

tres

en raya

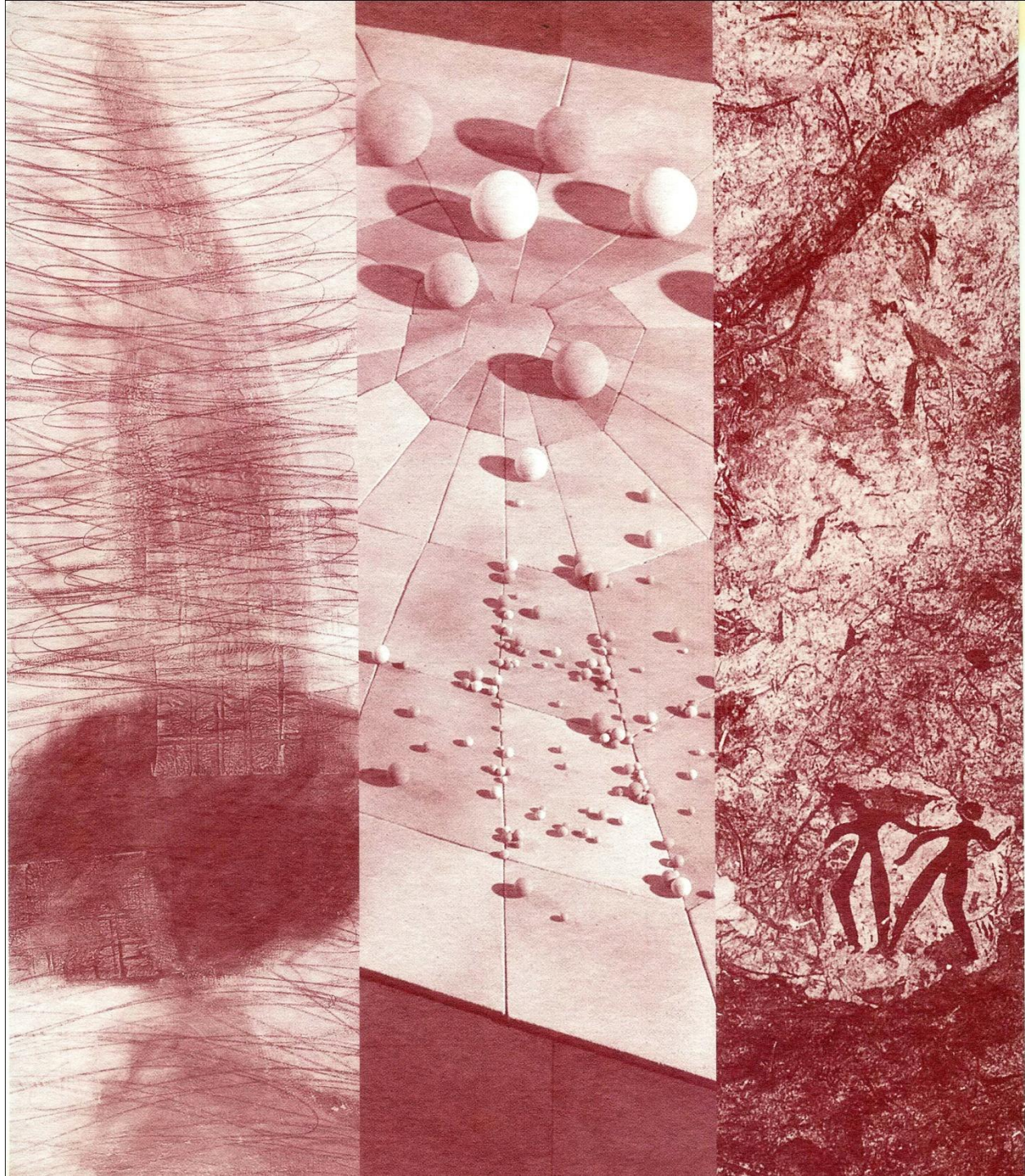

Tres en raya

aureliamasanetmaríaponsodapilarsala

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Concejalía de Cultura y Educación

MIL FORMAS DE RECORRER UN CAMINO.

