

PRECIOSÍSIMAMENTE
RAFAEL PICÓ

DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO
MUSEO CRISTO DE LA SANGRE MURCIA
INAUGURACIÓN MIÉRCOLES 17 DE MAYO A LAS 19:30H

COMISARIO ENRIQUE MENA

RAFAEL PICÓ

HABITAMI MENTE

Los pensadores piensan, los comedores comen. Habitas mi mente desde siempre y para siempre. Los dibujos dicen, las serpientes muerden. Con saber que respiras, con saber que perduras, aquí me llenas. Aquí me llenas, entre tanta gente. Gente que piensa y gente que come. Las mentiras y las nubes y las ramas y los puentes. Del revés van las campanas, del revés permaneces. Así está el todo quieto y la nada en movimiento. Así tierra y rojo cielo, opuestos, contrarios, perfectos. Suenan las campanas y como: se trenzan las ramas, la vida y la muerte. Yo pinto las nubes, me subo a los puentes. Tu muerdes con fuerza, tú habitas mi mente.

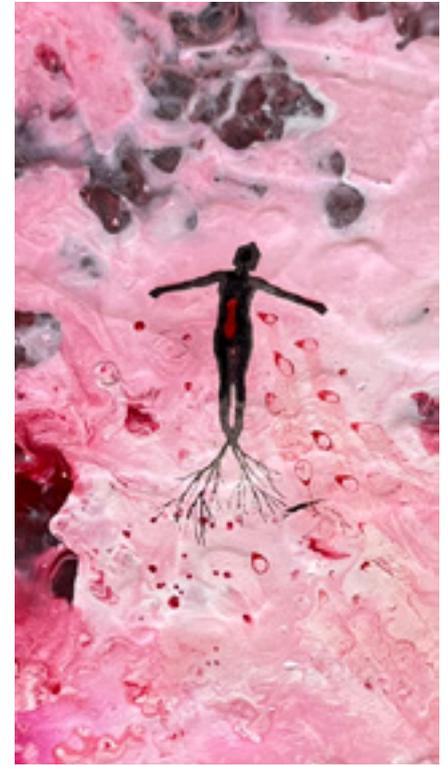
La casaMENTE que piensa en rojo

Rafael Picó (Yecla, 1976), es un versátil artista plástico, que se mueve entre el volumen y la pintura, sin dejar de lado aquellos primeros pasos en el terreno de la fotografía allá por el año 2000, cuando Granada había forjado a todo un artista, y su otra pasión como es la música.

La exposición lleva por título *PreciosísimaMENTE*, que alude al nombre que para muchos “coloraos” es más que evidente, en ese extenso y retórico título de la decana archicofradía murciana. Un sufijo -MENTE, que también acompaña los títulos de las obras, como adverbios de modo reales o inventados, cuyo juego de palabras viene de más lejos, de cuando comenzó con su secuencia de *Habita mi mente* en una exposición en Almansa de 2013. De todas formas, ese engranaje ya estaba funcionando mucho antes, cuando tuve la suerte de coincidir con Rafael Picó en 2008 en una colectiva en la Galería Romea 3, él como artista y yo como coordinador de sala, que repitió dos veces más, en este caso de forma individual, con títulos arquitectónicamente sugerentes, *¿Habitable?* y $X=(TÚ+YO) m^2$, en 2009 y 2012 respectivamente.

En este sentido, el vivir u ocupar una casa o un lugar será un *leitmotiv* constante. En ese 2009 sugería formas sinuosas, orgánicas, con líneas negras que acompañaban su estética curvilínea, siempre habitados, es decir, ya surgían sus personajes aparentemente diminutos como si habitaran en una nueva y fantástica Lilibut que imaginó Jonathan Swift. Aunque la especialidad del artista a su paso por Granada fue de escultura, que nunca ha abandonado, movido sobre todo entre la materia noble de la madera y el hierro, nuestro pensamiento en esta reseña se expresa en acrílico, por el que se siente cómodo desde hace años.

Respecto a ese 2009, su obra evoluciona a un mundo de orden más geométrico, como si de un arquitecto se tratara, el cual avanzó como dueño de los destinos arquitectónicos con sus acabados en dos planos inclinados “a dos aguas”, cobrando vida lo que Le Corbusier apunta sobre la arquitectura, como juego sabio, correcto y magnífico bajo la luz, que existe entre la belleza y la meditación, ambos conceptos vinculados en la obra de Picó, dada su atractiva efusividad del color y la reflexión de su contenido. Y, en este terreno de lo habitable, afirmaba otro gran arquitecto como fue Oriol Bohigas, que una “arquitectura sin entorno no es arquitectura válida”, y aquí se presenta viva, en entornos fluidos, gravitatorios, en un marasmo de “rojo-MENTES”. Un color que llena de abstracciones las casas, o que es lo mismo, los pensamientos de nuestro artista. Un rojo pasión (en su acto), de sangre y de fulgor. El opuesto primario que tanto profesa y manifiesta debilidad, el azul, lo abandona expresamente para cubrir por completo la alargada sala y unirse al barroco *Cristo de la Sangre* de Nicolás de Bussy, ubicado al otro lado de estos muros, con la simbólica relación de ese manantial de la roja sangre que cae en el cáliz del angelito. Como diría Kandinsky, “un color vivo, vital e inquieto”, con una “nota fuerte de gran potencia y tenacidad”. Nos adentra en un mundo salpicado también de otros colores, concentrados en esa línea, la del dibujo que estructura la casa que no deja de ser otra cosa que el cerebro, la conciencia y su estado.

Abducida MENTE 2022
Acrílico sobre tela
180x180cm

Esos límites con los que el color no sobrepasa la casa-MENTE de obras anteriores, aquí van más allá, alcanzan esa tangente y la rebasa como un fuego volcánico de frontera. Es la primera vez que el color rompe su protector hogar. El movimiento aparentemente arbitrario de las formas es único, irreplicable, es la propia pintura que se agita en el azar, que dirige qué personaje puede estar en su mundo. Por consiguiente, el color es el que lleva las riendas, la mancha dominadora en ese cierto expresionismo, con matices escasos de negros y blancos que equilibran y dan mayor consistencia a la abstracción, los cuales se expanden como un dripping y generan la clave de quién los habita. El torbellino cromático nos traslada a una especie de corriente dinámica, sonora, barroca, donde se acrecienta la textura visual, en una especie de sinestesia.

El universo de Rafael Picó conecta con el surrealismo por la imaginación desbordada, en esa necesidad de liberación del ser, del espíritu como manifestaba André Breton, en una energía de los sentidos, donde toda la técnica aprendida es desaprendida en la misma postura de la que hablaba Picasso, para iniciarse totalmente renovado, buscador desde hace años en su visión de las cosas. En esa casa, encontramos sus personajes, como su habitual “pensador rodiniano”, figuras que generan la escala del paisaje, porque son, a fin de cuentas, paisajes interiores e introspectivos, que podemos extrapolarlos a nuestros pensamientos, porque como todo arte, podemos hacerlo nuestro si somos capaces de saber ver.

Obras en las que se aplica la observación, la investigación del lugar donde van destinadas, en esas puntas de lanza que elevan todas las casas al artesonado oscuro, con el que dialogan y se compenetran. El espacio del que tanto habló Heidegger es el contenido de nuestros afectos, emociones, amistades, influencias, en una mente que se asoma al público, donde a la vez que la propia casa es nuestra mente, también el cuerpo que le acompaña habita el espacio, por lo que si somos nosotros mismos espacio, encontramos la paradoja de que existe un espacio dentro de otro a modo de “matrioskas” en su sentido funcional o mecánico.

Y, en estos espacios habitados, surgen naturalezas que conviven con las figuras, que lo enriquecen y se proyectan en árboles, en positivo o negativo, en unas raíces-rizomáticas, como un botánico hábitat, ramificado en una organización armónica. Estos microbosques conviven con los personajes, que a veces son expulsados porque pueden alterar el bienestar y, en otras ocasiones, forman parte de nuestro estado anímico, en esa invitación hacia el amor del espacio natural, de la belleza que la naturaleza transmite, en esas formas bellas en su conjunto, puesto que intuimos una salvación de lo bello, desde la sensibilidad, que nos arrastra en nuestro ojo de historiador del arte a una connotación oriental, del cuidado y respeto por la madre naturaleza, que debe coexistir con nuestros más hondos pensamientos, ya sean inquietantes, religiosos, estéticos, placenteros, etc.

