

STOA

GALERÍA DE ARTE ART GALLERY

EMILIO SÚJAR

Emilio Sújar pertenece a ese raro, escogido y privilegiado grupo de artistas polifacéticos que desenvuelven su quehacer en varios mundos, sin perder genialidad, y sentenciando salomónicamente su amor a todos ellos. Músico, escritor, investigador de las relaciones entre el Arte y la Psicología, nos permite ver y "oír" su obra a través de los escritos que acompañan a cada imagen.

La primera aproximación a sus trabajos muestra un fuerte componente simbolista cercano a Gustave Moreau y al simbolismo onírico de Puvis de Chavanne, pero personalizado por una fuerte veladura psicológica de implicación personal.

Entre las obras autobiográficas sobresalen poderosamente los autorretratos, donde plasma las meditaciones sobre sí mismo, sobre los muchos y complejos "Emilios", producto de una introspección profunda que tiene mucho de catarsis para el autor. "Autorretrato" es una obra de madurez que refleja esa inquietud del viejo adagio: "conócete a ti mismo". En ella el artista, sentado, con una distancia que dan los años, valora la imagen que el espejo le devuelve, intentando analizar y profundizar en ese ícono tan cercano, tan cotidiano, pero tan desconocido que es él mismo. Dibujado a carboncillo, de ejecución rápida, destila frescura, pero el uso de una sutil aguada logra un delicado "sfumato" que no desdibuja, sino que simplemente constata, atmosféricamente, la imposibilidad del conocimiento pleno. En "Melodía interna" varias imágenes de risueños Emilio policromáticos, desgranados como en teselas bizantinas, rebosan optimismo. Intercalados entre ellos, cartelas epigráficas en castellano y francés, emiten mensajes pletóricos de ingenuidad y buenas intenciones: "la alegría de vivir, su belleza, todo está ligado al hecho de que la vida es una continua sorpresa" o, "tengo que hacerlo nuevo, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo limpio y reducido a su esencia". Obra de juventud, retomada con los años, es el comienzo de la búsqueda de uno mismo y las primeras conclusiones y preceptos vitales. "La música es más cuando no es sólo música". En "El jazz de las esferas" plantea la visualización de otra de sus pasiones artísticas: la Música. Múltiples perspectivas, infinitos puntos de fuga para dar forma a la magia sonora instrumental, conformando todo ello un apolíneo sistema constelatorio en el que desaparece la perspectiva y sólo los anónimos intérpretes parecen tocar tierra, desdoblados en "alter egos" galácticos, sintetizados y supeditados al hathórico momento.

Otro conjunto de obras están marcadas por una narración propia del lenguaje filmico, a modo de estudios preparatorios o apuntes para reflexionar sobre la Vida. Son flashes nacidos de experiencias personales, fruto de observaciones aparentemente casuales que dan vida a líricas reflexiones como "Soledades" y "Mensajes". Más profundas y elaboradas son las disquisiciones del autor en "Flores de otro mundo" y el "El sendero de las asociaciones" en las que materializa la máxima salomónica de "quien añade conocimiento añade dolor", o "no hay nada nuevo bajo el sol".

Con elaborada estética gótica "Manzana fuera del tiempo" construye un nocturno añil digno de Hitchcock. Pero no está completa, la escenografía marcada por la luz de la luna se respira en el ambiente, y la mirada antropomorfa de un can en el centro de la composición, nos llevará a la revelación de que un anónimo voyeur en "contrapuesto en un ambiente victoriano" lo observa todo desde el punto de fuga abierto en el lateral derecho.

Un más allá en la ensueño y la visión onírica es "Vedado a la razón" obra en la que elabora una particular visión del eterno femenino como ícono andrógino. Mujeres en progresión deambulan por un sendero indescifrable enmarcado por escuálidas arquitecturas. Una atmósfera silente, eco del hermetismo femenil domina el tempo, mientras dos de ellas, cual damas oferentes, carentes tal vez de fuerza, parecen buscar su complemento.

Conchi Álvarez

GALERÍA DE ARTE STOA

Puerto de Estepona
Edificio Puertosol Of. 24
29680 Estepona -Málaga -Spain
www.stoagallery.com
e-mail: info@stoagallery.com
Tel: 0034 951 31 84 26
Fax: 0034 952 79 82 84

EDITORIAL STOA

ISBN: 978-84-92871-09-4
Impreso por Stoa, 2009
Maquetación: Mª Teresa Balbuena Cano
Traducciones: Annabel Overbury y Mary Romarod
Edificio Puertosol Of. 26
29680 Estepona-Málaga-Spain
Reservados todos los derechos
© De la presente edición: Galería de Arte Stoa
© De los textos: los autores
© De las reproducciones: Galería de Arte Stoa
© De las fotografías: los autores

Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada, ni transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, informático, por fotocopia o cualquier otro, ni a su divulgación ni pública ni privada, sin el permiso previo por escrito de la Galería de Arte Stoa.

Reserved all the rights. None of the parts of this publication can be reproduced nor transmitted in any form, nor electronic nor mechanical, including photocopies, print or any information stored with recovery systems already known or to be invented, without the permission of the publisher, with the exception of a critic who can quote short passage in an analysis.

STOA ART GALLERY

Port of Estepona
Edificio Puertosol Of. 24
29680 Estepona -Málaga -Spain
www.stoagallery.com
e-mail: info@stoagallery.com
Tel: 0034 951 31 84 26
Fax: 0034 952 79 82 84

STOA EDITORIAL

ISBN: 978-84-92871-09-4
Printed by Stoa, 2009
Graphic & layout: Mª Teresa Balbuena Cano
Translation: Annabel Overbury & Mary Romarod
Edificio Puertosol Of. 26
29680 Estepona-Málaga-Spain
All rights reserved
© This issue: Stoa Art Gallery
© Texts: Their authors
© Copies: Stoa Art Gallery
© Photographies: Their authors

Emilio Sújar belongs to that rare, select and privileged group of multifaceted artists. Working in various fields, he expresses his love for all of them in Solomonic fashion without losing his genius in any of them.

A musician, writer and researcher into the relationship between Art and Psychology, we can see and “hear” Emilio’s work through the written texts that accompany each image.

An initial approach to his work shows a strong symbolist component reminiscent of Gustave Moreau and the dreamlike symbolism of Puvis de Chavanne, but his work is personalized by a strong and highly individual psychological glaze.

Among the autobiographical works, the self portraits undoubtedly excel. In them, his meditations on himself, on the many and complex “Emilios”, find their expression. They are the result of deep introspection which is highly cathartic for the autor.

“Self portrait” is a work of maturity that reflects the disquieting timeless saying “Know thyself.” In it the artist, who is seated, evaluates, with the perspective of age, the image reflected in the mirror, attempting to analyze and plumb the depths of this figure which is so close and so familiar and yet so unknown; himself.