Aurelia, María, Pilar y yo, nos conocimos en el umbral de este viaje que hoy concluye. Ha sido un viaje que ha durado cerca de dos años y que ha llegado a convertirse desde aquí y desde la memoria, en ese largo camino del poeta a Ítaca, rico en experiencias y en conocimiento. Experiencias que se han ido resolviendo y disolviendo a medida que montábamos y desmontábamos esta exposición, que ya ha tenido más de una fecha posible. Por fin se inaugura como tal, aunque quizá eso sea hoy poco importante: ya lo hemos ganado todo en el camino.

Hemos ganado en amistad y en conocimiento, en una relación de influencias y confluencias donde cada una de las artistas ha ido haciendo y rehaciendo su propia obra, una obra fuertemente personalizada que sin embargo, encaja perfectamente en el devenir de un discurso común. Hemos visto nacer lienzos novedosos en la trayectoria de Aurelia pero es que también los hemos visto morir para reconvertirse en otros más sorprendentemente nuevos. Hemos visto como María reunía casi con avaricia pequeñas teselas o tubos de hierro y construía una a una, esas escaleras que por fin cobran un sentido al colocarlas. Hemos oído a Pilar hablar de su puerta, de la idea de una obra que jugara a entrar y salir, a marcharse y a volver, y hemos visto cómo se iba componiendo, salvando así cada uno de los problemas de construcción o de acabado final.

Aunque hoy lo hemos olvidado casi, esta exposición nació con una concepción clara: mostrar las obras resultantes de tres artistas diferentes comprometidas en la reflexión y plasmación de un gran tema de fondo. Una puesta en común de los problemas en los que cada una de las artistas andaba inmersa, dio lugar a la propuesta del tema esencial en torno al cual las obras reflexionarían: el viaje. Y desde el principio, cada una de ellas lo entendería de una forma particular; un viaje a través de la propia experiencia vital, un recorrido universal del hombre desde el inicio de los tiempos, un viaje que envuelve y confunde la muerte y la vida, una aventura en primera persona, un viaje que siempre hacen los demás, un viaje liberador, el tránsito de un estado a otro, un camino por el que avanzar o por el que asomarse a mirar hacia atrás, un camino construyéndose gracias al caminante, un lugar desde donde soñar pensando en la meta, una tierra hollada, transitada aunque plena de escollos...

En Pilar Sala la idea primigenia del viaje se convierte en el verdadero contrasentido de sus obras; en este caso no es la propia artista quien viaja sino sus personajes: esos hombres patosos compuestos sólo de piernas en los que apenas se adivina el esbozo morfológico humano. Personajes que cobran una gran importancia y que dan sentido al conocimiento. Pilar reconsidera en sus obras el entorno, volviendo en el tiempo a un viaje interior que le ha llevado muy cerca de los orígenes del hombre, con la firme convicción de que el hombre se ha hecho a sí mismo, caminando. Y Pilar entiende ese camino como fuente de sabiduría, pero sin el alarde del exótico viajero que busca nuevos horizontes o lejanas y desconocidas tierras. Pilar reivindica ese conocimiento de lo más cercano "caminando una y otra vez por los mismos caminos, los mismos senderos pero mirando más cuidadosamente". Y ese mirar para encontrar es su propio viaje interior.

Pilar se forma como artista en el mundo del textil, aprendiendo unas fórmulas basadas en la geometría ociosa de las manos que una y otra vez repiten el mismo y consabido gesto, pero pronto, se sentirá atraída por ese caminar que descubre en los sorprendentes materiales de una naturaleza caprichosa y en los deshechos urbanos, un mundo de texturas adecuado a su barroca expresividad. Si al principio se imbrican tejidos y tramados entre sí, poco a poco estos materiales van ganando en la importancia sublime de la apariencia. Y Pilar permite entonces que el azar intervenga, aunque siempre vigilado por la magia poderosa de unas manos hábiles en los procesos. El resultado, esos magníficos papeles de colores, texturas y volúmenes naturales inexistentes en la naturaleza que ofrecen una larga mirada al principio y a los orígenes profundos del hombre en la tierra, allí donde todo era armonía.

