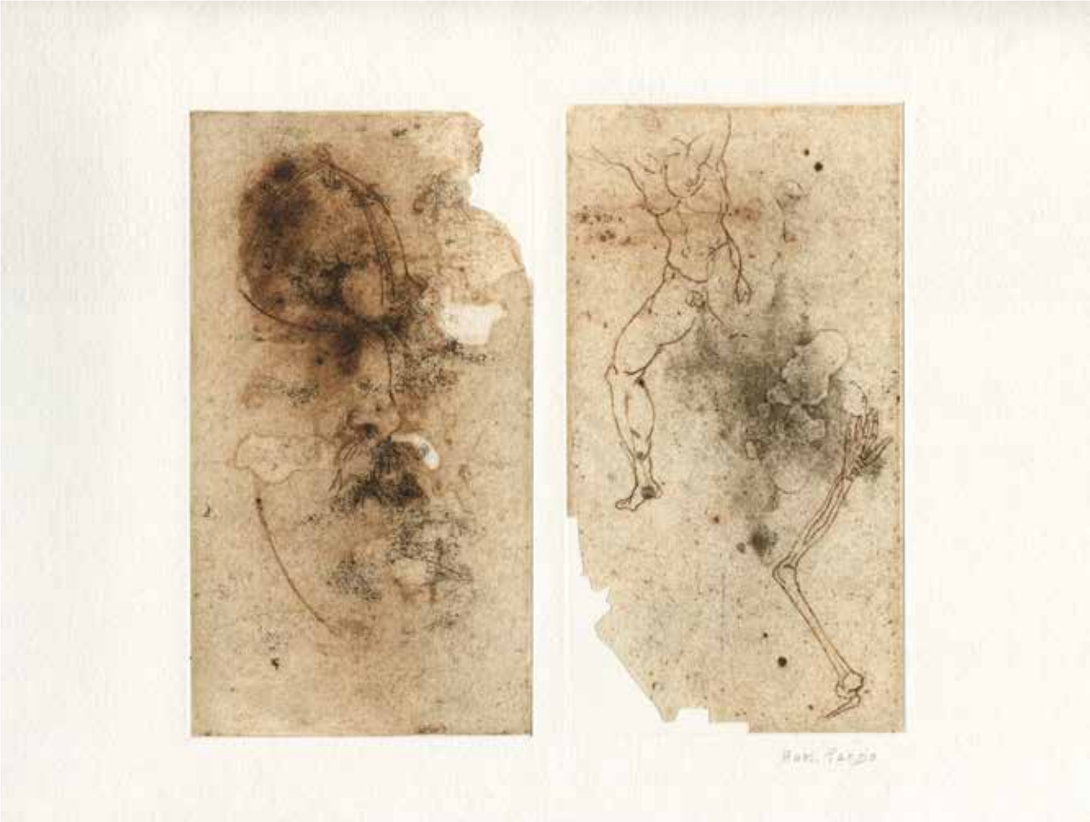
Guillermo Oyágüez

69 Pétalos
Óleo sobre lino
80 x 160 cm

Recuerdo con cariño las clases de Dibujo del Natural, el reto de enfrentarse a la figura humana recién entrado en la universidad.

El silencio del aula mientras el roce de los carboncillos y la caricia de las gamuzas te explicaban en qué punto tenía cada compañero su ejercicio, y mientras tanto el modelo, quieto, estatua, con el único movimiento de sus ojos a un lado y otro, flanqueados por estufas de tubos naranjas y focos que modelaban su cuerpo en dramáticos contrastes. El aula de paredes decoradas con dibujos inspiradores de otras épocas, que lejos de motivar te desalentaban por su calidad, te ponían rápido en tu sitio de aprendiz.

Ahora en mi trabajo huyo de su representación detallada, no me interesa la figura humana como persona concreta, pero sí como protagonista de un ambiente, de todo lo que nos rodea, un protagonismo lamentable en muchos casos.