Sus figuras nos trasladan, salvando las distancias, a obras como *Golconda* y *La gratitud infinita* (ambas de 1963) de Magritte, con esos múltiples hombres con bombín que flotan, que en el caso de Rafael Picó se revuelcan, vuelan para salir, o simplemente se quedan porque el espacio que habitan, son un recuerdo de lo experimentado, son parte de este museo de la Sangre, son cogidas por la lanza de Longinos en “FluidaMENTE”, entre esas manos o pies que quieren ser más, quieren tener respuestas, abrirse a interrogantes, cuyas raíces quieren seguir buscando, entre nutrirse o crecer, cuyo goteo recto y vertical caído del costado, es el

EnraizadaMENTE
2023
Acrílico sobre tela
180x200cm

símbolo purificador del agua bautismal (sangre y agua), que emana sagrada y se vierte en cascada que desborda la casa para purificar a aquellos que descubran su simbología. Esta herida abierta queda sin cicatrizar en otra figura en crucifixión inmersa en el burbujeante chorreo, eje de esa especie de altar pictórico, porque “AbducidaMENTE” es el reflejo de una conexión espiritual, casi imperceptible entre la amalgama misteriosa de nuestros miedos, vacíos, misterios, que se distancian. Una sacudida como en “LibreMENTE”, donde la figura atravesada en una alegoría con Cristo, se deja llevar por esa especie de líquido amniótico que se asemeja a un gran vientre o pompa de la que tendrá que ser valiente para poder rebotar. Una figura que se aproxima a los brotes amarillos como sinónimos de esperanza, de luz, próximos a la miniatura casa anexa, aunque apropiada como refugio de estos personajes, como un saliente de esa trama neuronal de nuestra mente. Y, entendemos que esa figura podemos ser cualquiera de nosotros, en un espacio que no queremos estar, de dolor o heridas que queremos sanar, en una asfixia paliada por el efusivo y salvaje color.

Así, en esta singular puesta en escena, surge lo sobrenatural, en la que no hay que centrarse en esa simbólica representación del centurión romano antes de ser perdonado y convertido en mártir, sino que, la magia está en la propia creación artística, como diría Zweig, en un proceso interior del artista que su cerebro interpreta, en otro cerebro que pinta, que a su vez actúa en sus propias figuras, a modo de acto espiritual como es la creación y su misterio, en el que todos podemos participar, ser parte del mismo, tanto de sus mundos habitados como el éxtasis de la obra propiamente dicha, debido a la intensidad y ensimismamiento absoluto del que Rafael Picó crea y eleva en sus reflexiones a la humanidad.

Enrique Mena

¹Le Corbusier (2003). *El espíritu nuevo en arquitectura*. Colección de Arquitectura, 7. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia. p. 25.

²Oriol Bohigas (2003). *Urbanismo, realidad y fracasos*. Lecciones/documentos de arquitectura, 8. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra. P. 51.

³Kandinsky (2005). *De lo espiritual en el arte*. Paidós. P. 78.

⁴André Breton (2013). *¿Qué es el surrealismo?*. Casimiro. P. 13.

⁵Stefan Zweig (2022). *El misterio de la creación artística*. Ulises. P. 24.

