

CONFERENCIA. UNIVERSIDAD DE JAÉN.

9 de mayo de 2012 en el Aula 14 del Edificio A-4

Patrocina: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Organiza: Departamento de Patrimonio Histórico, Área de Historia de Arte.

“TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE UN PINTOR ACTUAL (1980-2012)”

Del Artista Plástico GASPAS CORTÉS ZARRÍAS

Guía didáctica Vídeo:

“RECORRIDO ARTÍSTICO 1980-2012”

Realizado y producido: Gaspar Cortés

Fecha: mayo-abril de 2012

Música: Jethro Tull

Dedicado: In Memoriam al Pintor “José Cortés Bailén”.

Duración: 40 minutos.

+ Información: www.gczarrias.com / www.artenjaen.com / <http://homotemporum.blogspot.com>

Conocer algunos datos Biográficos de su trayectoria artística:

Nace en Jaén en agosto de 1964, licenciado en BBAA en la especialidad de grabado y diseño. Actualmente es profesor de Arte en el IES El Valle. Exposición virtual en Internet desde 1999: www.gczarrias.com. Crea en el año 2000 «Portal de Arte en Jaén»: www.artenjaen.com

Estudios Realizados:

Se inicia en la pintura con su padre, el pintor José Cortés Bailén. Comienza sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Jaén con los profesores Fausto Olivares Palacios y Manuel Kayser Zapata. Licenciatura en Bellas Artes. Especialidad de Grabado y Diseño. Santa Isabel de Hungría Sevilla. Beca de colaboración con D. Manuel Manzorro Pérez. (Técnicas Litográficas).

Principales Exposiciones Individuales:

2009 «EPÍTOMES». CajaGRANADA. Jaén. 2005 «EX AVERNO IN PARADISUM». CajaGRANADA. Jaén. «MEMENTO». Sala de exposiciones Temporales del Centro Cultural Palacio de Villadompardo. Jaén. 2003 «DOS». Espacio de arte ALMADEN. Madrid. «GUERREROS». CajaGRANADA. Jaén. «HOMO TEMPORUM II». Escuela de arte José Nogué. Sala Fausto Olivares. Jaén. 2002 «QUEDAM... EX HIBERIS una de iberos». Galería Jabalcuz. Jaén. 2000 «EN TRÁNSITO». Universidad de Jaén. 1995 «AZAHAAR». Galería Eduma. Linares. 1994 «DOS PROPUESTAS». Sala de exposiciones. Colegio oficial de Arquitectos. Jaén. Galería Jabalcuz. Jaén. 1993 «MOMENTOS TANGIBLES RECIENTES». Galería Velázquez. Valladolid. Sala de exposiciones del centro cultural de Cazorla. «RITOS». Sala de exposiciones. Cajasur. Córdoba. Galería La Muralla. Úbeda. 1992 «EL OBJETO DEL TIEMPO». Cajasur. Jaén. 1991 «ROSTROS». Sala del IB Jabalcuz. Jaén. 1990 «FRAGMENTOS». Caja Postal. Jaén. 1989 «HABITACIÓN PEQUEÑA I». Galería Jabalcuz. Jaén. «HABITACIÓN PEQUEÑA II». Galería Doble Cero. Sevilla.

Contenido y desarrollo del DVD:

- ▶ Los Inicios en el mundo del arte. Finales de los años setenta. Década de los años OCHENTA. Selección de 31 obras.
- ▶ Años NOVENTA, un cambio significativo: textura, color y símbolo. Selección de 64 obras.
- ▶ Desde 1999, En Tránsito: nuevos cambios técnicos de representación más expresionista y figurativa. Selección de 10 obras
- ▶ NUEVA DÉCADA Y NUEVO MILENIO: consolidación de estilos, expresionismo, figuración y eclecticismo. Selección de 40 obras.
- ▶ MOMENTO ACTUAL: abstracciones simbólico-matéricas. Selección de 12 imágenes.
- ▶ Créditos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:

PRIMEROS AÑOS

1974-1983 (Formación en la Escuela de Artes y Oficios y con su maestro y su padre el pintor José Cortés):

Inicios: años de niñez y de juventud. Finales de los setenta, (Escuela de Artes y Oficios de Jaén, con Fausto Olivares y Manuel Kayser; Influencia de la pintura de su padre el pintor José Cortés) ejercicios académicos, dibujos de copias de fotografías e inventados, paisajes y salidas para pintar rincones cercanos de Jaén, retratos de amigos y familiares; técnicas más utilizadas: lápices de colores, rotuladores, grafito, acuarelas, pintura industrial, acrílicos industriales, ceras grasas, óleo. Los soportes más utilizados son cartulinas, folios, cartón, madera preparada con pinturas industriales grasas (tablex industrial y aglomerado) y metacrilatos.

