

NACHO RODRÍGUEZ
REM

NACHO RODRÍGUEZ
REM

TORREÓN FORTEA
12 diciembre 2012 - 20 enero 2013

VASOS COMUNICANTES: LA PINTURA DE NACHO RODRÍGUEZ

El pigmento se desparrama sobre el lienzo, sobre la madera o el acero, en múltiples perspectivas, en diferentes direcciones intentando responder a una penetrante observación de Paul Klee sobre los fines de la pintura: *no hacer lo visible, sino hacer visible*. Imposible documentar la realidad cuando el objetivo es rescatar la visibilidad del mundo de las apariencias para afirmar, todo lo contrario, lo visible de la propia pintura, portadora ahora de una nueva significación. Como recuerda Jacques Ranciere, la nueva textura pictórica, no figurativa, lo que hace, frente a la pintura ilusionista, es levantar ante nuestros ojos un *teatro de la desfiguración, donde las figuras son arrancadas de un espacio de la representación y reconfiguradas en otro espacio distinto*. La pintura como un acento, un bucle, un gancho.

La abstracción, sin embargo, renuncia a la semejanza, a la representación, pero no al icono, no a la figura que surge, inevitable, del amasijo de formas, de trazos y colores. Imágenes que en la pintura de Nacho Rodríguez son *vasos comunicantes*, entre el movimiento y la inercia, entre el tiempo y el espacio, entre la vigilia y el sueño; lo importante aquí, sin duda, es ese *entre*, el intervalo y, al mismo tiempo, el vínculo que pone en relación los dos términos.

Tránsito de la pintura

Más tarde, los signos, ciertos signos. Los signos me dicen algo. Haría algunos de buen grado, pero un signo es también una señal de stop. Y actualmente albergo otro deseo...quisiera un continuum. Un continuum como un murmullo, que no termina, semejante a la vida que es lo que nos continúa, más importante que cualquier cualidad ... El arte es lo que ayuda a sacarle a uno de la inercia.

(Henri Michaux, *Emergencias-Resurgencias*, 1972)

Signos, líneas y arañazos sobre la superficie de una pintura desgarrada por múltiples grietas; trazos que se pierden en todas las direcciones sin poder formar el contorno de un cuerpo, un rostro. Se trata, por otra parte, de un combate encarnizado con la materia, donde se emborronan los trazos, se hacen y deshacen las alineaciones, se arranca en un acto violento el pigmento antes de que haya sido capaz de asentarse en la superficie de la pintura. Es el movimiento el que construye definitivamente el cuadro como si se tratara de una tierra en plena formación. De ahí que, significativamente, algunas piezas se titulen, con toda propiedad, *Landscape* (2011), acrílicos sobre lienzo donde el propio fluido de la pintura rompe la inercia de las formas, la tendencia natural que toda imagen posee a quedarse quieta, a aposentarse en una fría inmovilidad una vez ha sido depositada en la superficie.

Bestiario, 2011
Acrílico y vinilo sobre lienzo, 27 x 22

Pintura *de y en transición*, por tanto, hacia nuevos territorios, desconocidos mapas con nuevas formas de narrar una historia. No es de extrañar que sean *Paisajes* puesto que este tipo de pintura es el pasaje obligado hacia la abstracción, como ya demostró Gerhard Richter, siguiendo la herencia iniciada en el Romanticismo, y cuya filiación reivindica el artista. El propio procedimiento con el que están hechas estas pinturas remite a lo acuoso y al movimiento; de hecho, antes que la pintura se fije, de una vez por todas, el artista arranca las partes más húmedas construyendo así, nuevos perfiles, nuevos contornos que, sin embargo, pueden desaparecer en el siguiente minuto. Este procedimiento dota a la imagen de una inestabilidad sugerente como si ella no terminara nunca de hacerse y estuviera en constante transformación.

Movilidad que es la protagonista absoluta de los dos vídeos que complementan esta exposición, *Natura y Madrid*, ambos realizados en 2012. Desplazamiento de la pintura a la imagen en movimiento que señala el recorrido iniciado de la naturaleza a la urbe, del paisaje al territorio, al mapa de la ciudad. En *Natura* (2012), la geometría de la pintura, luminosa en su proyección de diferentes colores y tonos crea tramas junto a sonidos conocidos que identificamos con el cielo abierto, con pájaros o con la extensión apaciguadora del campo; todo lo contrario, en *Madrid* (2012), la pintura solo puede manifestarse en un sonido prolongado, cuya desesperante monotonía se corresponde con la redundancia de las bandas horizontales, azules y negras declinadas en todos sus tonos, del color cielo al gris; no hay trama ni urdimbre, imposible tejer el tiempo *humano* en ese espacio, tampoco hay variedad, solo el sonido monótono interrumpido de un ruido anestésico. La pintura señala, entonces, la lejanía del horizonte, la caída en un abismo sin contrastes, uniforme, donde solo el sonido de algunos motores, de camión o coche, nos sitúan en un lugar inhabitable.