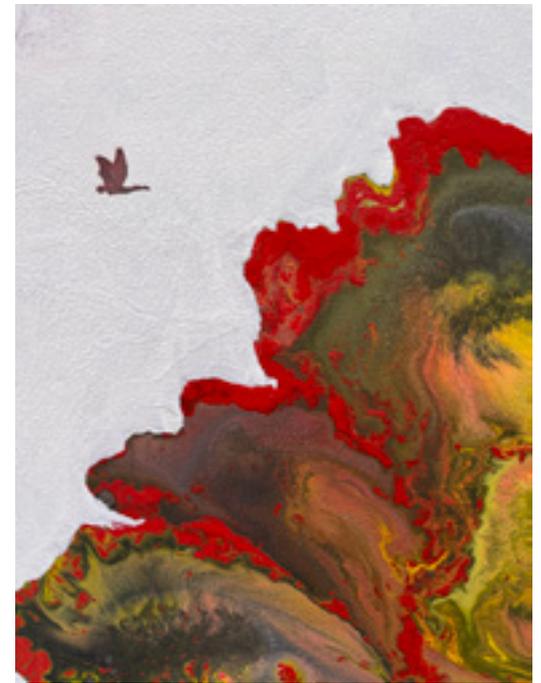
Una gota de sangre se desliza por el cuadro. Atraviesa diferentes capas, empapándose, contaminándolas. En su descenso imparable escucha las voces que interpretan su caída: pasión, sacrificio, ejemplo. Las voces se le mezclan, pero sabe que no sabe de qué hablan. Ella, simplemente, sigue cayendo.

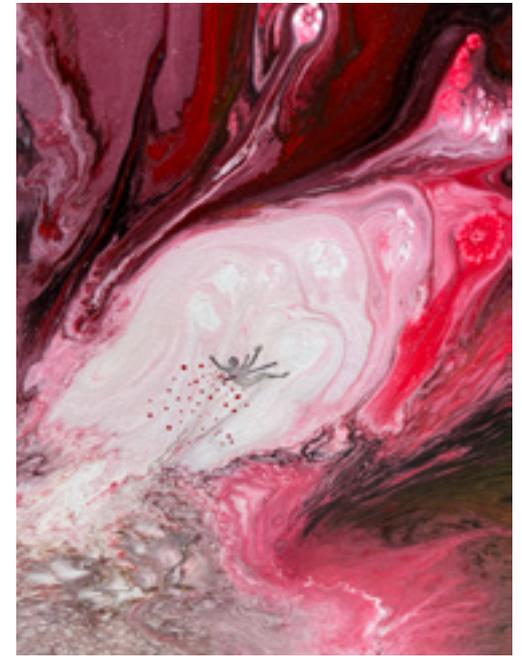
FluidaMENTE 2022
Acrílico sobre tela
180x180cm

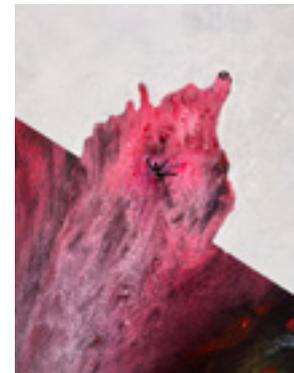
Eufóricamente 2022
Acrílico sobre tela
150x150cm

VoladoraMENTE 2022
Acrílico sobre tela
150x150cm

LibreMENTE 2022
Acrílico sobre tela
150x150cm

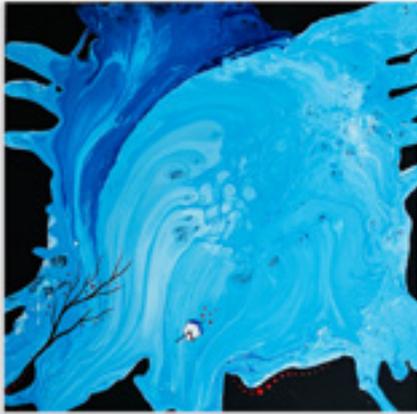
ExplosivaMENTE 2022
Acrílico sobre tela
150x150cm

LibreMENTE 2022
Acrílico sobre tela
150x150cm

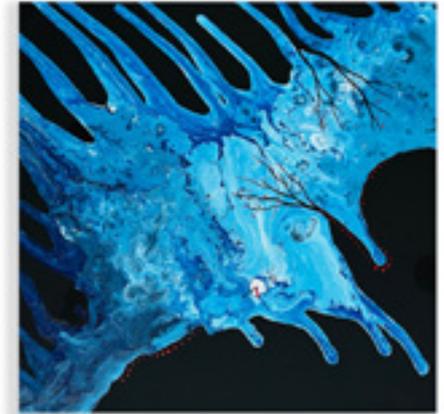

ApasionadaMENTE 2022
Acrílico sobre tela
100x100cm

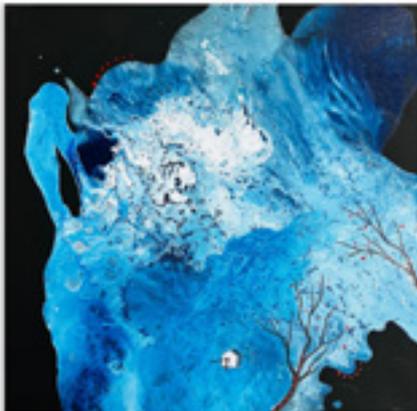

RAFAEL PICÓ

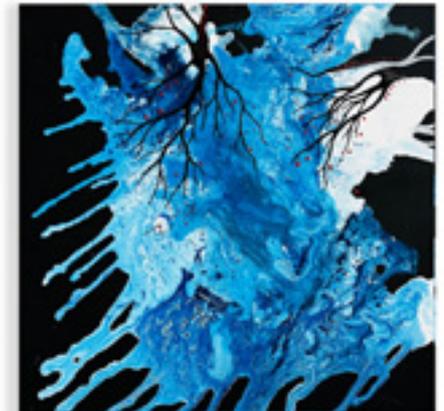
“PRECIOSÍSIMAMENTE”

Los pensadores piensan, los corredores corren. Habitas mi mente desde siempre y para siempre. Los dibujos dicen, las serpientes muerden. Con saber que respiras, con saber que perduras, aquí me tienes. Aquí me tienes, entre tanta gente. Gente que piensa y gente que corre. Las mentiras y las nubes y las ramas y los puentes. Del revés van las campanas, del revés hasta que vuelven. Del revés pongo la incógnita pero en equis permanece. Así está el todo quieto y la nada en movimiento. Azul tierra y rojo cielo, opuestos, contrarios, perfectos. Suenan las campanas y corro; se trenzan las ramas, la vida y la muerte. Yo pinto las nubes, me subo a los puentes. Tú muerdes con fuerza, tú habitas mi mente.

José Carlos Pérez

RAFAEL PICÓ 1976, Yecla, Murcia. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Alonso Cano. Granada. Profesor de Dibujo IES Ramón y Cajal Murcia www.rafaelpico.blogspot.com www.instagram.com/rafael_pico_arte rapicox@gmail.com <https://www.facebook.com/artpico> 0034 625509196