Drawn in charcoal, with rapid, energetic strokes, it exudes freshness, but the use of a subtle lavis gives a delicate “sfumato” that does not blur, but merely affirms, atmospherically, the impossibility of full knowledge.

In “Inner Melody” several images of polychromatic cheerful Emilios, shelled as in Byzantine tesserae, radiate optimism. Interspersed among these images, epigraphical cards in French and Castilian express messages full of naïvety and good intentions:

“The joy of life, its beauty, everything is linked to the fact that life is a continual surprise” or, “I have to make it new, I have to make it well, I have to make it clean and reduced to its essence.” A work of his youth, more recently reassessed and further developed, it marks the beginning of the search for self, of the initial conclusions and guidelines for Life.

“Music is more when it is not just music”. In “Jazz of the Spheres” he displays another of his artistic passions: music. Multiple perspectives and infinite vanishing points shape the sonorous instrumental magic. All this creates an Apollonian constellation system in which perspective disappears and only the anonymous performers seem to touch the ground, dissociated into galactic “alter egos”, synthesized and subject to the Hathoric moment.

Another set of works is marked by typically narrative film language, by way of preparatory studies or notes reflecting on Life. They are flashes born from personal experiences, the result of seemingly random observations that give life to lyrical reflections such as “Solitude” and “Messages.”

Deeper and more elaborate are the author’s discourses revealed in “Flowers from another world” and “The trail of associations,” which express the maxims of Solomon, “He who adds knowledge adds pain,” or “There is nothing new under the sun.”

With elaborate Gothic aesthetics, “Apple out of time” constructs an indigo nocturne worthy of Hitchcock. But it is not complete; the set bathed in moonlight hovers in the air, and the anthropomorphic gaze of a dog in the centre of the composition leads us to the revelation that an anonymous voyeur in “Contrapposto in a Victorian environment” is watching everything from the open escape point on the right side.

Belonging to the sphere of daydreams and dreamlike visions is “Closed to reason”, a work which projects a particular vision of the eternal feminine as an androgynous icon. Women wander in procession along an indecipherable path framed by an architecture in ruins. An ambience of silence, an echo of feminine hermeticism, dominates time, while two of them, like offertory maidens, perhaps now bereft of all strength, seem to search for their complement for completion.

Conchi Álvarez

Emilio Sújar

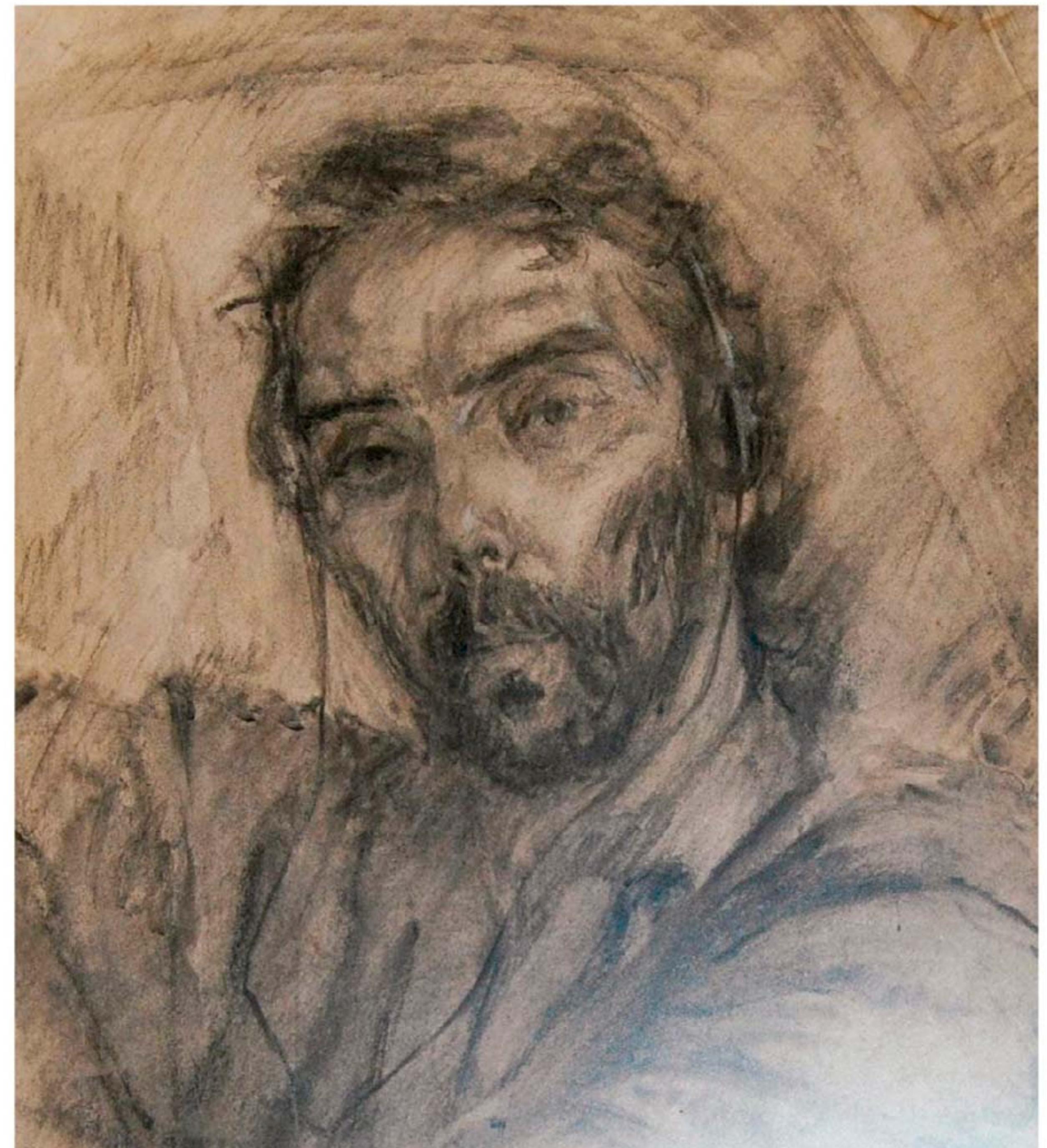
Acróstico a tu obra

Entregados a tus manos los colores,
mezcolanza de vivencias a su antojo.
Ilusoria realidad que, ante mis ojos,
leva a pulso todas mis emociones.

Incardinas a tu personalidad,
ocupada en quehaceres y manejos,
sobre el manto del artista. Espejo,
único y puro, de tu autenticidad.

...Jazz sonante, entre ambientes y retratos,
acaricia mis sentidos con el ritmo
rimbombante del ser en su anonimato...