Y este recorrido por nuestras vidas, al tiempo que por el proceso creativo de cada cual, desemboca en esta exposición que presentamos. Esta etapa del viaje que hoy comienza es otra, otro viaje completamente diferente. Si hasta aquí el camino lo hemos recorrido juntas, a partir de ya, la andadura es solitaria: es el momento de enfrentar la obra al creador y al público. Ya no sirve ese arropamiento detrás de una multitud de tres que diluye el miedo, porque ahora se nos muestra la desnudez del alma plasmada en todas y cada una de esas piezas. Y es la hora de la obra acabada (sin los artilugios artificiales de las palabras) y mostrada en solitario en ese espacio donde debe dejar huella para pasar a la memoria o desvanecerse para siempre en el olvido.

pilar sala

TAMIZAR EL SECRETO DE LAS COSAS.

Podría decirse, con bastante certeza, que hay dos posiciones básicas o duales que se plantean en todo ser humano que quiera acceder y participar del hecho artístico: o bien aceptar cómodamente el mundo en su configuración fenomenológica externa, reproduciendo de un modo mecánico las apariencias o, por el contrario, tomar parte con una actitud menos literal, más creativa e interventiva, tendiendo hacia el descubrimiento y la contemplación de la esencia íntima de las cosas, guiado siempre por el deseo de penetrar en el misterio de las mismas, a través de eso tan especial e indefinible que convencionalmente llamamos "arte" en la conflictiva y dialéctica escena contemporánea.

La inmensa mayoría de las personas, abrumadas por tareas prácticas y convencionales, raras veces adoptan una actitud abierta o se muestran predispuestas para mirar y ver el arte, y más concretamente un arte como el de nuestro tiempo que, aunque complejo, se ha hecho y se hace posible gracias a la experiencia o al estudio e intelectualización inconformista de sus diversificados códigos y procesos. Frente a la cómoda y poco arriesgada mirada convencional de superficie, la persona perceptiva, preocupada e inquieta, el verdadero artista, es el que procura descubrir hasta en los objetos más sencillos la belleza que se encierra en ellos. Estamos, entonces, ante una pretendida acción sensible y creativa de saber "ver" más allá de las equívocas apariencias.

En esta decidida actitud estética, para determinadas personas y artistas, el entorno adquiere una fuente de inspiración inagotable. En él, cada plano visual o material se transforma en su capacidad virtual de ser reinventado, poética o plásticamente. Cada color del paisaje, cada pequeña hoja del campo u objeto de la ciudad, adquiere una renovada dimensión mediante la acción artística. Se puede decir que en la experiencia del acercamiento a estas humildes cosas, se llega a descubrir el alma invisible y estética de cada ser o materia. Para ello, es necesario practicar este talante, es obligado aproximarse a cuanto nos rodea de un modo activo y receptivo, sentir el olor de la tierra, oír el sonido del aire, o percibir la inmensidad de las cosas, tanto en el deslumbrante espejismo de su superficie como en sus íntimas estructuras. En este especial proceso interior, es necesario poner en activo todos nuestros recursos para la recepción íntima de la naturaleza de las cosas, para poder llegar a captar la música secreta que en ellas se encierra.

Esa aspiración de transgredir la realidad superficial, para sumergirse en la dimensión interna de las cosas, transmitiéndole el aura mágica que indudablemente poseen, es la línea en la que se me antoja que Pilar está inmersa. Desde su propio ritmo vital e intelectual, su obra plástica está cercana al afán de la poesía, se encuentra próxima al deseo de procurar una destilación esencial del mundo que le rodea.