2023 Exposición individual Castillos en el aire Centro Párraga Murcia **2022** Instalación Creación Yecla **2021** Exposición Palacio Almudí Murcia. **2020** Exposición Instituto Ramón y Cajal Murcia. **2019** Premio Concurso Arte sin barreras. Exposición Mercado de Arte Murcia **2018** IIPremio I Concurso de intervención sobre barricas. IIPremio I Certamen UrbanArte. Exposición colectiva Galería Leucade (Murcia)Exposición individual Fundación Caja Murcia. Yecla. **2017** Seleccionado ARTSevilla2017, Exposición individual Casa de Cultura, Yecla. Exposición Artfair Málaga. Exposición arte sin barreras Albacete, Seleccionado ArtSevilla, Seleccionado Concurso Nacional Hellín, Seleccionado Concurso Pintura de Villena. Exposición NDANKA NDANKA (Alcazar de San Juan). Exposición Ficciones Murcia. Exposición Habita mi mente. Aula de Cultura de Caja Murcia, Yecla. **2015** Exposición Casa Vieja Albacete. Exposición Museo Siyâsa. (Cieza) **2014** Exposición Sala de Blas. Málaga. Exposición mercado de arte. Blanca. Exposición individual Museo Siyasa. Cieza, Murcia. **2013** Exposición individual aula de Cultura, Caja Murcia. Yecla. Exposición individual Galería de Arte Romea 3 Murcia. Exposición colectiva. Cartagena. CM. Exposición ART JAÉN. Exposición colectiva Galería Gigarpe. Cartagena. Sala de exposiciones Corte Inglés de Albacete. Exposición individual Caja Murcia, Ciudadanos x m2. Exposición individual Casa de Cultura, Yecla. Exposición Museo Municipal de Albacete. XI Certamen Nacional Arte sin barreras. Exposición benéfica AFAY. Encuentro vino y Arte. Palacete de la Seda. Murcia. **2010** Exposición en ARTE-MADRID galería ROMEA3. Exposición individual, galería Iradier, Vitoria. Exposición colectiva sala Asunción, Albacete. **2009** PRIMER PREMIO. Concurso de pintura AMIAB. Exposición individual galería ROMEA 3 Murcia. Exposición individual Colegio de España, París, Francia. Exposición individual galería "ACDA" Albacete. Exposición "La Otra Puerta" Yecla, Murcia. **2008** Exposición colectiva PAC "ESTRATOS" en Romea3. Murcia. Exposición colectiva Premio de Pintura AMIAB (Mención de Honor), Albacete. Exposición galería LUDIBE Yecla, Murcia. Participación Feria de Arte Contemporáneo "Artistas Suelos" Yecla, Murcia. Exposición colectiva Fundación Chingetti. Colegio de Arquitectos, Murcia. Seleccionado para la exposición del concurso de la Cámara de Comercio. Murcia. **2007** Exposición individual de pintura Asociación de Mayordomos de Yecla. Segundo premio en el concurso de carteles de carnavales de Yecla. Seleccionado en Creat 07. Exposición colectiva de artes plásticas Unity, Granada. Exposición colectiva de escultura y pintura "PERSONAS" en Romea3. Murcia. Exposición colectiva Fundación Chingetti. Murcia. **2006** Exposición individual Casa de Cultura de Yecla. Seleccionado para Exposición en el concurso de Pintura erótica de Bullas. Seleccionado en creat 06. Exposición colectiva teatro Vico de Jumilla. Exposición colectiva espacio joven de Yecla. Exposición colectiva de pintura "5PROPUESTAS", Galería de Arte Romea 3 de Murcia. Seleccionado en el concurso de Pintura de Sax. Alicante. Seleccionado en el concurso de Pintura de La Roda. Albacete. Exposición individual de pintura "Terreno urbanizable", en la Casa de Cultura de Yecla. **2005** Exposición individual Casa de Cultura de Caudete, Seleccionado en el concurso de Pintura Fernando Zóbel de Cuenca. Premio a la mejor obra pintor local IV Concurso Nacional de Pintura Rápida "Ciudad de Yecla" Exposición colectiva en Sala de exposiciones Caja Castilla la Mancha Cuenca. Yecla **2004** Seleccionado en la III Bienal de realismo y figurativo Galería Clave de Murcia. Exposición colectiva Galería Clave de Murcia **2003** Ganador del concurso jóvenes artistas yeclanos. Exposición individual "Intro" en el Auditorio Municipal de Yecla. Exposición individual de pintura "Lluvia en el espacio" en Lobo Jack, Yecla. Exposición colectiva en el Museo de Adra, Almería. Exposición colectiva en el Palacio de la Madraza, Granada. **2002** Exposición individual de fotografía, "La ambigüedad del género" Corrala de Santiago, Granada. Exposición colectiva en el Carmen de los Mártires, Granada. Exposición organizada por la Universidad de Granada «UGR.ES» formato multimedia. ARCO'02. Exposición colectiva "Proyecto Reacción 0.3 en el Instituto Andaluz de la Juventud y en el Colegio de Arquitectos de Almería. **2001** Exposición individual de pintura "Factoría espacial" en el Aula de Cultura de Caja Murcia, Yecla. Exposición colectiva por el Manifiesto del 2 de Enero, Centro Artístico de La General, Granada. Exposición colectiva de pintura y escultura, Colegio Mayor San Bartolomé, Granada. **2000** Premiado en el concurso de fotografía Facultad de Bellas Artes de Granada. Exposición colectiva de fotografía, Facultad de Bellas Artes, Granada

**PRECIOSÍSIMAMENTE
RAFAEL PICÓ.**

Museo Cristo de la Sangre.

Sala Ángel Imbernón.

Mayo - junio 2023

Edita: Museo Cristo de la Sangre.

Comisario: Enrique Mena.

Textos: Enrique Mena.

Fotografías: Rafael Picó.

Depósito legal: MU-485-2023

ISBN: 978-84-124853-6-3