Antonio Cardador

AUTORRETRATO EN EL ESTUDIO *SELF-PORTRAIT IN THE STUDIO*

Dibujo al carbón y lavis sobre papel Canson blanco. 109 x 74 cm

Charcoal drawing with washes of the same material. White Canson paper. 109 X 74 cm

Muy de tarde en tarde surge en mí la necesidad de enfrentarme al espejo y dejar que el dibujo interprete lo que ve en éste. El pasado verano ocurrió así, dediqué unas cuantas mañanas a observar lo que la luz cenital, trasera y frontal del estudio hacía visible en el elemento reflectante, la imagen inversa que ofrecía. Una vez terminado vi en él una roca esculpida por el paso del tiempo y los elementos.

A diferencia de la fotografía, que eterniza un momento de esa dimensión que es el tiempo, el dibujo opera diferentemente, podemos decir que lo que ocurre es el resultado de un proceso de agregación y síntesis de miles y miles de impresiones, de decisiones que finalmente concurren en una imagen que ilusoriamente parece también atrapar un solo instante.

El artista en esencia es un observador, por lo que una imagen del mismo nos da la observación del observador. Queda ahora al espectador la tarea de descubrir las miles de cosas que el ser humano como ícono es capaz de transmitir. Antes he hablado de roca, porque sin duda hay algo de dureza en este trabajo, pero ¿sólo eso?

Emilio Sújar

Occasionally I feel the need to stand in front of a mirror and let the drawing freely interpret what it sees there. This is what happened last summer and I spent several mornings observing what the zenith light, flooding into the studio from both front and rear, made visible in the reflected inverse image before my eyes. Once I had finished the drawing, I saw it as a sculptured mass of stone, shaped by the elements and the passing of time.

In contrast to photography, which eternalizes or freezes one moment of this dimension which is time, a drawing operates differently. We could say that what happens is the result of a process of aggregation and synthesis of thousands of impressions and decisions which collectively meet and coexist in an image that deceptively also seems to have trapped and frozen a moment in time.

An artist is essentially an observer and so what an image of himself gives is in fact the observation of the observer. It's now up to the spectator to discover the myriad things which the human being, as an image, is able to transmit. Earlier I talked about a hard mass like a rock, because there is undoubtedly evidence of hardness, firmness and severity in this work, but the question remains; is that all?

Emilio Sújar

MANZANA FUERA DEL TIEMPO *APPLE OUT OF TIME*

Carboncillo y lavis con acuarela en distintos tonos de azul sobre papel Guarro 350 g, 60% algodón, libre de ácidos. 60'7 x 88 cm
Charcoal and watercolour washes in various shades of blue. Guarro watercolour paper 350 g, 60% cotton, acid free. 60,7 x 88 cm

Soy un devoto de la belleza, siendo esta en sí misma orden, es por este que la encuentro.

Además del amor, del conocimiento, la vida se articula por emociones, sensaciones, intuiciones, instinto. Esta parte no por ser menos racional deja de ser menos bella y por lo tanto susceptible de cierto orden.

Este es el reino del arte, del que siempre me sentí enamorado.

En esta obra hay muchos ecos que un espectador avezado puede fácilmente descubrir, así como reverberaciones que potencian o anulan, por cambio de fase, a los elementos críticos de su discurso.

El éxtasis que provoca la armonía, la gracia, induce un estado alterado de conciencia, en el individuo que la experimenta, en el que las imágenes abren puertas de lectura mucho más allá de lo que parecían poder ofrecernos en un primer momento.

Estas figuras, en un interior cambiante, expresan de forma simbólica encrucijadas y estrategias, las definen y las recrean. E.S.

I am a devotee of beauty. Beauty is in itself order, and it is through order that I find it.

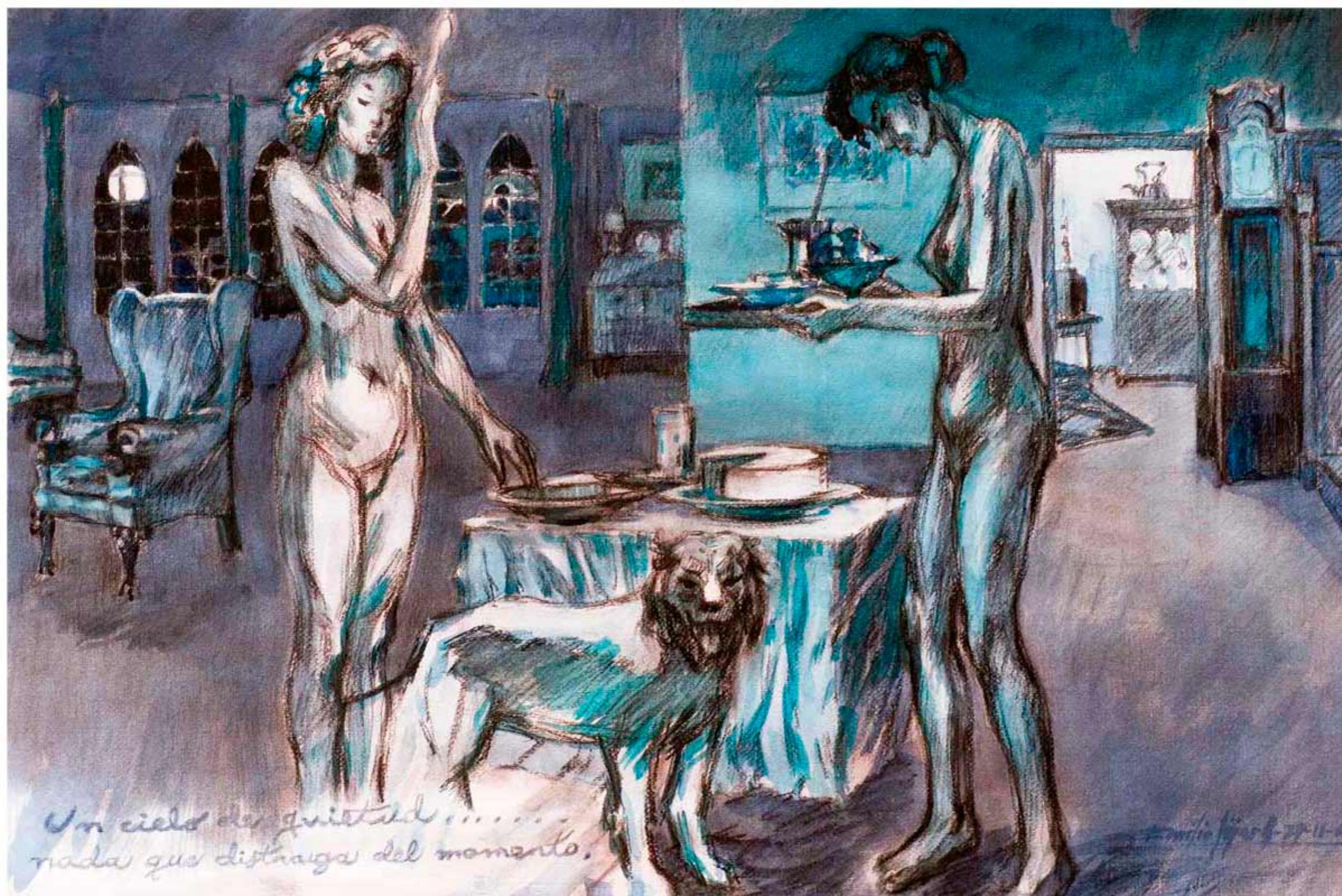
Besides love and knowledge, life is made up of emotions, sensations, intuitions and instinct. These aspects are no less beautiful for being less rational and consequently they are susceptible to a certain order.

This is the kingdom of art that I have always been in love with.

In this work there are many echoes that an expert viewer can easily discover, as well as highlights that promote or cancel the critical elements of its discourse.

The ecstasy aroused by harmony and grace induces an altered state of consciousness in the person who experiences it. In this condition the images invite interpretations far beyond what they seemed to suggest in the first instance.

These figures in a changeable interior are a symbolic expression of crossroads and strategies, defining and recreating them. E.S.

CONTRAPOSTO EN UN AMBIENTE VICTORIANO CONTRAPPOSTO IN A VICTORIAN ENVIRONMENT

Pastel y lavis sobre papel de acuarela Guarro 350 g, 60% algodón, libre de ácidos, montado sobre bastidor. 90 x 59 cm

Pastel with washes on Guarro watercolour paper 350 g, 60% cotton, acid free, mounted on stretcher. 90 x 59 cm

Es una obra basada en una “sugerencia”, una inversión de la realidad, donde el fondo se vuelve figura y la figura casi fondo, porque el máximo poder de atención en una imagen es siempre la figura humana, pero esta se muestra sólo vagamente, como un símbolo de Praxíteles, como un toque de manierismo en un escenario interior.

Dos mundos se encuentran, el pasado y el presente, bajo un denominador común: el culto al papel majestuoso de la línea curva.

Igual que el escultor que dio paso al periodo helenístico (que podemos considerar como un fantasma puesto que sólo se conservan copias romanas de sus obras) la figura sólo se muestra como una silueta, un símbolo que ha viajado en el tiempo para observarnos.

De cómo ese símbolo adquiere un discurso cuando empezamos a relacionarlo con los demás signos de esta imagen es el juego que el espectador debe realizar para conocerlo. E.S.

This painting is based on a “suggestion”, an inversion of reality, where the background becomes the foreground and the foreground almost becomes the background. The maximum power of attention in an image is always the human figure, but in this painting the figure is only vaguely discernible, like a symbol of Praxiteles, a touch of mannerism in an interior scene.

Two worlds meet, past and present, under a common denominator: the cult of the role of the majestic curved line.

Like the sculptor who paved the way for the Hellenistic period (we can regard it as a spectre because only Roman copies of these works survive today), the figure is only shown as a silhouette, a symbol that has travelled through time to observe us.

How this symbol acquires a discourse once it starts relating to the other signs in the image: that is the game the spectator must engage in to understand it. E.S.

EL SENDERO DE LAS ASOCIACIONES

Óleo con medio a la cera sin barniz sobre contrachapado superpuesto e imprimado. 81 x 63 cm

La vida a veces duele, el entorno chirría y no somos capaces de encontrar nuestro reflejo en las cosas, perdiendo así nuestra relación con ellas.

Entonces empiezan las pruebas e intentos de retorno, prometiéndonos a nosotros mismos que si somos capaces de conjurar de nuevo a la realidad no la dejaremos nunca más escapar.

Muchos de estos procesos son inconscientes, apenas contamos, mientras duran, con lo que nuestro castigado oído es capaz de captar en el viento, con lo que nuestra visión interna es capaz de arrebatar a las tinieblas, o con la decodificación, "entre líneas", de los hitos significativos del devenir cotidiano.

Ese proceso de supervivencia, contado en imágenes de forma heurística, es el alma de esta obra. E.S.

THE TRAIL OF ASSOCIATIONS

Oil paint with wax medium without varnish on plywood primed with gesso. 81 X 63 cm

Life is hard sometimes. Our surroundings start to creak and sputter. We are unable to find our reflection in things, and so our relationship to them begins to slip away. Then there begins a period of trials and attempts to turn back, promising ourselves that if we can only conjure ourselves back to our reality, we will never let it escape us again.

Many of these processes are unconscious. While they last we can count only on what our sore afflicted ear is able to capture from the wind, or what our internal vision is capable of snatching from the darkness, or the decoding 'between the lines' of the significant milestones of our everyday routine.

This process of survival, portrayed through heuristic images, is the soul of this painting. E.S.

SOLEDADES SOLITUDE

Carbón, pastel y lavis sobre papel Canson Mi – Teintes. 81 x 65 cm

Charcoal, pastel and washes on Canson paper Mi – Teintes. 81 x 65 cm

¿Existe algo más fantástico que la realidad? Lo dudo, por ello utilizo un pequeño bloc de apuntes que me permite recoger información plástica de lo que ocurre alrededor sin llamar la atención. Luego, en el estudio trato de poner algún orden, de encontrar la correcta estructura significativa, lo que quiero expresar con todo aquel material.

Accedes así a otra realidad, la del dibujo en sí mismo, que durante el proceso de su realización te ha obligado, vencido, salvado, oscurecido, iluminado, revelado...