Bestiario, 2011
Acrílico y vinilo sobre lienzo, 27 x 22

El dibujo de las horas

Se vienen hacia nosotros, están quietas y a la espera, somos nosotros los que pasamos fugitivamente ante ellas. El camino, el camino de la vida.

(Hugo von Hofmannsthal, *Las horas*, 1893)

Para el escritor austriaco las horas tienen cuerpo, densidad, brillo y, más importante, conciencia; unas veces se posan en los árboles encantados, otras sobre lápidas recubiertas de plantas olorosas, a veces vuelan o navegan en zigzag pero siempre se presentan fuera de nosotros, como un velo que separa la realidad de nuestra imagen interior. Las horas, apagadas, lejanas, brillantes o pesadas, son ellas las que nos atrapan y no al revés. ¿Puede la pintura, entonces, dar cuerpo al tiempo? Puede captar *la apariencia* de las horas cuando nos envuelven y golpean nuestros sentidos, cuando se extravían por jardines extraños o adquieren espesor bajo el agua. En la pintura de Nacho Rodríguez, la respuesta es literalmente, sí. Se puede dar cuerpo, materialidad no solo al tiempo sino a las horas de un momento determinado; por eso estas pinturas reciben el preciso título de *4:00 a.m.* (2011) o *6:00 a.m.* (2011), lo que implica perfección medida, ni antes ni después, sino ahora; asistimos, exactamente a la visión, al colorido de

una hora a las cuatro de la tarde o las seis, esta última donde la expresividad del pigmento se funde con el vetado de la madera como si la materia tuviera también un tiempo que solo a ella corresponde.

Finalmente, la serie se despliega en unas obras semejantes a pozos negros que destilan hilos de tiempo, hebras que trenzan los minutos como en *5:00 a.m.* (2012) y *4:59 a.m.* (2012), ambos acrílicos sobre lienzo, líneas que avanzan hacia nosotros desde una oscuridad primordial. Lienzos de noche, por tanto, que pone, en la oscuridad ademanes fantasmales, un espacio preparado para que se deposite en él la escalofriante lejanía de un universo desconocido (Henri Michaux). Pinturas que, en realidad hacen reversible lo claro y lo oscuro, lo luminoso y lo sombrío, como si fueran una misma cosa capaz de iluminar paradójicamente nuestra ceguera. Como afirmaba Malevich: *En realidad, pienso que si cada hombre es también sol, nada será de todas maneras claro, y si hemos llegado al sol, entonces habrá igualmente sombra.*

Reflejos de un sueño

Pero la pintura es capaz de reflejar también otro tiempo diferente a aquel que marca y señala la sucesión de horas y minutos. Es el espacio temporal de lo que Jung llama *energía psíquica*, es el tiempo de los sueños que rompe la temporalidad convencional. Es la pintura de determinados procesos mentales donde se restablece la equivalencia entre vigilia y sueño, pues son *vasos comunicantes*. No es una casualidad que estas pinturas sobre acero galvanizado lleven en su mayoría títulos que hacen referencia al mundo del sueño, a estados oníricos muy precisos: *The dream before* (2011), *Insomnia I y II* (2011), y los cuatro lienzos, las cuatro variaciones *SWS* (2011), que aluden a las cuatro fases o etapas del sueño, estadios profundos representados por ondas cerebrales lentas y sincronizadas. El artista lo plantea precisamente a partir del momento en el que esos estadios del sueño se vuelven anormales, se interrumpe su natural desarrollo afectando a todo el sistema nervioso. Espacio de lo onírico que no por proceder del sueño son menos *reales* como en la serie de pequeños cuadros nombrados como *7 Sins* que aluden al miedo, la angustia, la culpabilidad.

Acero para soportar golpes de espátula que el artista distribuye por su superficie arrastrando capas de pintura, de gran control y limpieza en su ejecución. Ese efecto de reflejo metálico que proporciona el acero reluciente junto al potente barniz usado, *encapsulan* literalmente las formas hasta convertirlas en espejos. Pintura de seda para un ojo embadurnado de pigmento, materia acuosa donde como espectadores nos hace sentirnos, como en el poema de Keats en *Endymion*, seres atrapados en el ritmo y los reflejos recurrentes del agua en el fondo marino: *Triunfante en su luna de plata mientras su imagen reflejada se mueve lentamente a través del agua misteriosa en cuyas profundidades de cristal Circe construye su vitrina para atrapar a los príncipes pastores*. La pintura, entonces, como espejo. Pero, ciertamente, no se trata de aquel que duplica la realidad o conduce a Narciso al error mortal, sino el espejo que permite ver, como aquel extraordinario con el que jugaba Dionisio niño, múltiples perspectivas, diferentes direcciones de una misma existencia.

Sins, 2012
Mixta sobre lienzo, 50 x 40

El vértigo y el temor a la caída: *el animal*

Por último, del centro de un abismo, surge en esta pintura, la huella de un tiempo antiguo: un *Bestiario* que Nacho Rodríguez construye con vinilos de color, recortados con formas concretas y que luego se *planchan* sobre telas previamente tratadas. Que la serie contenga un Bestiario es de una lógica aplastante, porque los *animales fabulosos son el cristal hacia el que convergen todos los rayos de las pulsiones de la humanidad*. Hemos perdido el lenguaje común entre ellos y nosotros y, quizá, solo en la fábula de la pintura sea posible esa reconciliación. Salah Stétié nos recuerda que los animales fabulosos, híbridos creados en una imaginación febril, siempre compañeros de viaje inevitables del ser humano ponen en causa el propio Universo; ellos de una manera oblicua, subraya el estudioso, cuestionan inevitablemente toda la Creación. Su presencia nos dice que, definitivamente, *se podía haber hecho mejor*, que existen límites en la imaginación de Dios, que es lo mismo que decir del artista.

Sins, 2012
Mixta sobre lienzo, 50 x 40

En la noche de la naturaleza observamos asombrados el mutismo de la vida animal, sabiendo que estamos fuera de lugar. El animal necesario cuya mirada hacia el *afuera* sorprendía admirado Rainer María Rilke pues el ojo del ser humano no camina sobre la eternidad, todo lo contrario, se enfrenta al mundo, lo reduce y resume, le da forma y figura, y con ello, lo clausura. Ojos humanos vueltos del revés, mirada trampa que cercena todo lo que le rodea. No estamos dentro del mundo, sino frente a él. De ahí, quizá la necesidad de la pintura, situarnos en el interior de la materia extendida en un juego continuo del hacer y deshacer de la creación plástica.

Y nosotros: siempre espectadores, en todas partes, / ¡vueltos hacia el todo, nunca hacia afuera! El todo / nos colma. Lo ordenamos. Se desintegra. Lo volvemos / a ordenar y nos desintegramos nosotros mismos.

(Rainer María Rilke, *Octava Elegía de Duino*)

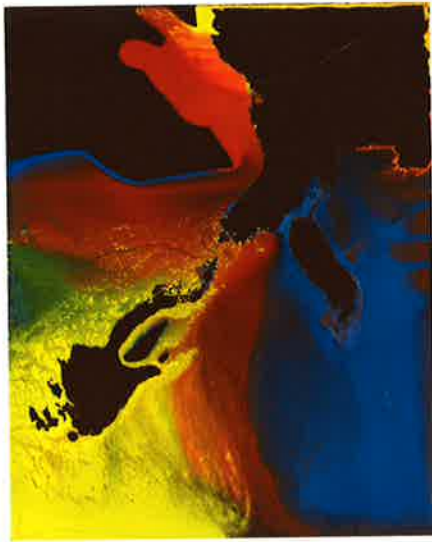
Mercedes Replinger

OBRAS

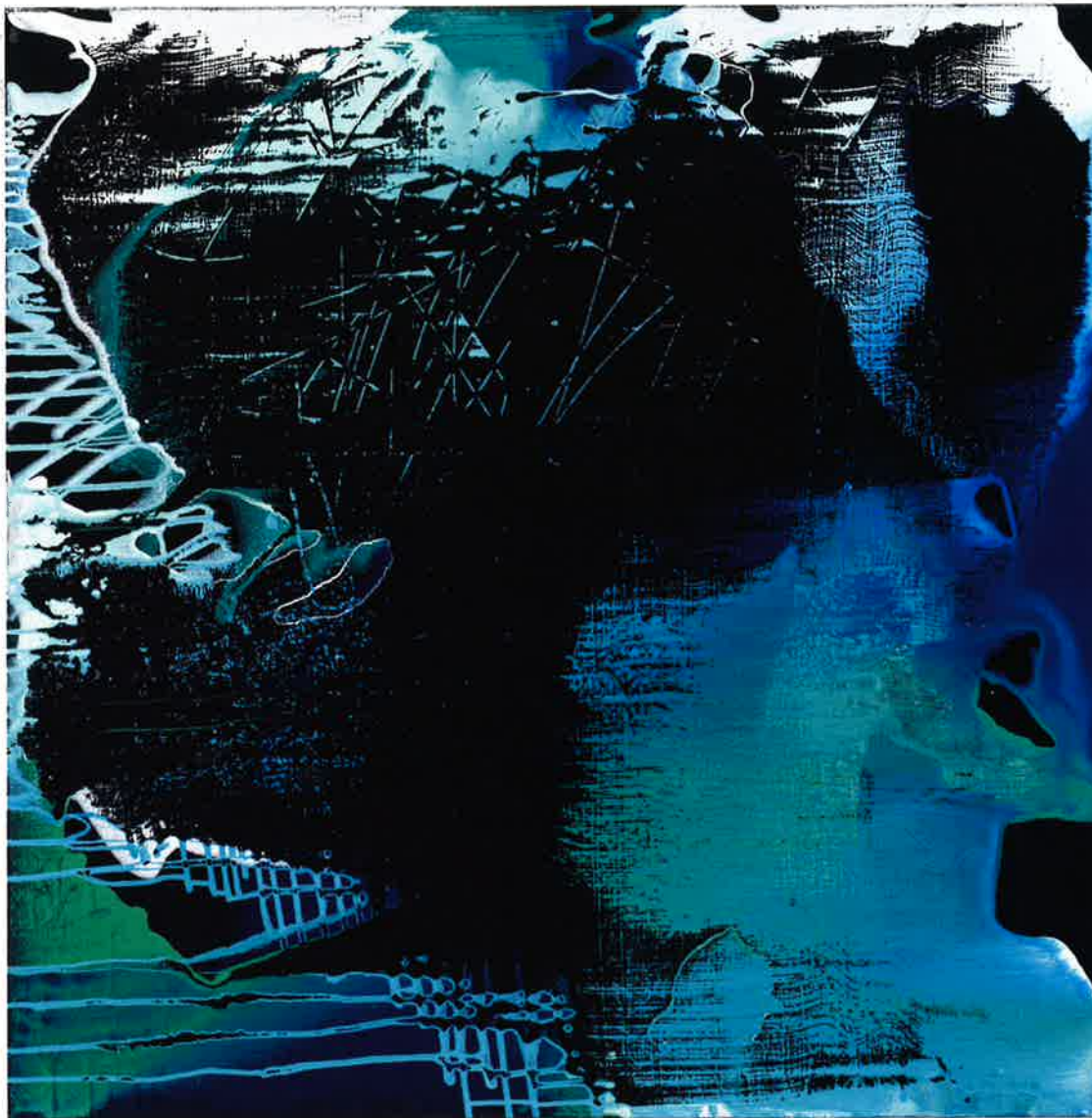

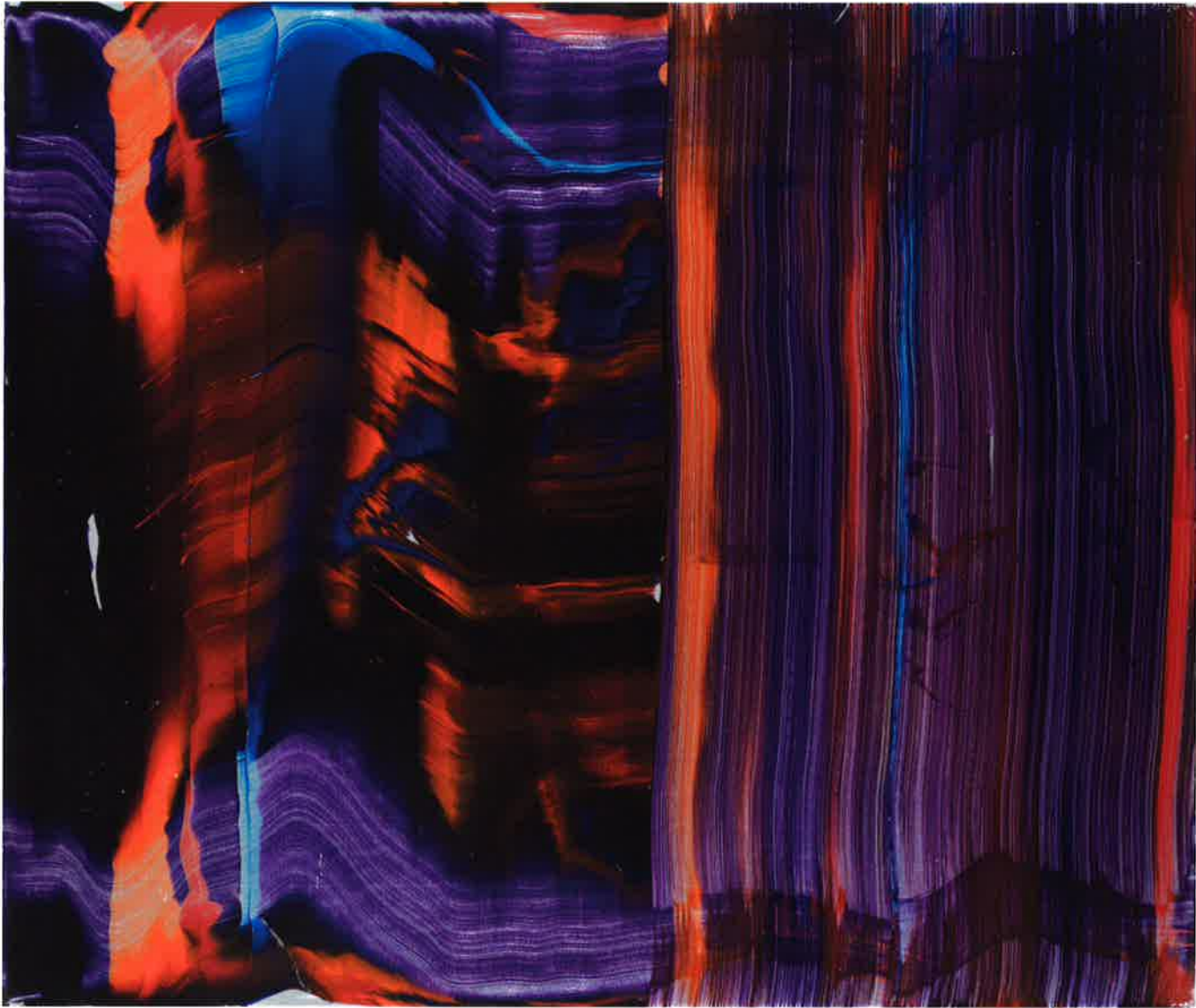

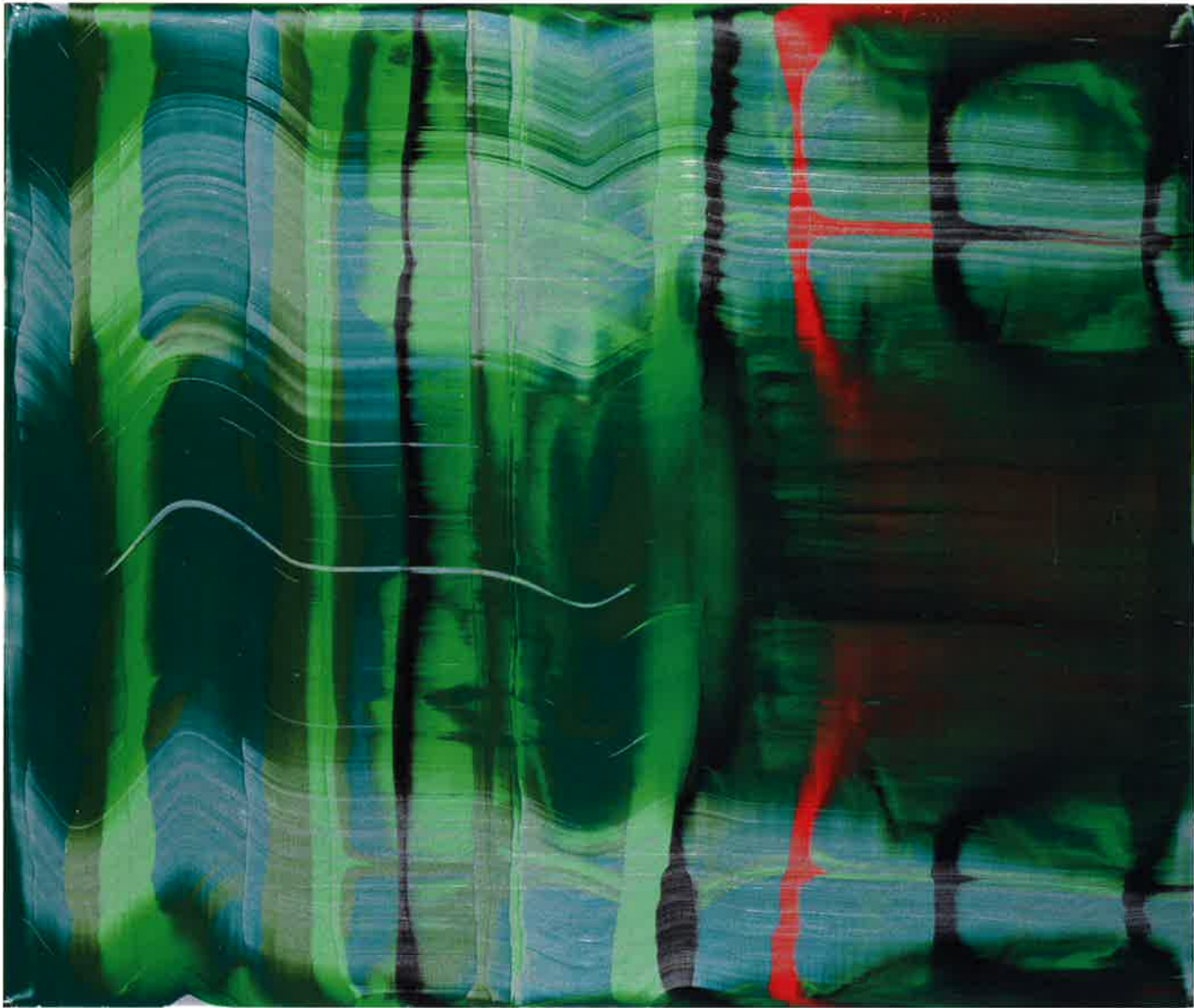

