XV

SALÓN DE LA CRÍTICA

Un año más, el Museo Cristo de La Sangre abre sus puertas para inaugurar la temporada 2024 con la Exposición que organiza anualmente la Asociación Murciana de Críticos de Arte (AMUCA). El Salón de la Crítica, en su XV edición, nos muestra la obra de jóvenes, pero maduros artistas, que han sabido plasmar un sentimiento, una inquietud, una visión, una necesidad imperiosa de dejar en el lienzo o en la materia un mensaje que alcance directamente al espectador para que este, a su vez, lo perciba o interprete según los códigos de la estética individual de que cada uno posee.

Para el Museo Cristo de La Sangre es todo un honor albergar esta Exposición, pues con ello contribuimos a la difusión de la cultura regional y cumplimos con el objetivo principal que anima y justifica la existencia de aquél..

Mi agradecimiento a Pedro Alberto Cruz Fernández, Presidente de AMUCA, al Comisario de la Exposición, Rodrigo Carreño Rio, a los artistas que hacen posible la misma y a los críticos de arte que nos dan una visión técnica y personalizada de los autores y la obra expuesta.

Carlos Valcárcel.
Presidente del Museo Cristo de la Sangre

XV SALÓN DE LA CRÍTICA

Entramos en un año, este 2024, en el que la Asociación Murciana de Críticos de Arte (AMUCA), ve acercarse el tiempo de la conmemoración del veinticinco aniversario de su fundación. Un cuarto de siglo en el que a momentos de intensa actividad y proyección nacional, han sucedido otros más grises, en los que las circunstancias hacían presagiar su desaparición. No ha sucedido así, y doy las gracias a los que con su trabajo y su ilusión, con su ayuda cuando las dificultades amenazaban, consiguieron que AMUCA superara los vientos adversos y siguiera navegando. Ellos, y las nuevas incorporaciones, los nuevos valores de la crítica de arte, en parte distinta a la tradicional, son los responsables de esta nueva edición –la XV- del Salón de la Crítica.

En esta ocasión, y para volver a sus orígenes, se ha decidido no proponer un tema, y que sea cada crítico y cada artista participante, los que lo elijan libremente sin verse sometidos a ningún criterio, sólo el de la calidad (en el discurso, en el desarrollo, en la realización).

Críticos y artistas se exponen (esa ha sido nuestra intención desde el principio) unidos ante el público, y se someten a las "críticas" de los espectadores, para demostrar que "el oficio de la crítica" y "el oficio del arte" van unidos, no son compartimentos estancos, aunque el uno recurra a la imagen (imagen es todo lo visual) y el otro, a la palabra, a la escritura, para abstractizarla.

El XV Salón de la Crítica vuelve, por tercer año consecutivo, a la Sala de Exposiciones Ángel Imbernón del Mueso de la Sangre, por lo cual, y en nombre de la Asociación Murciana de Críticos de Arte, doy las gracias a D. Carlos Valcárcel Siso, Presidente de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre, al Director del Museo, D. Pedro Alberto Cruz Sánchez, por la generosa cesión de la Sala, a D. Francisco Gómez, por el diseño del catálogo, a los trabajadores del Museo y a los de la Archicofradía por su ayuda en el montaje de la exposición, y por último, a los artistas y críticos que han hecho posible el Salón y con su participación aseguran su continuidad.

Pedro Alberto Cruz Fernández

Presidente de AMUCA

Amuca
Asociación Murciana de Críticos de Arte

XV SALÓN DE LA CRÍTICA
Comisario : Rodrigo Carreño Rio

Pedro Alberto Cruz Fernández
Presidente AMUCA

José Belmonte Serrano
Vicepresidente

Miguel Ángel Hernández Navarro
Secretario

Mari Trini Sánchez Dato
Tesorera

Carmen Hernández Foulquié
José Alberto Bernardeau Ruiz
Vocales

El XV Salón de la Crítica se realiza bajo el panorama actual del sistema del arte que nos permite confirmar su idiosincrasia. De esta manera, dentro de esta exposición colectiva, podemos observar obras que atienden a diferentes procesos de creación artística y a artista de diferentes generaciones. De igual forma, nos permite acercarnos al interés de los críticos y agentes culturales que proponen cada uno de los artistas a través de los cuales se va configurando ese mapa artístico que forma el Sistema del arte español.

Es evidente que la pintura ha presentado un resurgir en los últimos años, cosa que se ve reflejada en la propuesta de varios de los críticos. Podemos observar, a través de las obras de los artistas Manuel Pérez (`Reflejos´), Omar Daf (`Nakedness of Need´), Lucas Brox (`Lágrimas Negras´), Eva Mauricio (`Envolturas´) y Esteban Bernal (`Terra Nostra´), como la pintura supone uno de los principales pilares de la historia del arte en sus diferentes expresiones y composiciones. Por otro lado, los artistas Cristóbal Barbero y María Dolores Gallego con sus obras `Libro´ y `Cuerpos de agua" respectivamente, presentan trabajos pictóricos donde la intervención sobre la obra se hace notoria. En el caso de Barbero su trabajo precisa de una intervención y relación previa con el medio, mientras que Gallego juega con la acuarela y el uso del hilo para generar sus composiciones.

Por su parte, la fotografía viene representada por las obras de Pilar Morales (`From inside Project´) y María Bernal (`Ruinas artificiales´). Dos artistas que buscan en sus procesos artísticos dos conceptos diferentes pero que permiten al observador disfrutar los detalles y la belleza de la fotografía. Por último, la parte más actual llega de manos de Pablo Sandoval (Naturalezas insólitas) que muestra una serie donde trabaja con la Inteligencia Artificial acercando dos temporalidades aparentemente alejadas.

Rodrigo Carreño Rio

XV SALÓN DE LA CRÍTICA

José Belmonte Serrano
Esteban Bernal

José Alberto Bernardeau Ruíz
Lucas Brox

Rodrigo Carreño Rio
Pablo Sandoval

Pedro A. Cruz Fernández
Cristóbal Barbero

Carmen Hernández Foulquié
Pilar Morales

Miguel Ángel Hernández Navarro
María Bernal

Isabel Pagán García
Manuel Pérez

Mari Trini Sánchez Dato
Eva Mauricio

Héctor Tarancón Royo
Omar Daf

María Isabel Úbeda García
María Dolores Gallego

SOLEDAD DE LA NADA

En el primer texto que aparece en el libro de Asensio Sáez La Unión: su antología, publicado en 1979, el conocido escritor y pintor de la Ciudad Alucinante se refiere así al paisaje que le circunda: "La sierra minera que arranca de Cartagena y va a dar al mar de Cabo de Palos que es el morir, ofrece la riquísima gama, casi de paleta de pintor, de sus ocres, malvas, bermellones…".

Asensio Sáez, que fue maestro de primera enseñanza de Esteban Bernal, que fue, asimismo, la persona primera que le inoculó el gusto por el arte sabía de lo que hablaba. El paisaje que rodea a La Unión resulta conmovedor por su sobriedad lírica, un tanto onírica y fantasmagórica, como en el Pedro Páramo de Juan Rulfo, ambientado en la ciudad polvorienta y mágica de Comala.

Los colores que aquí emplea el autor son los colores del recuerdo, que es la auténtica poesía de la derrota, la poesía más pura, íntima y sustancial. Una belleza tranquila e inquietante al mismo tiempo, elegía de un tiempo pretérito que se resiste a desaparecer. Decía Marcel Proust que las cosas del pasado no siempre coinciden como en realidad sucedieron. El realismo que Esteban Bernal nos ofrece en su cuadro se halla iluminado por el aura de la nostalgia. El castillete, que se percibe en un primer plano, símbolo del trabajo, del esfuerzo de esos hombres que dieron su vida no hace tantos años, se eleva al cielo, no como el ciprés de Silos del soneto de Gerardo Diego, sino como un héroe cansado que resiste, contra viento y marea, el paso del tiempo, que tiene el firme deseo de morir de pie, sin admitir su derrota.

En otro texto del siempre recordado Asensio Sáez, se nos habla del paisaje de La Unión, y se refiere a la hechura de las amotinadas piedras, a las rebanadas crestas montaraces, a las tierras en colisión, en donde campan a sus anchas el castillete, la mutilada chimenea, como espigado periscopio, símbolos de la guerra perdida contra el tiempo. Sin embargo, sobre esas ruinas, sobre esa sonora soledad de la nada, triunfan los más deslumbrantes crepúsculos.

José Belmonte Serrano

Esteban Bernal Aguirre (La Unión, 1961) es licenciado en Bellas Artes. Pintor y escultor. Catedrático de Dibujo. Ha sido reconocido con once premios nacionales. Ha realizado 50 exposiciones individuales dentro y fuera de España, y participado en más de 130 exposiciones colectivas.

Como escultor ha participado en diferentes bienales y exposiciones, y ha realizado varias esculturas-trofeo para concursos de ámbito nacional e internacional, numerosas obras para plazas, edificios públicos, monumentos y autovías. Dentro del ámbito del diseño gráfico ha maquetado y diseñado diferentes revistas, publicaciones, vídeo *mapping, CDs* musicales y creación de logotipos; así como numerosas ilustraciones, portadas de libros y la elaboración de 19 carteles, algunos de ellos de difusión nacional e internacional. Para el Festival Internacional del Cante de las Minas ha realizado seis escenografías. Su obra está representada en colecciones particulares de dentro y fuera de nuestras fronteras, y en museos, organismos e instituciones oficiales españolas.

Esteban Bernal. “Terra nostra”
Acrílico/lienzo
122 x146 cms.

LUCAS BROX: LOS SENTIDOS Y LA RAZÓN.

Creo que la elección de Lucas Brox para este Salón está plenamente justificada con solo atenernos a la única obra que mostramos de él, pues en "Lágrimas negras" apreciamos con suficiencia sus capacidades en la expresión del hecho artístico; una de ellas la de hacer converger la deconstrucción del objeto ansiado con la búsqueda de la verdad, que es precisamente lo que consigue en ese lienzo. Se trata de un proceso tan subjetivo como conmovedor, el mismo que habitualmente muestra en sus obras, en las que queda patente la voluntad expresiva con la que media en la espiritualidad de su creatividad. En el conjunto de su trabajo, como en este cuadro, queda de manifiesto la explosiva narrativa de un espíritu autárquico que sondea la latencia del idealismo artístico de los objetos para desnudarlos de su ornato.

En "Lágrimas negras" vemos la pericia del artista como pensador que examina lo humano sumido en la titánica reyerta que supone separar la esencia de sus contextos. Pinta a la mujer de forma que sus características surgen en el transcurso del propio enfrentamiento de aquella con problemas reales, generándole una autoconciencia que le surge en su lucha con el mundo. En lugar de aislar el producto del proceso, lo que falsearía el hecho esencial, su dolor, lo inscribe en su interacción social. De esa forma, la mujer no es una naturaleza abstracta sino una entidad plena en sus relaciones subjetivas y sociales. Al plasmarla, el artista es también consciente de sí mismo, de lo que ama y odia.

El pintor consigue que su experiencia estética se convierta en pensamiento, en filosofía, para mostrar, o al menos apuntar a la verdad. Lucas Brox nos muestra un ejemplo de su personal metafísica representada en una mujer que llora su angustia, la provocada por el dolor universal que ha vivido, y previamente bebido como la tinta con la que la sinrazón escribe la historia, siempre amordazada en su camisa de fuerza, y finalmente expulsado el mal a borbotones.

El enigma de esos torrentes negros, la tristeza convencional de los cabellos azules, la opresiva túnica y el fondo fantástico que parece atraer la figura por la voluntad de una entidad fantasmagórica son más bien elementos que remiten a una holística cuyas sinergias sólo son comprendidas por aquellos que como Lucas Brox es capaz de pintar el antagonismo irreconciliable entre los sentidos y la razón.

José Alberto Barnaardeau

Lucas Brox, Murcia, 1986. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia, técnico superior de Artes Plásticas Aplicadas en la Escultura por la Escuela de Artes y Oficios de Murcia. Estudios en Milán y Barcelona, y docente.

Seleccionado en Art Madrid (2017 y 2018) y en Keyhole Artfair Murcia 2018. Se dedica en exclusiva a la pintura, cuyas obras muestra regularmente en diferentes salas institucionales y ha exhibido en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, Centro Párraga, Fundación CM, Madrid, Colegio de Arqutectos de Murcia, Museo Ramón Gaya, Institut Français de Milán y Accademia di Belle Arti y Il Raccolto - Cascina del Guado de Milán, entre otras, así como en numerosas galerías nacionales.

Lucas Brox. “Lágrimas negras”
Óleo sobre tabla. 122 x 89 cms.