Primeros años 1984-1989 (Formación en Sevilla, Facultad de Bellas Artes y encuentro con compañeros, profesores y formación en la Cultura sevillana):

Años de transición y **búsqueda de un estilo propio**. Al mismo tiempo que se amplían los conocimientos técnicos y teórico-prácticos en la Facultad de BB AA de Sevilla. Contacto con exposiciones, tertulias e influencia de otros pintores y compañeros que es importante para su formación artística en general. Los primeros años de esta etapa realiza paisajes urbanos sevillanos y paisajes de Jaén en sus visitas y vacaciones en Jaén (con conceptos distintos; **pintura más matérica** y utilización casi íntegra de la espátula y gestos “alla prima” mucha influencia de la pintura posimpresionista sobre todo de Van Gogh.

Dibujos y pinturas académicos, contacto con otras disciplinas plásticas como la escultura, el **grabado** y la **fotografía**. Retratos, bodegones, composiciones con acrílicos y retoques de técnicas grasas, cera y óleo. Autorretratos y retratos de compañeros de facultad, amigos y familiares. Búsqueda de creaciones con la figura humana. Contacto con la anatomía y estudios del natural de la figura humana. Desarrollo de un lenguaje propio con **composiciones de figuras** en distintas actitudes y gestos que acercan su estética a una **figuración poética**, influenciada por autores clásicos y expresionistas. Las técnicas más utilizadas son las magras: Acrílicos, vinílicos, pigmentos con resinas, látex, polímeros de secado rápido, aunque está simultaneada con técnicas grasas como el óleo y las barras de ceras. También utiliza mucho, las barras de pastel sobre papel de color rugoso (Canson). Realiza y experimenta con las técnicas del grabado en hueco, planogrado y técnicas fotográficas diversas.

Utilización de cargas para generar texturas táctiles: celulosa, papel encolado, virutas de metacrilato, serrín, etc. Realiza numerosos Falsos Grabados y dibujos con nogalina y técnicas húmedas.

Los soportes más utilizados son la madera, la cartulina, cuadernos de dibujo de papel Basik absorbente y diversos papeles de distintas calidades rugosas, lisas y gramajes; las telas de diversas calidades: lienzo moreno, arpillera, sacos de algodón y telas ya preparadas de fábrica.

Los Recursos técnico-expresivos más utilizados en esta época y que luego serán constante en su obra son: Collage de telas, papel pinocho, celulósico (higiénico) y periódico; recurso del restregado sobre superficies ya secas y saturadas de color. Veladuras realizadas con base de alquid y barnices industriales mezclados con pigmentos minerales y sintéticos; grabado en las maderas preparadas de líneas principales de la composición, influencia del grabado en hueco; sobre las arpilleras realiza vaciados de líneas con cuerdas para imitar las incisiones en la madera.

AÑOS NOVENTA

1990-1998 (transición y experimentación fuera de formaciones regladas)

Una vez superada la formación en la Facultad la preocupación más inmediata en la estética de su obra es la experimentación con nuevos materiales y soportes. Su **iconografía** se conecta con la etapa anterior, y su preocupación por los estados emocionales y psicológicos del ser humano sigue siendo constante en su obra. El color se va atemperando para reforzar sensaciones plásticas de sobriedad, pasado y reflexión. Utiliza elementos geométricos entrelazados con las figuras, repetición por superposición de elementos abstractos y geométricos y la elección del políptico para expresar diálogo entre los distintos rostros. En la primera parte de esta década se utiliza el texto que titula la obra integrándose, dando significado al reflejo (a modo de espejo). Se pretende que el espectador se vea identificado con el contenido del cuadro. A partir de 1993 el color toma de nuevo protagonismo y conviven obras muy texturadas táctilmente como visualmente. Poco a poco hay una transición de la figura por la sustitución de ésta con símbolos de carácter orgánico y geométrico, aunque la preocupación por el ser humano y su relación con los otros y con lo divino-religioso aparece con mucha contundencia en estas obras.