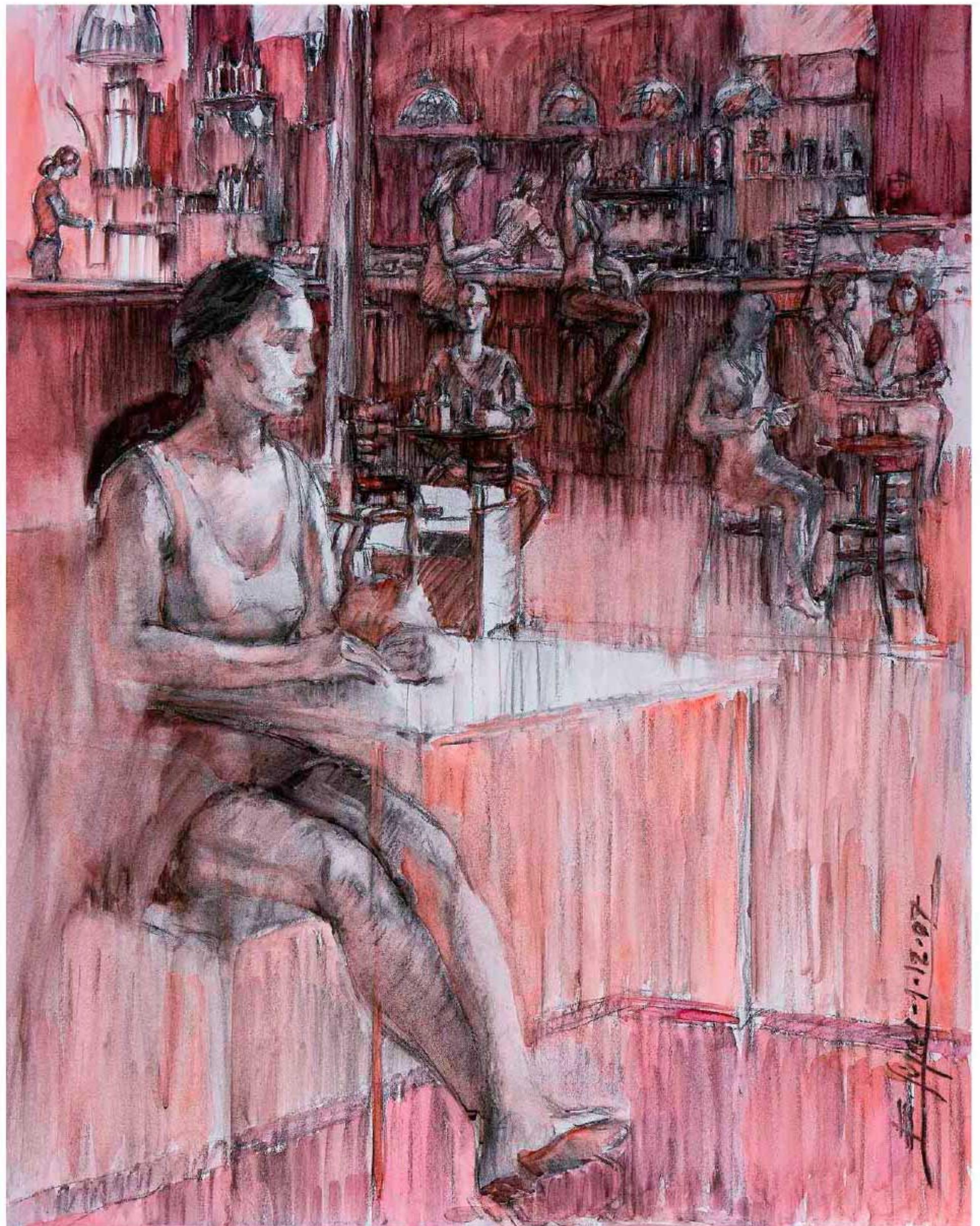
Pero de pronto lo notas, dejas reposar el carbón o el pincel en la mesa porque sabes que ha concluido. Entiendo efectivamente el acto de dibujar como un rapto, una posesión, que se apodera de ti hasta que consigue lo que quiere ¿seremos los artistas sólo marionetas al servicio de las fuerzas que hacen nacer las obras?..

La realidad recreada, desde el punto de vista cotidiano, es la zona de cafeterías de un centro comercial en Marbella, pero que podríamos ubicar en cualquier otro lugar en occidente, a principios de este siglo XXI. E.S.

Is there anything more astounding than reality? I doubt it, and for that reason I am in the habit of carrying a small sketch book around with me which allows me to gather information of interest in the form of small drawings and notes, without being noticed. Later, in the studio, I reassess this information and try to find some kind of order, the right significant structure and what I really want to express with all this specific subject matter.

This gives way to another reality, that of the drawing in its own right . Ah, the drawing, which throughout the process of its making has coerced you, vanquished you, rescued you, confused you, enlightened you and revealed you...

Then suddenly you realize, as you put the charcoal or pencil down on the table, that the work is done. I truly see the act of drawing as a force that takes possession of you, holding sway over you until it achieves what it wants. Could it be that artists are mere puppets at the service of far greater forces that breathe life into works of Art? From the everyday point of view the reality recreated in this case is simply the area of snack bars in a shopping centre in Marbella, but it could equally be a similar setting almost anywhere in the western world at the turn of the 21st century. E.S.

MENSAJES MESSAGES

Óleo y temple al huevo con medio a la cera sobre lino, imprimado con gesso, sobre bastidor. 81 x 65 cm
Oil and egg tempera, with bees wax médium. Linen primed with gesso mounted on stretcher. 81 x 65 cm

Mientras realizaba la obra anterior quedé prendado por esta figura, que aparecía próxima al margen derecho, superpuesta a esa otra pareja sentada cortada por este, en último término.

En esta obra la clave simbólica de color hacia el rojo de la aludida fue llevada más lejos, utilizando igualmente la indefinición de ciertos puntos para centrar más el interés en la figura.

Epítome del momento presente en el uso de nuevas tecnologías, no impide exhibir la misma gracia que el cuadro más romántico.

De lectura sencilla, podemos decir que es un discurso hecho con una sola palabra, cuyo morfema sería el móvil y el lexema la persona, pone el acento en esa misma sencillez, como paradigma de una época, la actual.