TIEMPOS ENCONTRADOS

El imaginario mitológico a lo largo de la historia ha sido muy variado, pero siempre ha compartido una serie de rasgos y peculiaridades comunes que le han hecho ser muy característico. La búsqueda de lo inusual y de lo maravilloso encarnado por criaturas extraordinarias y exóticas se ha ido repitiendo de forma continuada dando como resultado una mitología fantástica cuyo máximo exponente es la quimera Este ser, creado por elementos y partes del cuerpo de diferentes animales, representa a la perfección la creación de un imaginario colectivo y popular el cual todos reconocemos, pero ninguno conocemos ya que se trata en todos los casos de seres inexistentes. Así, a través de la inteligencia artificial generativa Pablo Sandoval, en su serie Naturalezas Insólitas, juega con esta idea de la creación de imágenes y referencias mitológicas a partir de objetos cotidianos creando una equivalencia entre la creación de los imaginarios mitológicos desde el renacimiento y las nuevas formas de creación dentro de la cultura digital. Al igual que ocurre en la mitología con las quimeras, la cultura digital a través de procesos de creación como la IA genera nuevas imágenes mediante el uso de diferentes partes o elementos de otras imágenes. En la nueva cultura digital de nuevo nos encontramos ante imágenes que reconocemos, pero que no conocemos. Imágenes surgidas del imaginario de la Red. De esta manera, atraído en sus investigaciones por el interés en torno a los grabados, colecciones reales, gabinetes de curiosidades y otras formas de colección y representación en la antigüedad, se apropia en esta serie de esa estética característica de las antiguas publicaciones de catalogación. Así, Pablo Sandoval, a través de los diferentes parámetros que le ha ido proporcionando a la IA, consigue crear un nuevo imaginario a partir del archivo de imágenes digitales que se encuentran dentro de Internet. Estas nuevas creaciones de Sandoval nos muestran seres mitológicos y animales que podemos reconocer, ya que son representaciones que resultan cotidianas, pero que realmente no existen. Nuevos seres mitológicos digitales que se muestran bajo la estética de los grabados antiguos creando así una atmósfera de mitología fantástica. Sandoval se apropia del lenguaje visual de estas publicaciones con el fin de generar imágenes que nos lleven a otras temporalidades pasadas a través de la creación de un nuevo imaginario de seres digitales.

Rodrigo Carreño

Pablo Sandoval.
Artista visual y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. Su trabajo se adentra en la generación de conocimiento e imaginarios a partir de las colecciones y los dispositivos museográficos, evocando en como las instituciones museográficas predominantes han influido en la forma que percibimos la historia, la ciencia, el conocimiento o el mundo. Pablo Sandoval se gradúa en Bellas Artes por la Universidad de Murcia en el año 2016 y al año siguiente completa sus estudios con el Máster de Producción y Gestión Artística en la misma universidad. Actualmente está cursando su último año como doctorando. Ha participado en exposiciones de carácter colectivo e individual a nivel nacional e internacional. Su trabajo se ha podido ver

es muestras como PhotoAlicante, la Bienal de Artes Visuales Pluri-Identitats, en el XXVI Certamen Europeo de Artes Plásticas Universidad de Sevilla o en CreaMurcia2020, donde ganó el primer premio. En 2021 participó en la Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean en San Marino, en la Bienal de Artes Visuales Pluri-Identitats, también es seleccionado en el XX Concurso de pintura de la Universidad de Murcia y en los EAC21 (Encuentro de Arte Contemporáneo), donde es premiado con el segundo premio. Además de forma individual ha realizado proyectos como Etcétera, galería Art Nueve de Murcia o Que se agitan como locos comisariado por Isabel Tejeda e Ignacio López en El Campello, Alicante. Ha realizado becas y residencias como Residencia Tubos de ensayo en Cuartel de Artillería en Murcia o la VIII Residencia y Beca de Creación e Investigación Artística en Museo de la Universidad de Alicante y Re-utopía con Nigredo y Modus Operandi en Madrid entre otras. Este último año 2023 ha participado en La Bienal de Misalta de Valencia, en Art Theorema en Treviso, Italia, en Hyper House dentro del festival LuzMadrid. Ha expuesto en el Centro Párraga de forma individual con la muestra titulada: El mundo en una habitación y comisariada por Sergio Rubira, además formó parte del XIII Encontro de Artistas Novos (EAN13) Galicia en su última edición.