Javier Pardo_Miguel Ángel Pardo

S/T
Grabado sobre papel
15,7 x 17,5 cm

"Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista"

Pablo Picasso

Paloma Peláez Bravo

Musa in scaenam: Aveni.
Óleo sobre tabla
97 x 130 cm

Trabajar pictóricamente con el modelo, es pensar el natural, proyectar el espacio, idear el cuerpo, comprender la desnudez, trazar el estereotipo, situar la identidad… tantas y tantas cosas; la imagen del modelo posando se transforma para mí, en la representación plástica de un "mundo interiorizado" (Ortega y Gasset). Además, como docente, trabajar con el modelo, es transformar, declinar sus poses en una formulación reiterada de contenidos estéticos. El modelo es metáfora, pensamiento, plástica; es parte de una forma esencial del arte: la nuestra.

Carmen Pérez

Luis tumbado
Lápiz conté sobre papel
70 x 100 cm

Un mismo artista puede expresar su creatividad con técnicas y procedimientos muy diferentes y éstos dependen de su estado de animo o de lo que pueda trasmitir su modelo.

Este dibujo se ha realizado con un lapicero de conté negro, manteniéndolo en constante contacto con el papel. Es un ejercicio de línea continua, empezando por la parte más caliente del modelo para ir hacia sus extremidades, intentando con ello llenar todo el formato. La planificación es, por tanto, fundamental en dicha propuesta.

Cayetano Portellano

Desnudos
Mixta sobre papel
67 x 67 cm

Contra los detractores, teóricos, artistas y sobre todo profesores de Artes Plásticas, que consideran la representación del cuerpo humano en su desnudez como mera referencia para adquirir dominio en las tácticas artesanales, o lo que es peor, como coacción en los procesos de libertad creativa, el desnudo en la historia del arte no ha supuesto simplemente un **género artístico** sino una "**forma de arte**" (Kenneth Clark).

A través de la reflexión sobre el cuerpo humano, el artista ha ido dibujando un mapa filosófico, anotando en esa **geografía corporal** los avatares de su pensamiento en un discurso expresivo y plástico en continua evolución, siempre en conexión con el deseo creativo a través de la sensibilidad y el compromiso de hacer más comprensiva su propia historia.

Modelo posando con gafas de sol
Terracota
23 x 15 x 19 cm

Alberto de Santos

Para mí los estudios con modelo, ya sean sesiones de dibujo o de modelado, son sobre todo acopios de información que se van alojando en el disco duro, en mi caso bastante duro, de nuestro cerebro para utilizarla con posterioridad. Al mismo tiempo es un divertimento inmenso, aunque a veces también se sufra, llegándose a unos grados de ensimismamiento y concentración tan intensa que apenas se habla y el silencio se convierte en un protagonista más del evento, el modelo, los observadores dibujantes, el silencio, y también el tiempo, que nos pasa inadvertido y se detiene o se evapora según el tipo y la duración de las poses.

Aunque sin duda los protagonistas principales son los modelos que nos prestan, por unos instantes, parte de su intimidad a través de sus cuerpos desnudos en un acto de generosidad impagable.

Inacción. Serie Europa
Resina acrílica policromada
140 x 80 x 40 cm

Rodrigo Romero

Perseguir una sombra,
habitar un pliegue,
perderse en una textura,
soñar que el tiempo se detiene
y despertar sabiendo,
por un instante,
que no existe la pausa pero sí el hambre.

Pedro Terrón

Estudio de modelo
Resina de Poliester
130x 40 x 40 cm

Soraya Triana Hernández

Aveni
Óleo sobre cartón
50 x 70 cm

Tener encendida la luz de la historia, para que [...] no nos olvidemos de quienes somos, de que pasado venimos, y, [...] hacia que futuro aspiramos.

Emilio Lledo
El surco del tiempo

Luis Zurdo

S/T
Hierro forjado y pavonado
15 x 138 x 25 cm

Aunque no lo parezca, gran parte de mi trabajo escultórico, se lo debo a los modelos. Muchos años de trabajo frente al modelo, hacen que interiorices y asimiles cosas de las que a veces no eres consciente, tanto a nivel artístico como humano.

Gracias de corazón Aveni por tu generosidad.

COMISARIO
Oscar Alvariño

COORDINACIÓN
Soraya Triana

CATÁLOGO
DISEÑO
Soraya Triana

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID