

FECHA INICIO: 12/05/11
FECHA CLAUSURA: 30/06/11
LUGAR: _CENTRO DE ARTE
ALCOBENDAS

—Tres miradas a la Naturaleza

Marta Chirino (dibujo)
Rafael Muyor (escultura)
Pilar Pequeño (fotografía)

FECHA INICIO: 12/05/11
FECHA CLAUSURA: 30/06/11
LUGAR: _CENTRO DE ARTE
ALCOBENDAS

_Tres miradas a la Naturaleza

Marta Chirino (dibujo)

Rafael Muyor (escultura)

Pilar Pequeño (fotografía)

ÍNDICE

TEXTOS	< PÁGINAS:007-011 >
CATÁLOGO	< PÁGINAS:013-049 >
ÍNDICE DE OBRAS	< PÁGINAS:051-054 >
CRÉDITOS	< PÁGINAS:055-055 >

EVA TORMO

CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA, EDUCACIÓN E INFANCIA

El Centro de Arte Alcobendas sigue su andadura en favor de la cultura y el arte con un objetivo irrenunciable que es ofrecer calidad en sus contenidos y programaciones.

En esta ocasión son tres artistas: Pilar Pequeño, Rafael Muyor y Marta Chirino quienes cogen el testigo de este objetivo que nos hemos marcado y lo hacen a través de la fotografía, la escultura y el dibujo, bajo el sugerente título *Tres miradas a la Naturaleza*.

La profesionalidad y la trayectoria de cada uno de estos artistas confieren a este proyecto un alto nivel técnico y artístico, y lo hacen a través de una doble vertiente: el arte y la ciencia. Consiguen con ello acercarnos a un mundo de ricos detalles, en los que estructuras vegetales y texturas nos descubren nuevas visiones de la naturaleza.

Mi felicitación a estos tres artistas porque gracias a su trabajo nos acercan, tanto física como emocionalmente, tres visiones de nuestro entorno natural y todo ello en un espacio privilegiado como es el Centro de Arte.

HOJAS, FLORES, FRUTOS...

ÓSCAR MUÑOZ SÁNCHEZ

La amistad de Pilar Pequeño, Rafael Muyor y Marta Chirino se remonta al año 2003, cuando Mónica Menor, entonces responsable de la galería Cuatro Diecisiete en Madrid, los agrupó en una exposición colectiva titulada *Floreceres*. En 2006, con motivo de una exposición individual de Muyor –*Hojarascas*– en la galería Leandro Navarro, se publicaron en el catálogo unas fotografías que Pilar Pequeño había hecho de varias piezas del escultor –un lirio, unas hojas de magnolio y unas orquídeas– flores en bronce sumergidas en el agua de un recipiente de cristal, en una disposición semejante a la que Pequeño emplea en muchas de sus fotografías de flores naturales. En 2011, la fotógrafa y el escultor han vuelto a exponer conjuntamente su obra en la galería Marita Segovia, de Madrid.

A menudo hablamos de la naturaleza para designar exclusivamente la creación natural que nos rodea y en la que vivimos inmersos: el cielo, la atmósfera, el paisaje campestre o de montaña, los árboles, plantas, tierras y rocas, mares, ríos y arroyos, con toda la fauna y la flora que los habita; como si nosotros mismos, los seres humanos, no formáramos parte de la naturaleza.

Mirar la naturaleza a través del arte equivale a penetrar la naturaleza humana, íntima e individual del artista que la contempla, estudia e interpreta. Pilar Pequeño lo ha expresado certeramente refiriéndose a sus propias fotografías: “En estos paisajes cercanos me estoy fotografiando yo, en un permanente mirar hacia dentro”¹.

Pilar Pequeño, Marta Chirino y Rafael Muyor proponen tres búsquedas de la belleza en lo natural, concretamente en el universo vegetal de las plantas, flores y frutos. Tres modos de acotar la realidad para trascenderla mediante un prodigioso dominio de los procedimientos artísticos; en este caso, las técnicas de la fotografía analógica y digital, el dibujo y la escultura en bronce.

En la mirada de los tres artistas se aúnan amor, precisión, delicadeza, exquisitez y lirismo. El quehacer de los tres viene precedido de un intenso trabajo de campo y de una observación asombrada, lenta y cuidadosa de los fenómenos que constituyen su objeto de estudio y de trabajo. Los tres tienden a acercar el foco de atención, a ceñir la mirada sobre los seres vegetales que retratan, extrayéndolos materialmente del medio natural en el que brotaron y crecieron, no sólo en la composición final del encuadre fotográfico, el plano del papel de dibujo o la configuración

¹ SÁNCHEZ, María Ángeles: “La mirada hacia adentro”, en *Pilar Pequeño*, Lunwerg Editores, 2010, p. 13.

tridimensional de la escultura, sino desde la misma génesis de la obra y durante todo el proceso de trabajo.

A este respecto, Marta Chirino ha escrito algunas líneas esclarecedoras de su proceso creativo: “No puedo evitar al ir caminando posar la vista en las ramas de los árboles y en la tierra, en los restos de las hojas, frutos y pétalos, y a veces, encuentro alguna forma diferente sometida al caprichoso azar de la naturaleza: una rama que se curva, una hoja cuyas partes se combinan para adoptar una extraordinaria forma escultórica, una flor que esconde un microcosmos único... [...] Confieso que a veces las tomo, las arranco, las guardo y alejo de su entorno para hacerlas más en mi estudio, no con el afán del coleccionista sino como motivo de inspiración para mi obra”².

Rafael Muyor se fija en las hojas secas y caídas, desmembradas del árbol. Su mirada táctil, de escultor, le lleva a recrear la textura y las particularidades formales de cada hoja. Mediante el modelado en barro, la formación de un molde de yeso, el laborioso proceso de fundición en bronce y un retoque distinto para cada nueva hoja, llega a la reunificación de todas ellas en un nuevo ramaje artificial, metálico, que inmortaliza el modelo natural.

Muyor dispone las hojas en líneas de fuga, torbellinos circulares o cascadas. Ante sus piezas percibimos la agitación, el rumor de la hojarasca acariciada por la brisa o arrastrada por el viento. Muyor tiende además a vincular su obra plástica con la poesía, titulando sus “hojarascas” con versos de destacados poetas que aportan sonoridad y matizan el sentido de la obra escultórica.

Marta Chirino encarna la mirada analítica y el pulso firme del ilustrador científico, cuyo oficio es plasmar sobre el papel, con exactitud y claridad el aspecto y la estructura de la planta y la flor; en todos sus contornos y pormenores: pedúnculo, tallo, cáliz, sépalos, corola, pétalos, estambres, pistilos... Esta faceta profesional y académica, por la que ha merecido el reconocimiento nacional e internacional de las más importantes instituciones dedicadas a la botánica, no ha impedido ni refrenado, antes bien, ha nutrido su vertiente artística, dotando de una extraordinaria consistencia a sus dibujos de flores en blanco y negro, complejos organismos pacientemente trazados y delineados a lápiz sobre el papel.

La extracción de la flor de su medio originario, ya sea natural o invernadero, su traslado al estudio del artista, su aislamiento y colocación sobre una mesa bajo un estricto control de la iluminación y del espacio circundante, se cumple particularmente en el quehacer de Pilar Pequeño. La captación de veladuras, brillos, humedades, sombras de intensidades variables y luces vacilantes, ha caracterizado su extenso repertorio de flores en blanco y negro, en fotografías reveladas con gelatino bromuro de plata sobre papel baritado, semejantes en su factura a unos dibujos a lápiz, carboncillo y difumino extremadamente minuciosos.

² CHIRINO, Marta: “El proceso creativo”, en *Marta Chirino. Sobre la naturaleza y el arte*, Ediciones del Umbral, 2009, p. 107.

En las últimas fotos digitales en color, impresas con pigmentos minerales sobre papel de algodón, Pilar Pequeño ha transfigurado la imagen fotográfica a través de una mirada pictórica, revistiéndola de unas calidades brillantes y suntuosas como las que puede proporcionar la pintura al óleo sobre tabla, plasmando con pulcritud en la flor, el cristal o el mantel, detalles materiales y lumínicos que en condiciones normales se escaparían a nuestra visión o pasarían inadvertidos.

Flores solas, ahogadas en agua o colocadas en sencillos vasos de cristal, que nos remiten casi inevitablemente a la pintura de frutas y flores del siglo XVII, aquella época en que el idioma floral, cuya riqueza simbólica hoy día se ha olvidado bastante, estuvo muy de moda. El espectador reconocía entonces en la rosa el símbolo del amor —o también del silencio—; en la margarita, la misericordia; en la flor de azahar, la virginidad; en la azucena, la pureza; en el girasol, la fidelidad; en el clavel, un emblema de amor humano, especialmente de esponsales o boda, que podía adquirir un significado de amor divino si se vinculaba a la Virgen. Igualmente, las frutas podían indicar virtudes o vicios, es decir, actitudes morales, aparte de representar el gozo de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, y de ser, como las flores, la imagen pura de una belleza natural opuesta a la belleza artificial debida al ingenio del hombre³.

En seguida nos vienen a la cabeza nombres de pintores como Zurbarán, Juan Vanderhamen, Pedro de Camprobín, Juan de Arellano, Sánchez Cotán o Juan Fernández, a cuyas flores pintadas se podría atribuir el carácter sagrado de una ofrenda religiosa puesta a los pies de un altar.

La obra de los tres artistas, una vez reunida, sugiere el desarrollo de un ciclo temporal, no necesariamente coincidente con el de las estaciones del año. Los dibujos de Marta Chirino reflejan el esplendor de la vida vegetal en su plenitud; sus flores y frutos denotan valores y virtudes asociados a la belleza, la bondad y la utilidad. Una de sus obras más ambiciosas, la serie “*Delilium*”, constituye precisamente un poema visual sobre el discurrir del tiempo y de la vida, a través de las evoluciones de un lirio retratadas en formatos circulares, tondos, que acentúan el carácter cíclico del discurso.

En las fotografías de Pilar Pequeño, la flor ha sido cortada y convertida en objeto decorativo y simbólico. Las flores sumergidas en agua y los frutos abiertos por la mitad —estos últimos, también protagonistas en algunas esculturas de Rafael Muyor— evocan ese momento de la vida en que la juventud se encuentra próxima a iniciar su declive y marchitamiento. De hecho, ante esas flores que flotan indolentemente en el agua es fácil pensar en la Ofelia de Shakespeare y en la muerte trágica y abrupta que sobreviene en plena juventud.

Completando este imaginario ciclo de la vida vegetal, algunas de las hojarascas de Rafael Muyor nos situarían en un tiempo de pérdida y olvido, una época otoñal indicada por títulos como “*Hojas del árbol caídas / juguetes del viento son*” (José de Espronceda), “*Hojas secas de otoño giraban en tu*

³ GÁLLEGO, Julián: *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Ed. Cátedra, Madrid, 1991, pp. 197-202.

alma" (Pablo Neruda), "En silenciosos y revueltos giros / sobre el fango caían" (Rosalía de Castro) o "Las ilusiones perdidas / ay son hojas desprendidas" (José de Espronceda).

Tres miradas a la Naturaleza nace de la afinidad de tres artistas entre cuyas obras no cabe la disonancia ni la confrontación, sino más bien una silenciosa y hermosa armonía, un hermanamiento que nace de una comunión de intereses y sensibilidades que revelan tanto los asuntos escogidos como la actitud con que se afanan en recrearlos.

Catálogoplural

FECHA INICIO: 12/05/11
FECHA CLAUSURA: 30/06/11
LUGAR: _CENTRO DE ARTE
ALCOBENDAS

_TRES MIRADAS A LA NATURALEZA
MARTA CHIRINO (DIBUJO)
RAFAEL MUYOR (ESCULTURA)
PILAR PEQUEÑO (FOTOGRAFÍA)

Fig. 001

Fig. 002

Fig. 003

Fig. 004

Fig. 005

Fig. 006

Fig. 007

Fig. 008

Fig. 010

Fig. 011

Fig. 012

Fig. 013

Fig. 014

Fig. 015

Fig. 016

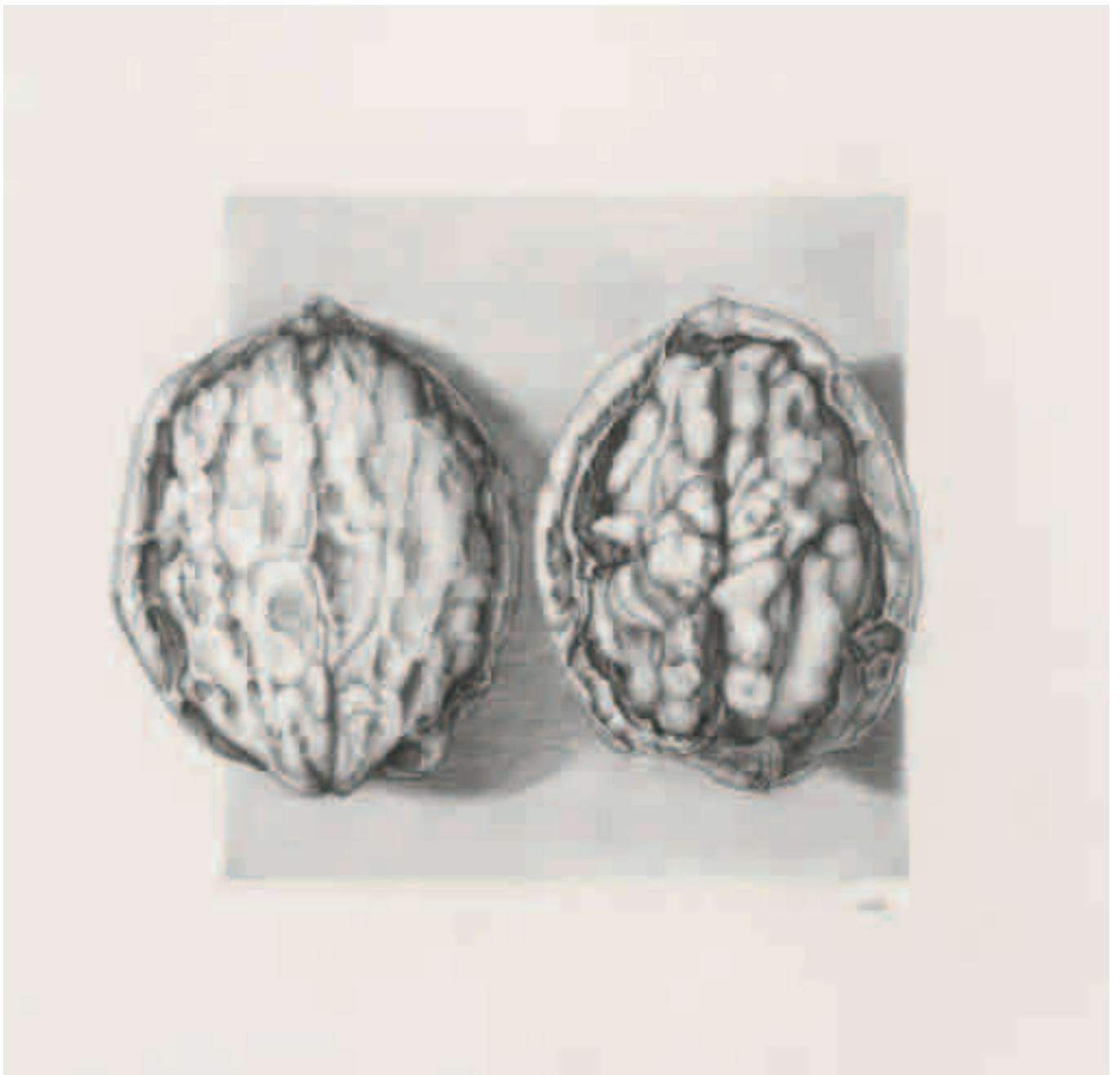

Fig. 017

Fig. 018

Fig. 019

Fig. 020

Fig. 021

Fig. 022

Fig. 023

Fig. 025

MARTA CHIRINO

CURRÍCULO BREVE

Madrid, 1963.

Marta Chirino se licencia en 1985 en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y, posteriormente, realiza cuatro cursos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Completa sus estudios artísticos con tres años en academias de dibujo y un curso oficial de Diseño Gráfico y Producción Publicitaria.

Desde **1987** trabaja como ilustradora científica en distintos proyectos de investigación del Real Jardín Botánico de Madrid (RJBm), así como para otros organismos (CAM, Escuela Superior Ingenieros Agrónomos, Escuela Técnica Ingenieros de Montes, IMIA, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Foral de Álava, etc.) y particulares.

En **1998** es nombrada por méritos miembro de The Society of Botanical Artists (SBA), sociedad inglesa con la que a partir de esta fecha expone en la galería del Westminster Central Hall de Londres anualmente, habiendo también expuesto en el País de Gales y en Frankfurt.

En **1999** es galardonada con la **Medalla de Oro** por The Royal Horticultural Society (RHS, UK) por las ilustraciones supervisadas por el **Dr. Santos Cirujano**, sobre *Plantas acuáticas*, trabajo adquirido para su reproducción en carteles por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En **2010** ha recibido **The Margaret Steven's Award y The Certificate of Botanical Merit (SBA)**, por el trabajo científico *Plantas acuáticas amenazadas en el Reino Unido*.

Hoy día, se dedica fundamentalmente a la realización de exposiciones artísticas y al desarrollo de su empresa By Botany, S.L.

Ha expuesto individualmente en la Sala Nájera de Madrid (Programa de la Obra Social de Caja Madrid, 2003), en la Galería Magda Lázaro (Santa Cruz de Tenerife, 2005), en las salas temporales del Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria (2006), en la Galería de Arte Pelayo 47 (Madrid, 2006) y en la Galería BAT, Alberto Cornejo (Madrid, 2009).

Fig. 027

RAFAEL MUYOR

CURRÍCULO BREVE

Madrid, 1943.

En 1962 ingresa en Talleres de Arte Granda, donde recibe una formación muy completa de todas las disciplinas relacionadas con el Arte (Dibujo, Pintura, Patinas y Policromía, Modelado en barro, vaciado, Talla en madera y piedra), especializándose en el tratamiento de los metales (fundición, cincelado, repujado, grabado, etc.).

En 1978 realiza su primera exposición de escultura en La Casa del Siglo XV" en Segovia y desde entonces ha continuado exponiendo con regularidad tanto en España como en el extranjero.

A partir de 1985 centra su trabajo en la representación de naturalezas vegetales fundidas en bronce ampliando su proporción y fragmentándolas, para conseguir efectos inusuales. Simultáneamente trabaja en una exposición de pintura sobre una serie de bodegones urbanos que presenta en la Galería Clave de Murcia.

En 1996 presenta en la galería Leandro Navarro una serie de esculturas en bronce pintado bajo el título *Hojarasca*, tema en el que continúa trabajando actualmente.

Fig. 029

PILAR PEQUEÑO

CURRÍCULO BREVE

Madrid, 1944.

Después de varios años utilizando el dibujo, en 1980 comienza a trabajar con la fotografía. Toda su obra está relacionada con la naturaleza, con series muy ligadas entre sí, *paisajes, invernaderos, hojas...*

Las fotografías de esta muestra pertenecen a la serie de *bodegones* y a su trabajo sobre las *plantas*, que inicia en el año 1993 y que continúa desarrollando. Las plantas, el agua y la luz son los elementos que articulan este trabajo.

Ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con la Medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes 2010.