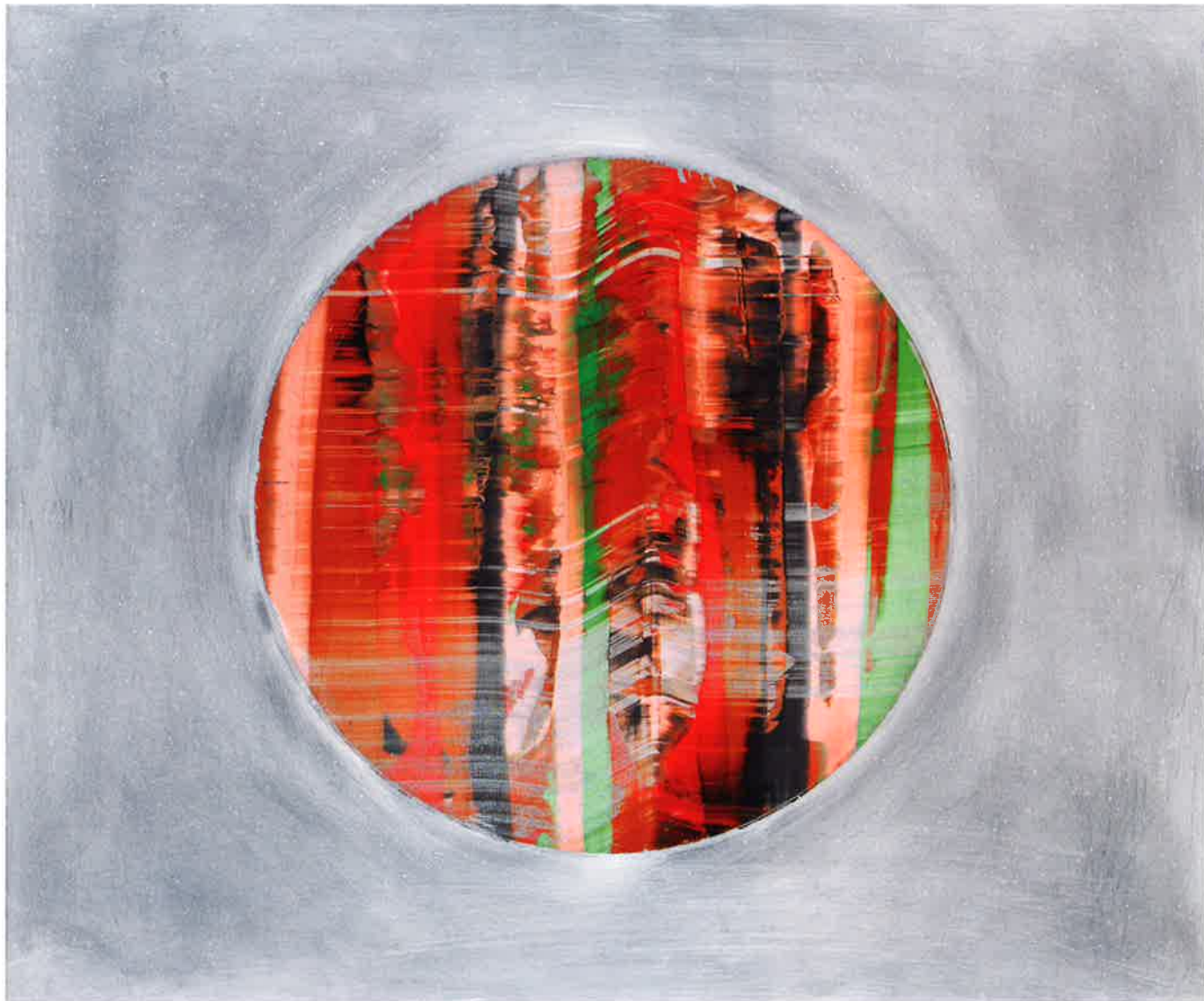
Landscape II, 2011. Acrílico sobre lienzo, 160 x 130

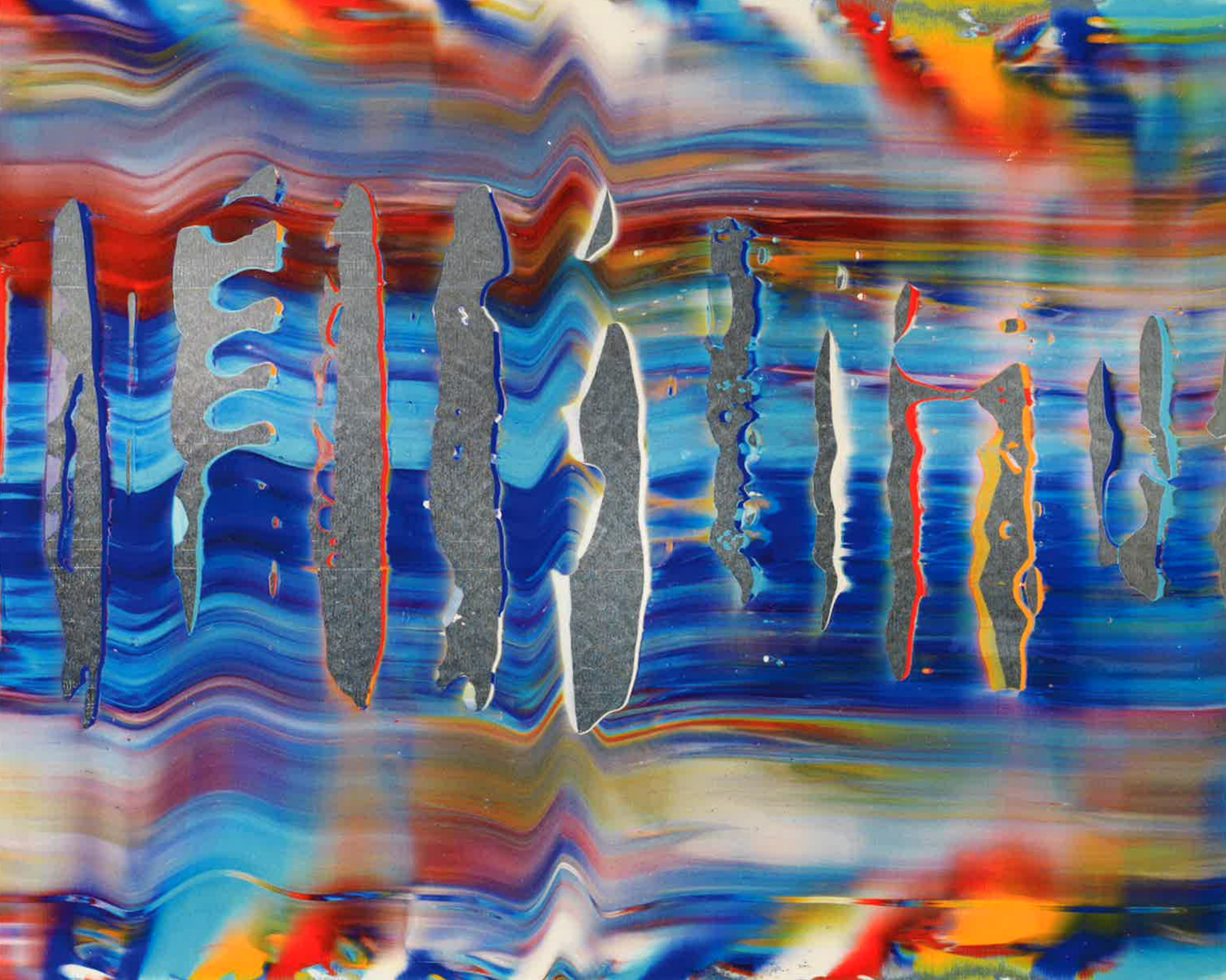
SWS I, 2011. Acrílico sobre acero galvanizado, 50 x 60