Realización de numerosos dibujos, pinturas y grabados y alguna instalación. Las técnicas suelen ser mayoritariamente mixtas (mezcla de técnicas magras y grasas). Preparación de las obras con colas acrílicas cargadas con cemento, celulosas y serrín, trabajadas posteriormente con ceras, óleos y esmaltes sintéticos y acabados con pintura en sprays. Los soportes en esta etapa es muy variada y cómo es una época de mucha experimentación, las técnicas magras acabadas con grasas se depositan en materiales tanto tradicionales: telas (arpilleras, lienzo moreno) montadas con bastidor, telas montadas sobre maderas, cartones y diversos papeles, cómo no tradicionales: aluminio, metacrilatos, cartones de embalaje, plásticos industriales, objetos encontrados (Objet trouvé) de diversas características, cristal, cerámica...

Recursos expresivos-técnicos: Utilización del collage (como soporte e integrados en la obra: cristales, telas, metales, cerámica, etc.), el estarcido con plantillas de cartón tanto en los dibujos como en las pinturas. El hueco realizado en vaciado sobre arpillera, restos de pinturas secas incorporadas, tratamiento de relieves escultóricos, tallados y pulidos. Monotipía y estampaciones realizadas con disolventes y transferidas de imágenes de revistas.

1999-2000 (En Tránsito, apreciación de formas más realistas, instaladas en una estética simbólica)

Estos años son importantes dado que los cambios que se producen merecen una atención aparte. Es una obra "en tránsito" después de un camino largo de formación y experimentación en las etapas anteriores, en este momento los planteamientos estéticos y de representación en la obra se hacen de nuevo más figurativos pero se añade la experiencia adquirida en todos estos años. La **iconografía** hace referencia a experiencias filosóficas-transcendentales, religiosas, mitológicas, sociales-reivindicativas... de ahí la necesidad de convertir el símbolo en algunas ocasiones en representaciones más realistas y detalladas, conviviendo en el cuadro representaciones figurativas con simbólicas. El color es muy importante y se saturan de colores primarios grandes áreas de los espacios pictóricos.

Dibujos, grabados y pinturas, realizados con técnicas diversas: aguadas, témperas, tintas, lápices acquarelables en los dibujos; collograph, linóleos y monotipos en el grabado; esmaltes, collage, óleos y mixturas en la pintura. En los soportes, papeles adecuados a cada técnica en gramaje, texturas y calidades; lienzos, arpilleras, telas industriales, maderas Dm y aglomerados y telas montadas en bastidores de madera.

Los recursos expresivos-técnicos: reservas con cinta de carroceros estarcidos con rejillas, gruesos realizados con empastes previos grasos, collage e integración de materiales como metacrilatos tallados y entintados en los huecos, chorreones de pintura dejados al azar y trabajados para que funcionen en el significado global de la obra.

NUEVA DÉCADA Y NUEVO MILENIO

2001-2008 (consolidación de estilos, expresionismo, figuración y eclecticismo)

En estos nuevos años se consolidan los estilos, abordando figuraciones, abstracciones y expresionismo, de esta manera los lenguajes se hacen más eclécticos y conviven en la experiencia creativa un gran crisol de estilos. La experimentación y búsqueda de planteamientos estéticos, se consolidan en representaciones de años anteriores y la iconografía que aborda podemos resumirla en: Cabezas dolientes en múltiples actitudes y posiciones, utilización de nuevo de dipticos, trípticos y del políptico para generar explicaciones gráficas de distintos momentos de las cabezas. Aparecen series temáticas ligadas a exposiciones realizadas en estos años, son ejemplo: Guerreros y luchadores, Mundo Ibero, Hombre en el tiempo, Recuerdo y mementos de personas recordadas y desaparecidas y lo religioso y lo divino, lo afectivo y doliente.