Ha expuesto en la Galería Nacional de Arte de Pekín, China; Kópavogur Art Museum, Islandia; Museo Mahmoud Khalil, El Cairo; en las sedes europeas del Instituto Cervantes; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museo Estaban Vicente, Segovia; Institut Valencià d'Art Modern, Valencia.

Su obra está representada en prestigiosas colecciones públicas y privadas, entre las que destaca el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Institut Valencià d'Art Modern, Valencia; Instituto Óscar Domínguez de Artes y Cultura Contemporánea, Tenerife; Centro de Arte 2 de Mayo, Comunidad de Madrid; Colección Cajasol, Sevilla, y Colección Pública del Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid.

Índiceobras

FECHA INICIO: 12/05/11
FECHA CLAUSURA: 30/06/11
LUGAR: _CENTRO DE ARTE
ALCOBENDAS

_TRES MIRADAS A LA NATURALEZA
MARTA CHIRINO (DIBUJO)
RAFAEL MUÑOZ (ESCULTURA)
PILAR PEQUEÑO (FOTOGRAFÍA)

Fig. 001
Dos rosas [2010]
 Serie *Plantas sumergidas*
 Pigmentos minerales sobre papel
 de algodón
 41 x 60,35 cm

Fig. 002
La rosa [2005]
 Lápiz sobre papel
 50 x 70 cm

Fig. 003
La rosa [1999]
 Bronce patinado
 92 x 18 x 14 cm

Fig. 004
Sobre la decencia, V-III [2009]
 Lápiz sobre papel
 34 x 44 cm

Fig. 005
Ginkgo [1995]
 Serie *Plantas sumergidas*
 Gelatino bromuro de plata
 57 x 39,04 cm

Fig. 006
*Que los años en mí no son hojas
 son flores* (Alberti) [2005]
 Colección Hojarasca
 Bronce pintado
 120 x 100 x 110 cm

Fig. 007
Liliums naranjas [2004]
 Lápiz sobre papel
 70 x 50 cm

Fig. 008
Physallis [2010]
 Lápiz sobre papel
 45 x 36,5 cm

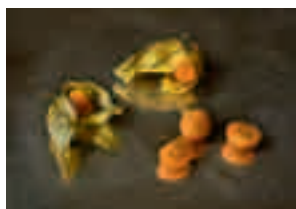

Fig. 009
*Bodegón con physalis sobre bandeja
 de plata* [2010]
 Serie *Bodegones*
 Pigmentos minerales sobre papel
 de algodón, 55 x 78,36 cm

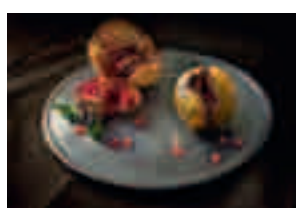

Fig. 010
*Bodegón con granadas y plato
 de estaño* [2010]
 Serie *Bodegones*
 Pigmentos minerales sobre papel
 de algodón, 53 x 79,5 cm

Fig. 011
Granado con paisaje [2003]
 Lápiz sobre papel
 38 x 30 cm

Fig. 012
Bodegón de la calabaza [2004]
 Serie *Bodegones*
 Gelatino bromuro de plata
 38,8 x 58 cm

Fig. 013
Calabaza (detalle) [2002]
 Bronce patinado
 35 x 25 x 15 cm

Fig. 014
Hojas secas de otoño giraban en tu alma (Pablo Neruda) [2005]
 Colección Hojarasca
 Bronce pintado
 200 x 200 x 40 cm

Fig. 015
Ramillete de pensamientos [2009]
 Lápiz sobre papel
 49 x 60 cm

Fig. 016
La nuez [1995]
 Bronce patinado
 20 x 20 x 15 cm

Fig. 017
Nuez [2002]
 Lápiz sobre papel
 58 x 58 cm

Fig. 018
Crisantemo [2003]
 Serie *Plantas sumergidas*
 Gelatino bromuro de plata
 58 x 38,54 cm