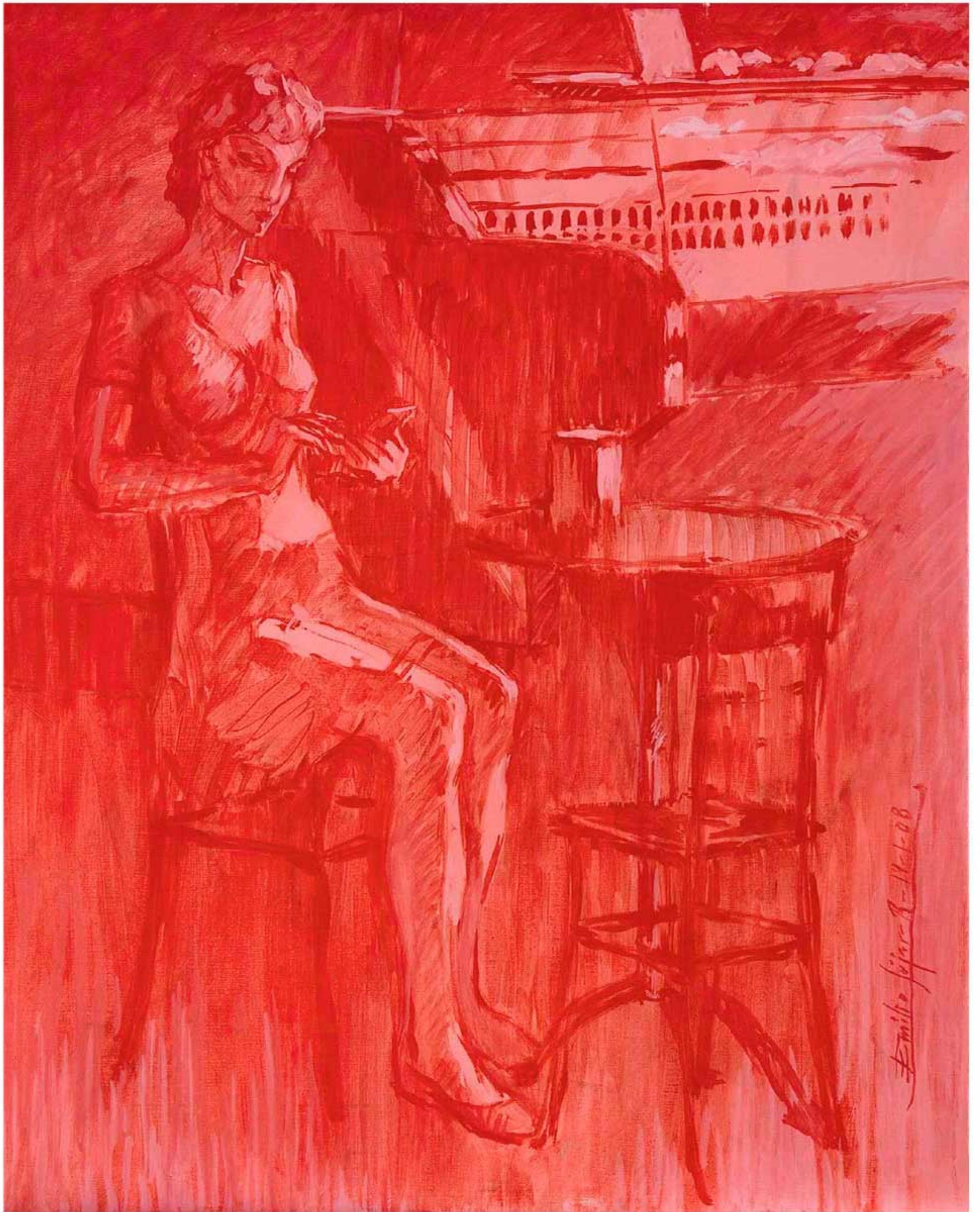
Se coloca así en contra de todos esos discursos que niegan la tradición y el dibujo, pues la principal epistemología que debe preocuparnos es la que nos ayude a construir un nuevo orden. E.S.

While I was working on the previous work (Solitude), I was fascinated by the figure which appears near the right margin, in front of the other couple seated towards the back.

The same symbolic red colour was in this work, now heightened and intensified. Certain information was suppressed in order to give greater emphasis to the figure.

The epitome of the present day in the use of new technologies, it does not, however, preclude the emergence of the same grace visible in the most romantic picture.

The reading is simple. Indeed it comprises a single word, where the morpheme would be the mobile phone and the meaning would be the person. The accent is on simplicity itself, which is the paradigm of an era, in this case the present day. In this way it takes a stand against all the discursive reasoning which denies tradition and draughtsmanship, for the main epistemology which should concern us is that which can help us build a new order. E.S.

FLORES DE OTRO MUNDO FLOWERS OF ANOTHER WORLD

Acuarela y lápiz sobre papel Arches 350 g, libre de ácidos, 100% algodón, sobre bastidor. 60 x 41 cm

Watercolour paint and pencil. Arches watercolour paper 350 g, 100% cotton, acid free, on stretcher. 60 x 41 cm

Imagen nemónica, visión de un momento de extravagante belleza, a modo de celebración en la intimidad.

Nocturno con un exuberante fondo de plantas de inquietante diseño, que rivalizan en protagonismo con las auroras en espiral de los astros.

Todo ello, este exceso, simboliza un momento de felicidad por encima de lo conocido, una entrada al paraíso.

Una noche de verano donde cuatro figuras se comunican dos a dos, a distinta profundidad, jerarquizando dos grupos muy distintos.

El primero, más cerca de la luz (símbolo de inteligencia), reposado y reflexivo, simboliza el diálogo intelectual y la búsqueda filosófica del sentido de la vida y de la verdad, característica principal de personas sensibles, cultas sólo en el sentido de pro-vida, como lo puede ser un buen salvaje igualmente.

El segundo, más jocoso y dinámico (no me refiero por supuesto al humor inteligente ni a la acción constructiva, sino al humor beodo y al hacer irreflexivo que sólo busca acumular por acumular, simboliza a esa otra parte de la sociedad que se mueve entre el leve deseo de aprender y la absoluta vulgaridad, de los que piensan que la cultura no puede ser sino un entretenimiento más que debe ponerse al nivel de su estulticia si quiere sobrevivir.

El contraste de la luna, los astros y la vela frente a la oscuridad nocturna simboliza la distancia que separa a estos dos tipos de población, mientras que el elemento fantástico y atípico de diseño vegetal lo hace respecto de las circunstancias tan especiales que tienen que darse para que entre ellos surja algún tipo de diálogo. E.S.

A mnemonic image; the vision of a moment of extravagant beauty, like an intimate celebration.

We have a night scene with a lush background of disturbing plant design which competes for prominence with the spiral auras of the stars.

All this excess symbolizes a moment of happiness beyond that ever experienced before; an entry to paradise.

We see a summer night, where four figures communicate 'two and two' at different depths, forming two very different social groups.

The first group which is closer to the light, the symbol of intelligence, is more restful and thoughtful, symbolizing intellectual dialogue and the search for the philosophical meaning of truth and life.... the main characteristics of sensitive and susceptible individuals, cultured only in the sense of pro-life , as a noble savage might also be.

The second group is more humorous and dynamic, (of course I'm not referring to intelligent humour nor constructive action, but to the careless humour and the kind of thoughtless action that seeks merely to accumulate for the sake of it). This second group symbolizes that other part of society that moves between the vague desire to learn and the absolute vulgarity of those who believe that culture can be nothing more than another level of mere entertainment that must come down to their level of stupidity if it wants to survive.

The contrast of the moon, the stars and the candle against the dark night symbolizes the gap between these two populations, while the element of the large and unusual plant design makes us aware of the special circumstances that must occur if some form of dialogue is to be established up between these two groups. E.S.

VEDADO A LA RAZÓN *CLOSED TO REASON*

Acuarela y lápiz sobre papel Arches 350 g, libre de ácidos, 100% algodón, montado sobre bastidor. 70 x 33,5 cm

Watercolour paint and pencil. Arches watercolour paper 350 g, 100% cotton, acid free. 70 x 33,5 cm

Obra inspirada en visiones oníricas, que teatralizan vivencias de un pasado lejano y cercano.

Juega con elementos religiosos, eróticos y estéticos, según una poética romántica.

En un misterioso espacio interior de ruinas góticas, con una gran entrada principal de luz al fondo, avanzan hacia el espectador, vestidas, y medio vestidas de negro, así como desnudas, unas figuras femeninas que configuran toda una tipología de heterodoxas virtudes y habilidades femeninas.