Pilar apuesta por mirar al horizonte desde la alta ladera, allí donde junto al curvado esparto y al suave aroma del espliego, crecen las agaves y las adelfas en los luminosos días del invierno levantino. Su mirada tiende hacia los gozosos espacios abiertos de unos deslumbrantes días plenos de infinitud. Nuestra artista procura impregnarse de la reconfortante energía de esos días, que se reflejan con esplendor en un mar de plata o sobre un campo de sensaciones multicolores. Un lugar interior del espíritu, donde es posible una particular simbiosis con el medio, y el equilibrio con el ancestral entorno mediterráneo.

En Pilar se produce la especial y mágica alquimia de una ecología artística, que se construye constantemente con la urdimbre de la memoria y el tejido de la pasión. No en vano estamos ante una persona de gran curiosidad, conocedora de los preparados de farmacopea, y permanente aspirante a estudiar los secretos de las cosas.

Como le ocurriría al alado pintor Xavier Soler, Pilar pronto dejará las químicas soluciones y los alambiques de farmacia, para intentar destilar las esencias y perfumes del espíritu. Con envidiable tesón apostará por el arte en su expresión textil, tarea que lleva a cabo con excepcional destreza y elegancia. Se aventurará por acercarse a los secretos de la materia viva, recolectando las raíces, los esbeltos tallos y hasta los sutiles pétalos de las plantas de su entorno. Igualmente se preocupará por lo inerte y está interesada por los procesos y las tensiones que se producen en el medio urbano y cultural en el que habita, de donde extrae consecuencias y aplicaciones hacia su trabajo plástico.

Un ávido afán inevitable le solicita constantemente cosechar sus encuentros y hallazgos. Esto se produce desde su preocupación por la teoría artística última, hasta su sensual deseo por manipular y tamizar con habilidad la materia dúctil, ya sea de las delgadas briznas de avena, de las blancas flores de los jazmines o de las simétricas hojas de los palmitos. Todo ello, junto a los "objets trouvés" del medio ciudadano, que también incorpora a su obra. Estamos ante un ser que especialmente intuye las cosas, y procura reflexionar sobre su entorno y su mundo, impregnándose de una factura expresiva y de un pensamiento plástico propio, que ejerce a través de una sentida sensibilidad.

Mediante su peculiar código expresivo, Pilar trata con naturalidad de situarse en ese especial espacio donde aflora la belleza, donde los duendes de la imaginación se despiertan y se crecen altivos, mecidos siempre por la ilusión de alcanzar una construcción artística, que en el proceso permanentemente se escapa, o que en su caso, caminando día a día, toma consistencia y se configura.

Dionisio Gázquez Méndez

A partir de los versos de Machado...

Caminante no hay camino, se hace camino al andar...

Pasear, vagar, deambular, vagabundear, pensar, cavilar, imaginar, soñar, ir, venir, subir, asumir, nadar, navegar, volar, llegar, bajar, empujar, arrastrar, tirar, tocar, acariciar, probar, saborear, escuchar, oír, oler, olfatear, ver, mirar, elegir, decidir, crear, amar, recrear, sentir...VIVIR.

Viaje hacia fuera que libera.

Viaje hacia dentro que convierte, que transforma.

Importancia del umbral como inicio del viaje, testigo mudo de incertidumbres y dudas. Umbrales y puertas abiertas invitando a pasar, hacia dentro o hacia fuera; cualquier movimiento consciente como enriquecimiento, como experiencia personal que conduce a SER.

El hombre que camina a través de la vida, perdido en un mundo siempre complicado, desde los tiempos más remotos. En ese caminar donde a veces se siente perdido es, como en el viaje de Ulises, donde se va enriqueciendo con aventuras, vivencias, experiencias y decisiones que le hacen ser lo que ES.

"Dualidad" 1999.

Instalación. Puertas recuperadas, papel hecho a mano
y telas sobre madera. 210 x 205 cm.

"Cuevas" 1998

Instalación. Texturas vegetales grabadas sobre vainas de hoja de palmera buc

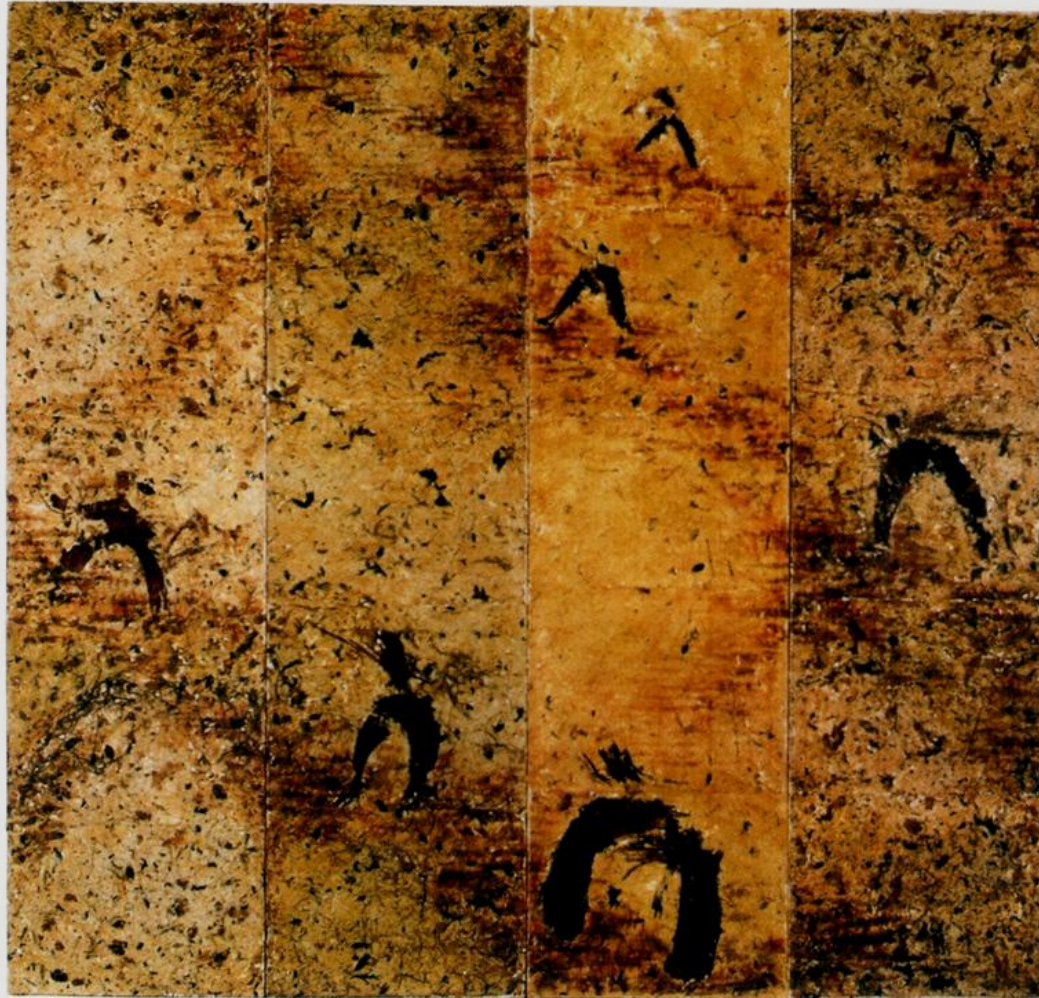
"Tras la memoria" 1998 - 99.

Grabado sobre texturas vegetales • 170 x 245 cm.