Fig. 019
Azucena [2004]
 Lápiz sobre papel
 45,5 x 36 cm

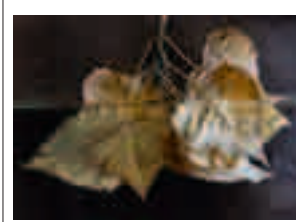

Fig. 020
Populus nigra. Hojas I [2010]
 Serie *Plantas sumergidas*
 Pigmentos minerales sobre papel de algodón
 41 x 58,45 cm

Fig. 021
En silenciosos y revueltos giros sobre el fango caían (Rosalia de Castro) (detalle) [2004]
 Colección Hojarasca
 Bronce pintado, 230 x 120 x 120 cm

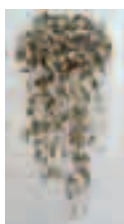

Fig. 022
Las hojas que arrebató en primavera (Miguel de Unamuno) [2006]
 Colección Hojarasca
 Bronce pintado
 230 x 90 x 40 cm

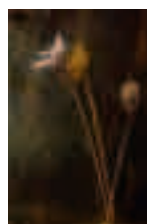

Fig. 023
Umbela [2009]
 Serie *Plantas*
 Pigmentos minerales sobre papel de algodón
 91 x 61 cm

Fig. 024
Phalaenopsis V (detalle) [2008]
 Lápiz sobre papel
 49 x 70 cm

Fig. 025
*Nerium Oleander "Splenders
giganteum"* [2011]
Lápiz sobre papel
47 x 35 cm

Fig. 026
*Entre las hojas con su verde
intenso* (Antonio Carvajal)
(detalle). [2007]
Bronce pintado
60 x 35 cm

Fig. 027
Orquídea (detalle) [1999]
Bronce patinado
30 x 30 x 15 cm

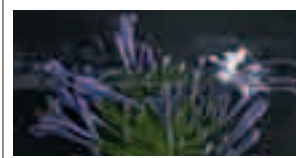

Fig. 028
Agapanto (detalle) [2010]
Serie *Plantas sumergidas*
Pigmentos minerales sobre papel
de algodón
75 x 110,34 cm

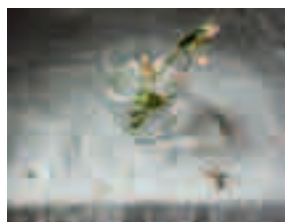

Fig. 029
Flor de limonero [2010]
Serie *Planta en vasos*
Pigmentos minerales sobre papel
de algodón
41 x 52,57 cm

CRÉDITOS

AYTO. ALCOBENDAS

/ Alcalde /
IGNACIO GARCÍA DE VINUESA

/ Concejala Delegada de Cultura,
Educación e Infancia /
EVA TORMO

/ Coordinación exposición /
SERVICIO ARTES PLÁSTICAS.
PATRONATO SOCIOCULTURAL

EXPOSICIÓN

MARTA CHIRINO (DIBUJO)
RAFAEL MUYOR (ESCULTURA)
PILAR PEQUEÑO (FOTOGRAFÍA)

CATÁLOGO

/ Edición /
AYTO. DE ALCOBENDAS

/ Coordinación /
SERVICIO ARTES PLÁSTICAS.
PATRONATO SOCIOCULTURAL

/ Textos /
EVA TORMO
ÓSCAR MUÑOZ

/ Diseño Catálogo /
GABRIEL CORCHERO STUDIO

/ Maquetación, impresión
y producción /
CROMOTEX

© de la edición,
Ayuntamiento de Alcobendas
© de las fotografías, sus autores
© de los textos, sus autores

LATITUD +40° 54' 08.23"
LONGITUD -3° 62' 96.35"
TELÉFONO 91 229 49 40

DISTRITO CENTRO

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL N.º 9

C.P. 28100

ALCOBENDAS

MADRID

ESPAÑA

_CENTRO
DE ARTE
ALCOBENDAS

<http://www.centrodeartealcobendas.es/>

<http://www.alcobendas.org/>

_TRES MIRADAS A LA NATURALEZA
MARTA CHIRINO (DIBUJO)
RAFAEL MUÑOZ (ESCALA)
PILAR PEQUEÑO (FOTOGRAFÍA)