La austерidad en el color conduce hacia una mayor atención en la forma que a veces insinúa una leve voluntad de deformación, sugiriendo un punto de vista que se moviera moderadamente, en algunas figuras.

Asimismo asistimos a un encuentro entre modelos totalmente clásicos de la mujer en la pintura, junto a otros que por sus gestos, encuadre compositivo y actitud son tan de hoy que podríamos buscar de ellos paralelos en cine, o cualquier otro medio icónico actual, creando un vínculo ontogénico entre ambos preceptos.

A través de este grupo heterogéneo de representaciones mnésicas propongo un concepto y categoría de mujer fuera del tiempo.

La ecuación, finalmente, alcanza su verdadero sentido al amparo de una casuística androgina que cierra todo acceso fácil al descubrimiento de su solución y de los "juegos prohibidos" que nos propone. E.S.

This work is inspired by dreamlike visions that dramatize experiences of a near and distant past.

There is a play between religious, erotic and aesthetic elements, as in Romantic poetics.

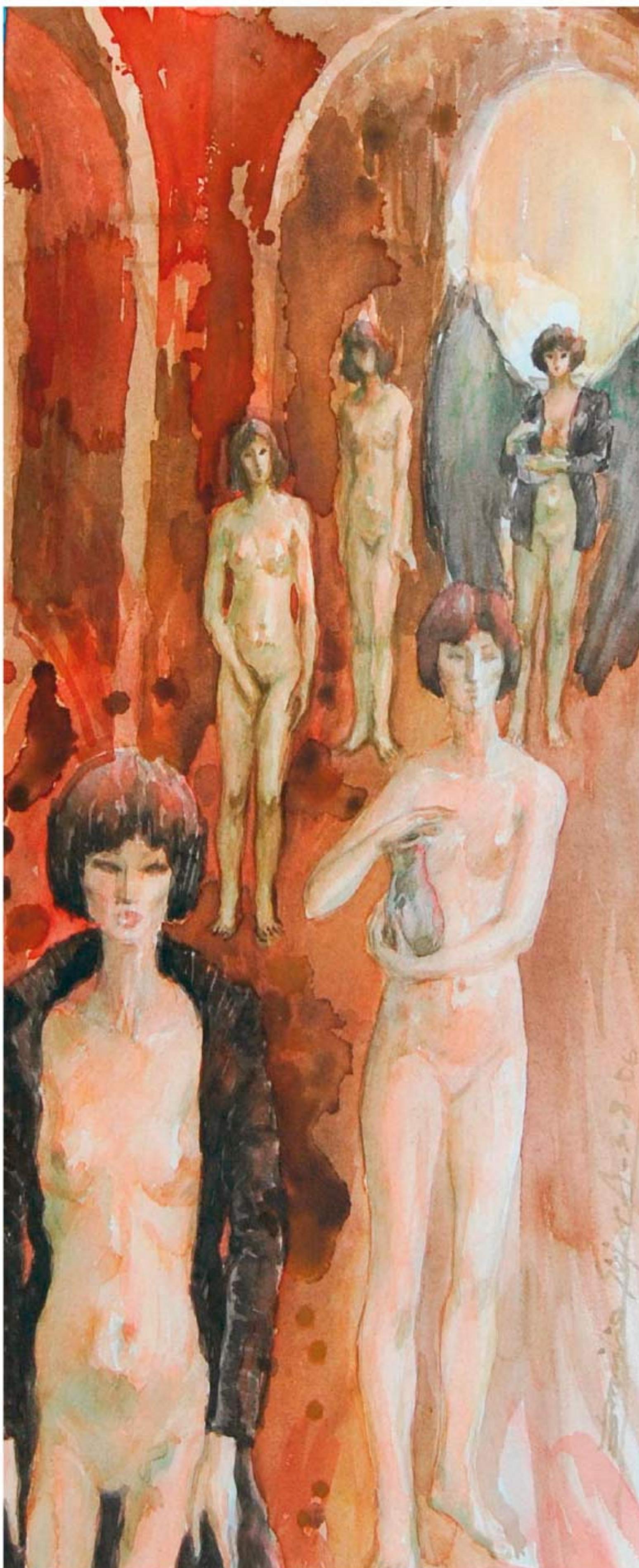
In a mysterious Gothic interior, in ruins, with a large main entrance lit from behind, we see several female figures moving towards the viewer. Dressed, half-dressed in black and naked, these figures present unorthodox characterisations of all kinds of feminine abilities and virtues.

Austerity in the use of colour leads to an increased focus on form. By deliberately altering some of the forms slightly, one is aware of the suggestion of movement in some of the figures.

At the same time, we are witness to an encounter between classical models of women as depicted in paintings together with others that, from their gestures, placement in the composition and attitudes, are so representative of our times that we could easily find parallels in the film industry or any other iconic media of our day, creating an ontogenetic link between the two precepts.

Through this diverse group of mnemonic representations, I propose a concept and category of women beyond time.

Finally the equation reaches its true meaning beneath androgynous casuistry, that closes off to us all avenues of easy access to the discovery of its solution and the significance of the "forbidden games". E.S.

EL JAZZ DE LAS ESFERAS JAZZ SPHERES

Óleo con medio a la cera sin barniz sobre contrachapado superpuesto e imprimado. 64,5 x 74 cm

Oil paint with wax medium without varnish. Plywood primed with gesso. 64,5 x 74 cm

El arte más inmediato es la música, que si es buena puede transportarnos a otras dimensiones de orden (siempre es matemática) y de magia, cuenta además con la voz humana, con la que puede conducirnos donde quiera.

Ese viaje de sensaciones y evocaciones recibido durante un concierto de jazz está en el origen de esta obra.

Porque es evocadora, la música nos habla en sinestesias, música y pintura comparten la delicadeza frente a otras formas más rotundas del arte como la escultura, por ejemplo.

La obra representa ese tránsito en el que bajo la influencia de la música la realidad se deconstruye, en este caso según un elemento rítmico y modular de esferas, formando patrones en un equilibrio extremo de lucha contra amenazadores planos angulares.

Una armonía de contraste radical en el color, así como su utilización simbólica y creadora de ecos, reafirma ese orden dentro del caos para el que he encontrado el título que aparece arriba. E.S.

The most immediate art form is music. Good music will transport one to other dimensions of order (always through mathematics) and magic. The human voice is also a powerful instrument, capable of leading us anywhere.

This journey of sensations and memories received during a jazz concert is the origin of this work.

As it is evocative, music speaks to us through associations. Music and painting have in common a delicacy which is not shared with other more robust forms of art, such as sculpture for example.