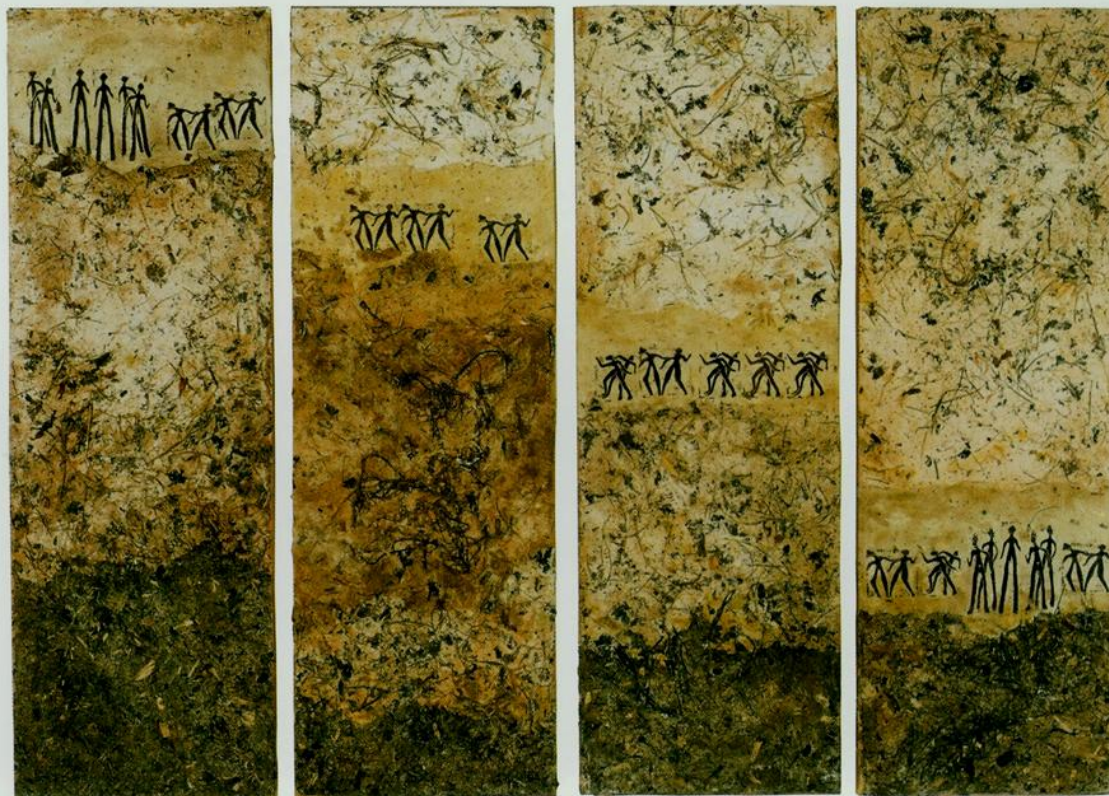
"Se hace camino al andar" 1994.

Texturas vegetales sobre bastidor • 200 x 220 cm.

"Homo patoso" 1998.

Texturas vegetales y tejido de tronco de palmera
sobre madera • 190 x 200 cm.

"El dorado" 1998.

Grabado en texturas vegetales sobre madera • 120 x 160 cm.