Dibujos, Pinturas y abanicos realizados con técnicas sobre todo grasas, sin abandonar las mixturas de tintas, aguadas, rotuladores permanentes, pintura textil, acuarelas, lápices de colores, etc. Se incorpora en esta etapa materiales que no se habían utilizado antes: el **polvo de mármol** aglutinado con barnices grasos, el collage con **radiografías** que conviven con el cristal y el cartón pluma, los paneles de escayola tallados en relieves pintados.

Los recursos expresivos-técnicos más utilizados son transparencias generadas por la superposición de radiografías, cristales, plásticos, dejando entrever los fondos preparatorios. Incisiones, rayados, reservas en la aplicación del polvo de mármol. Collage de pintura seca en latas de diversos diámetros y aplicados como texturas táctiles, pulidos, desgarrados, marcados con líneas incisivas. Collage de maderas viejas e integradas en las obras con las formas de las figuras representadas. Latex seco encolado. Trapos de limpiar las brochas reciclados y pegados en la obra, objetos utilizados por el autor, ejemplo unas sandalias de cuero (obra: Las sandalias del Guerrero), Chorreones de pintura con sprays o también con saturación de pinturas que se deslizan en vertical durante el secado. Utilización cómo soporte del abanico, aprovechando las formas del paisaje y de las varillas. Estarcidos con rejillas u otros materiales para aprovechar sus cualidades formales.

MOMENTO ACTUAL

2009-2012 (obra meditada y elaboración sensible de las texturas)

En estos últimos años se continúa con la búsqueda y la experimentación. El recorrido de más de treinta años en la obra de este artista, demuestra que es primordialmente investigativa y experimental tanto por las técnicas que aplica cómo en el desarrollo de la diversa iconografía que utiliza en su obra. Por tanto en estos momentos de su plástica, se ha ido desarrollando -continuando con estéticas anteriores- un estilo que acentúa lo lírico-poético, prescindiendo prácticamente de las representaciones humanas y recurriendo a la figuras con un lenguaje muy personal y a veces crítico en los dibujos que realiza en sus cuaderno-Diario. En estos últimos años su obra es menos extensa, principalmente por ser obras muy meditadas y al que el autor le dedica más tiempo en su elaboración y proceso técnico

Las técnicas pictóricas son muy mixtas, trabajando desde el inicio con pinturas grasas industriales (barnices de poliuretano, barniz holandés, barnices mates mezclados con cargas de polvo de mármol), pintura en sprays, pigmentos y óxidos minerales, polvo de mármol, óleo, esmaltes sintéticos y pegamentos industriales para madera, cristal y plásticos. En los dibujos realizados en cuadernos de diario se utiliza bolígrafo de tinta de gel sepia o marrón.

Los recursos expresivos-técnicos más utilizados son transparencias generadas por la superposición de cristales, dejando entrever preparaciones con acrílico y tintas chinas. Utilización de lacas para crear efectos de texturas irregulares y unión de tintas o aguadas, pasteles y carbón sobre superficies grasas de esmaltes y barnices. Chorreados. Estarcidos con pigmentos. Collage de diversos materiales -últimamente utiliza restos de materiales desechados en el proceso de realización de las obras- listoncillos de maderas, restos de pinturas secas, cuchillas, trozos de maderas previamente texturadas al azar, y últimamente lagartijas muertas y secadas con el tiempo (le producen no sólo textura sino significado a la obra). Pan de oro en algunas zonas y pinturas metalizadas.

Algunas Influencias de estilos a lo largo de su trayectoria:

ACADEMISCISMO y REALISMO - IMPRESIONISMO - POSIMPRESIONISMO - FIGURACIÓN POÉTICA - EXPRESIONISMO ABSTRACTO Y LÍRICO - INFORMALISMO Y PINTURA MATÉRIA - ARTE PÓVERA Y POSMODERNISMO- PINTURA SIMBÓLICO-LÍRICA-FIGURATIVA Y NO FIGURATIVA.

Influencias de artistas:

José Cortés, y muchos pintores de la escuela de Jaén entre ellos Fausto Olivares y Manuel Kayser.

Van Gogh, El Greco, Goya, Francis Bacon, Munch, Odilón Redón, Picasso, Tapies, Millares, Lucio Muñoz, Pollock. Chagall, etc.