SWS IV, 2011. Acrílico sobre acero galvanizado, 50 x 60

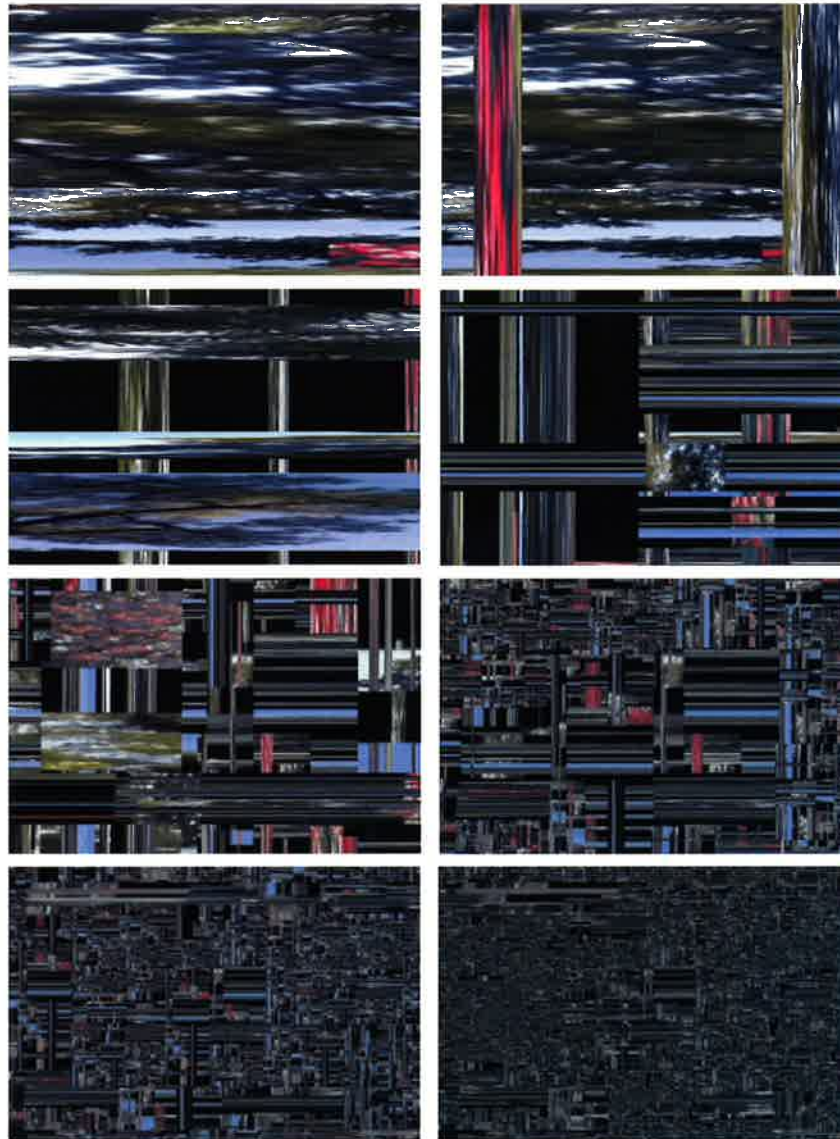

4:00 a.m., 2011. Acrílico sobre lienzo, 145 x 116

NACHO RODRÍGUEZ

Zaragoza, 1971

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2009 Lobby Essenza, Mar del Plata (Argentina).
- 2005 Sala Campos, Zaragoza.
Sala de exposiciones de la UNED, Barbastro (Huesca).
- 2004 9ª edición SCIFE, Fuentes de Ebro (Zaragoza).
- 2002 Sala CAI-Barbasán, Zaragoza.
- 2001 Sala BBVA, Tudela (Navarra).
Palacio Piazuelo-Barberán, Caspe (Zaragoza).
Sala Uno, Zaragoza.
- 2000 Sala Montcada, Barcelona.
Galería Itxaso, Zaragoza.

- 1999 Sala Alcor, Alcorisa (Teruel).
- 1998 Sala Gambrinus, Zaragoza.
- 1997 Sala Renta-4, Zaragoza.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2012 *Mitologías. Libros de artista*, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Madrid.
- 2010 *Maternidad*, Centro Joaquín Roncal, Zaragoza.
- 2009 *VIII Premio de pintura Delegación del Gobierno*, Museo Camón Aznar, Zaragoza.
- 2008 *Abriendo senda*, Sala Asociación Profesional de Artistas Plásticos Goya-Aragón, Zaragoza.
- 2007 *IBERARTE. Feria de Arte Moderno y Contemporáneo*, Galería Tizzas, Madrid.
Buckowski: la cara b de América, Auditorio de Zaragoza.
- 2006 *Colectiva Campos*, Galería Campos, Zaragoza.
Premio de arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, Palacio de Sástago, Zaragoza.
- 2005 *Premio de pintura Utebo*, Centro Cultural Mariano Mesonada, Utebo (Zaragoza).
Galería Ruizanglada, Zaragoza.
- 2004 *III Premio de pintura Delegación del Gobierno*, Museo Camón Aznar, Zaragoza.
- 2003 *II Certamen de pintura Iberoamericano*, Museo de Bellas Artes, Buenos Aires.
II Premio de pintura Delegación del Gobierno, Museo Camón Aznar, Zaragoza.
Premio de arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, Palacio de Sástago, Zaragoza.

2002 *I Premio de pintura Delegación del Gobierno, Museo Camón Aznar, Zaragoza.*

Premio de pintura Utebo, Centro Cultural Mariano Mesonada, Utebo (Zaragoza).

2001 *Jovenes artistas de Aragón, Museo Pablo Serrano, Zaragoza.*

I Concurso de pintura Cafés Orús, Galería Lausín & Blasco, Zaragoza.

2000 *Miniarte 2001, Sala Asociación Profesional de Artistas Plásticos Goya-Aragón, Zaragoza.*

1999 *Premio de arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, Palacio de Sástago, Zaragoza.*

1998 *Cuatro artistas. Cuatro técnicas, Sala Asociación Profesional de Artistas Plásticos Goya-Aragón, Zaragoza.*

1997 *Goya: 250 años, Sala Ayuntamiento de Belleville, París. XLVI Frankfurter Buchmesse, Frankfurt.*

1996 *Jóvenes artistas europeos, Termas de Giuliano, Pisa. Grupo Coso, Gran Hotel, Zaragoza.*

EXPOSICIÓN

Promueve y patrocina
Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Cultura, Educación y Medio Ambiente

Organiza
Servicio de Cultura
Unidad de Museos y Exposiciones

Título
NACHO RODRÍGUEZ
REM

Espacio
Torreón Fortea

Período
12 diciembre 2012 - 20 enero 2013

CATÁLOGO

Edita
Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Cultura, Educación y Medio Ambiente
Servicio de Cultura

Texto
Mercedes Replinger

Fotografías
Daniel Salvador

Impresión
Artes Gráficas conotrocolor

ISBN
978-84-8069-585-5

Depósito legal
Z-2047-2012

Este catálogo
editado con motivo de la exposición
NACHO RODRÍGEZ
REM
se acabó de imprimir en los talleres
de Artes Gráficas conotrocolor
de Zaragoza
el día 30 de noviembre de 2012