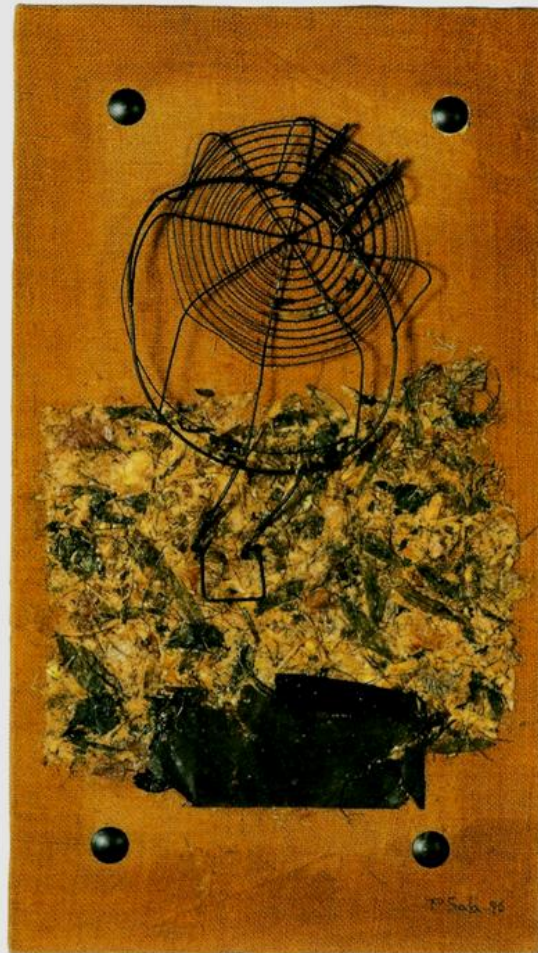
"Triptico" 1998.

Grabado en texturas vegetales con hilo • 82 x 120 cm.

"Ilusión de libertad" 1996.

Grabado sobre texturas vegetales • 70 x 50 cm.

"Autorretrato" 1996.

Hierros oxidados y texturas vegetales sobre arpillera • 74 x 42 cm.

"Caminantes" 1999.

Papel hecho a mano tintado y decolorado sobre madera
122 x 46 cm. cada uno.

PILAR sala

Lorca(Murcia) 1942

EXPOSICIONES PERSONALES

- 1982 Galería La Naya, Alicante
Sala de Exposiciones de la CAP de Lorca (Murcia)
- 1983 Galería La Naya, Alicante
Casa de la Cultura, Benissa (Alicante)
Sala de Exposiciones de la CAP de Benidorm, (Alicante)
- 1984 Sala de Exposiciones de la CAAM de Elche (Alicante)
Colegio de Arquitectos, Alicante
"La Galerie" en Moraira (Alicante)
- 1986 Casa de Cultura de Jávea (Alicante)
- 1987 Galería Velázquez, Valladolid
Muestra de Expresión Textil. Casa de Cultura, Lorca (Murcia)
- 1988 Galería 11, Alicante
- 1989 Sala de Exposiciones de la CAM, Benidorm (Alicante)
- 1990 Textura, línea y color. Sala Municipal de Alicante
- 1991 Tapices, Pilar Sala. Itinerante de la CAM en Elda, Alcoy, Orihuela y Lorca
- 1992 Pilar Sala de papel, Bar La Bejarana (Alicante)
- 1993 Texturas vegetales, Café Lisboa (Madrid)
Remirada, Sala Caballerizas, Molinos del Río Segura (Murcia)
- 1994 Textilidad, Escuela de Arte de Granada
En torno al entorno, Consellería de Cultura (Alicante)
- 1995 Texturas, Galería Syf, Majadahonda (Madrid)
- 1996 Entre lo natural y lo urbano, Casa de la Cultura Ciudad de Móstoles (Madrid)