This work shows how, under the influence of music, reality is deconstructed and how, through the use of rhythm and spherical elements, patterns are formed within a precarious balance of contrasting and threatening angular planes.

A harmony of radical contrast in the use of colour, together with the symbolic and creative use of echoes, reaffirm this order within chaos which is the central theme of this work. E.S.

MELODÍA INTERNA INTERNAL MELODY

Óleo con medio a la cera sin barniz, temple al huevo sin barniz y collage. Lino imprimado al gesso sobre bastidor. 73,5 x 92 cm

Oil paint with wax medium without varnish, egg tempera without varnish and collage. Primed linen canvas on stretcher. 73,5 x 92 cm

Se trata de un retrato múltiple, revisión de una obra del pasado encolada en el centro del soporte (autorretrato a la acuarela).

Al enfrentarme a ella me encontré con un cuerpo de recuerdos, integrados por actitudes y búsquedas, que traduzco mediante una simbología de color, signo y literaria, en una paráfrasis que me acerca a lo que Leibniz llamó "La mónica", pero desde la pluralidad, porque la realidad de la pintura es distinta, con ella podemos conciliar "lo plural en la unidad".

La repetición icónica es una metáfora de esa pluralidad bajo el signo de un "ACORDE DE COLOR", símbolo de alegría, armonía de contraste facetada que proclama sueños de juventud.

Es como un juego de espejos que introducen una variedad en el centro principal de atención, expandiéndolo hasta el infinito en sutiles diferencias dentro del mismo modelo.

Su coherencia es su inocencia, las citas, además de imprimir un movimiento circular, ponen de relieve la búsqueda ideológica que caracterizó siempre a la juventud (aunque algunas épocas, como la actual, hayan roto la norma. E.S.

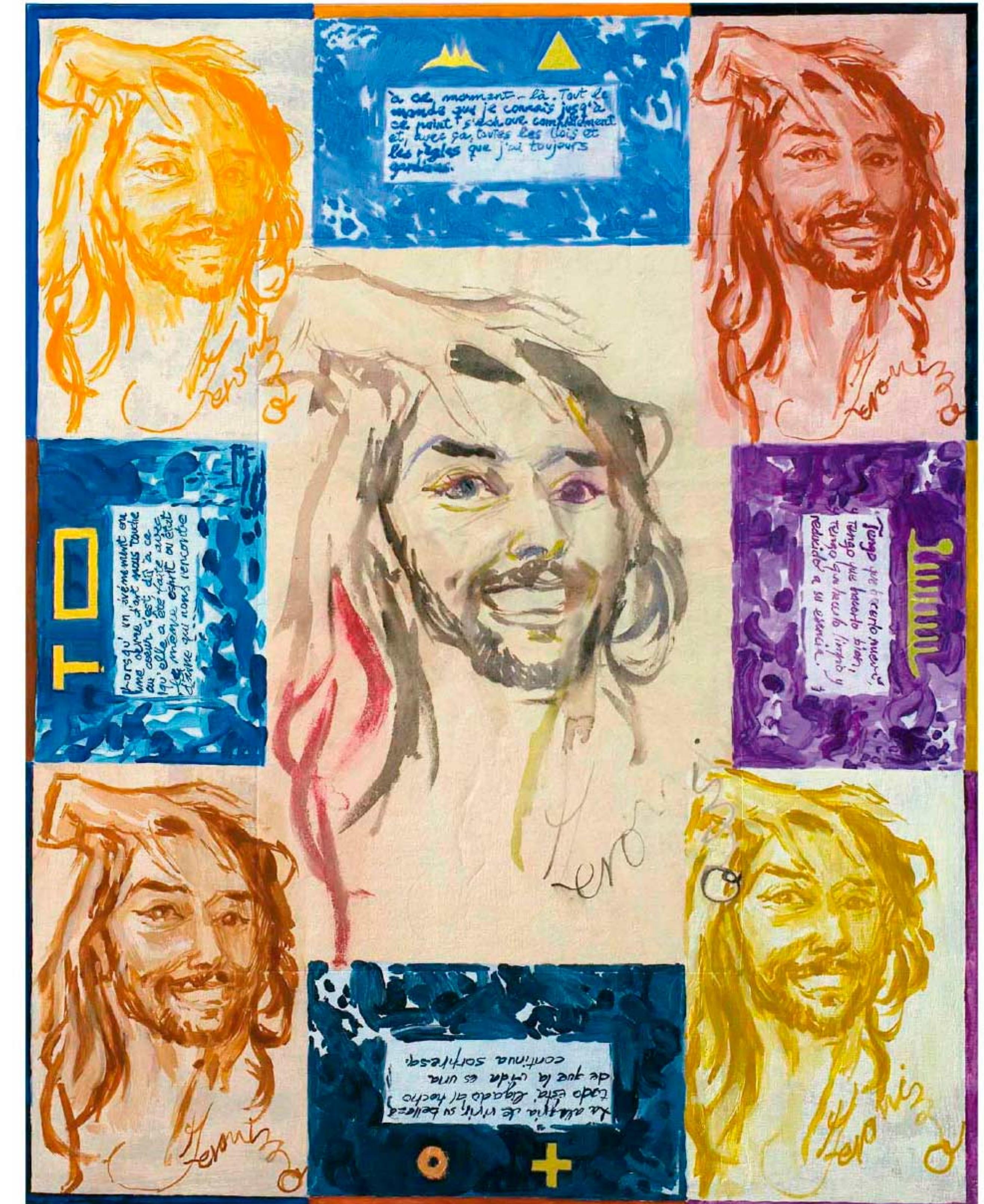
This is a multiple portrait; a review of a past work (a watercolour self portrait) which I have stuck in the middle of the support .

When confronted with this self-portrait, I stumbled across a body of memories, made up of quests and attitudes, that I have translated using symbolic colour, signs and inscriptions into a paraphrase which recalls what Leibniz called "The Monad", but from the standpoint of plurality, because the reality of a painting is different, in that in a painting we can reconcile plurality in unity.

The iconic repetition acts as a metaphor for this plurality under the sign of a "COLOUR CHORD", a symbol of joy, and harmonies of faceted contrasts that proclaim the dreams and illusions of youth.

Like a game of mirrors, it introduces variety in the main focal point, and this expands towards infinity in subtle differences within the same model.

Its coherence resides in its innocence. The written phrases not only create a circular motion, but also highlight the ideological search that has always characterized youth (although I hasten to add that in certain periods, including the present day, this norm has been broken). E.S.

Catálogo patrocinado por

**PUERTO DE ESTEPONA
EDIFICIO PUERTOSOL OF. 31 y 32
C.P. 29680 ESTEPONA-MÁLAGA SPAIN
TFNO: 0034952796484 FAX: 0034952798284
Email: info@oscarcalvoabogados.com
Web: www.oscarcalvoabogados.com**