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1984 a 1990 Seleccionada IV, V, VI, VII, VIII, IX y X Convocatoria de Artes Plásticas. Diputación Provincial de Alicante.
- 1985-6-7-8-9-90-91 Seleccionada III, IV, V, VI, IX y X Convocatoria de Artistas Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante
- 1984 Obra seleccionada y destacada I Premio Aranjuez de Tapiz. Aranjuez (Madrid)
- 1985 Experiencias artístico-textiles. Museo Textil de Tarrasa (Barcelona)
II Muestra de Tapiz Contemporáneo. Finart 85 (Madrid)
I Trobada de l'Expressió Textil (Alicante)
- 1986 Mediterránea. Museo de la Indumentaria (Barcelona)
Mostra itinerant d'Artistes de la Comunitat Valenciana, Alcoy (Alicante)
Seleccionada IX Bienal del Deporte en las Bellas Artes (Barcelona)
- 1987 International Exhibition of Applied Arts, Bratislava (Checoslovaquia)
- 1988 Europäisches Kunsthandwerk'8, Stuttgart (Alemania)
- 1989 Primera Muestra Textil. Centro de Arte Pallarés (León)
VI Simposio Internacional de la Tapicería, Graz (Austria)
- 1991 Geometrías, Tramant la Trama. Centro Cultural S. José, Elche (Alicante)
Ocupación de Espacios. Universidad de Alicante
Seleccionada III Convocatoria Ciudad de Villena, Villena (Alicante)
Entre telas y telares. Torre Don Borja, Santillana del Mar (Cantabria)
- 1992 Reflejos de Poder. Grupo Tramant la Trama, Villena (Alicante)
7º International Triennale of Tapestry Lodz 92, Polonia. Seleccionada,
La Dentelle un Art, 3i,me Prix International Betonac, Hassel (Bélgica)

-
- 1993 Simposio Internacional Noches Blancas, S.Petersburgo (Rusia)
Espaces Ajourée. Palais Abbatial. Florenville, Luxemburgo
Taipei International Exhibition of Traditional Art & Crafts. Taiwan. ROC Seleccionada
Prix Hoppeland 1993. La Dentelle et les Arts Textiles. (Bélgica)
Al hilo del Arte. Espacio D'Bubión (Granada)
Arte-Sida. Sala de la Lonja (Alicante)
- 1994 X Simposio Arte Textil de Graz (Austria)
- 1995 Papel sin frontera. Itinerante: Alicante, Capellades (Barcelona), Arhus (Dinamarca)
Seleccionada XII Exposición de Artistas Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante
Interart'95. Feria de Arte (Valencia)
- 1996 8 Artistas en torno a la música. Universidad de Alicante
- 1997 Grabados en el taller. Centro Cultural CAM, Benidorm (Alicante)
Artistas textiles españolas. Galería BeloleB. Braga (Portugal)
Seleccionada XIV Exposición de Artistas Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante
- 1998 Seleccionada Redes y Punto de Encuentro. Mercado Puerta de Toledo (Madrid)
Seleccionada Exposición de Artistas Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante

PREMIOS Y BECAS

- 1984 Obra premiada y adquirida en la V Convocatoria de Artes Plásticas de la Diputación Provincial de Alicante
- 1985 Obra premiada y adquirida en la IV Convocatoria de Invierno de Artistas Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante
- 1986 Beca del Ministerio de Industria y Energía para el II Taller de Otoño, Fundación de Gremios. Madrid
- 1989 Beca del Centro de Arte Eusebio Sempere para investigación sobre escultura textil. Alicante
Invitada como representante española por el Centro Raiffeisenhof al Vith International Tapestry Symposium
en Gra, Austria
- 1990 Primer premio de la II Convocatoria de Artesanía Artística, Caja de Ahorros de Jaén
- 1992 Obra premiada y adquirida por la Asociación Cultural "Lluna", Alicante
- 1993 Becada por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert para investigación de texturas vegetales, Alicante
- 1995 Copartípe de la beca "Caleidoscopio" de la CEE para el proyecto "Papel sin fronteras"
- 1998 Obra premiada y adquirida en la XV Exposición de Invierno de Artistas Alicantinos

OBRAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

Diputación Provincial de Alicante
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Lorca (Murcia)
Palacio de la Asamblea, Cartagena (Murcia)
Centro Eusebio Sempere (Alicante)
Centro Raiffeisenhof, Graz (Austria)
Caja de Ahorros Provincial de Jaén (Jaén)
Asociación Cultural "Lluna" (Alicante)
Central Museum of Textiles in Lodz (Polonia)
Escuela de Negocios, Oviedo (Asturias)
Ayuntamiento de Murcia
Universidad de Alicante

Alicante
Lonja del Pescado
1999