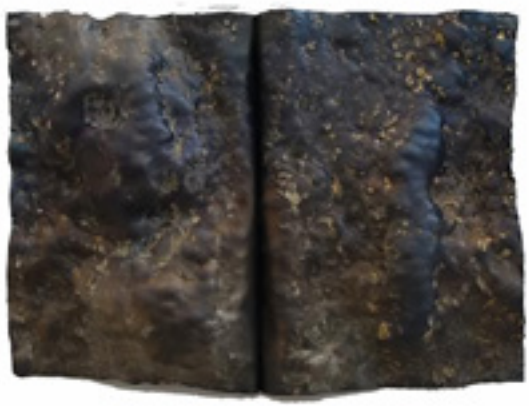
Pablo Sandoval. “Naturalezas insólitas”
Fotografía digital sobre papel invertido sobre balda
Medidas variables. 2022

LIBRO

La práctica artística, es en sí una apropiación; es tomar del "otro" parte de la esencia que lo hace ser, y transfundir en ella la parte del yo esencial que aporta el artista. En este darse recíproco, en las relaciones que se producen y fluyen del uno al otro, el protagonista pretexto –o motivo de investigación- permanece inerte, incluso ajeno al proceso que está generando (y da igual la disciplina o género en el que se plasme la intervención), correspondiendo al ser consciente –el artista- dar sentido y vida al resultado. Si el interviniente consigue integrar y dar "forma" a esta intervención, lo que llamamos obra de arte, surge espontánea y capaz de transmitir al que la contemple lo buscado por el autor.
En Cristóbal Barbero, el proceso que concluye en la obra se fundamenta en la relación, en el contacto físico entre lo "que es" y lo que él sobrepone para captarlo y retenerlo en un material distinto –láminas de plomo mezcladas con tierra- que reproduce la superficie "del objeto", conservando sus características esenciales. El proceso de contacto y separación, reproduce en el plano de la obra lo que sucede en cualquier relación, pues, aunque se separen, o cuando se separan (si lo trasladamos al plano humano o emocional) siempre queda constancia –recuerdo- de la relación mantenida, de la historia escrita y reflejada, guardada mediante la narrativa personal, en el "libro" que recoge los sentimientos despertados y las experiencias vividas; la huellas –cicatrices- devenidas del contacto, siempre efímero, cuando éste se rompe.

Pedro Alberto Cruz Fernández

Cristóbal Barbero (Cartagena, 1981).
Imparte docencia en la Escuela de Diseño de Murcia. Es licenciado en Bellas Artes, especializado en Máster en Arte y Gestión por la Universidad de Murcia. Paralelamente se especializó en escultura, cerámica y joyería por la Escuela de Arte. Doctorando por la misma universidad, investiga acerca del contacto como vínculo, eje central, a la vez, de su producción escultórica iniciada ya hace más de una década, piezas que traspasan los límites de lo meramente escultórico difuminándose así con otras disciplinas artísticas como la pintura o la instalación. Entre sus últimas exposiciones individuales encontramos "Estado" (En Casa Gótica, Cantabria, 2023, en RKE. Getxo. Vizcaya, 2022 y en el Centro Párraga de Murcia, 2021), "Fortuna" (Becada por Alnorte, para La Laboral, Gijón, 2019), "Gloria" (En La Capilla de Murcia, 2020, "Bálsamo" (En La Ermita, Fuente Álamo, 2018), "Llama azul" (En Mazarrón, 2018). A lo largo de su trayectoria artística ha sido reconocido con diferentes premios en Madrid, Valencia, Murcia, Ciudad Real y Sevilla como "Villa de Chiva" a la Creación. Artística, Valencia, 2021. Premio de Pintura Universidad de Murcia, 2019. Premio Mapama, Madrid, 2017. Premio Nacional LópezVillaseñor, Ciudad. Real, 2015. Premio, Nacional de Pintura Villa de Fuente Álamo, 2012. Así como becado en diversas residencias en Galicia, Cantabria, La Rioja, Cartagena, Segovia, Asturias, Granada, Jaén, Zaragoza, Córdoba.



Cristóbal Barbero. “Libro”
Tierra y plomo
50 x 33 x 7 cms. cada una

PILAR MORALES.

Se puede pensar que hay un personaje dentro de cada artista, un yo diferente que se mueve en entornos concretos de una forma especial, de una manera ajena a muchos de los mortales, que están más implicados la mayor parte del tiempo en su vida cotidiana. Sin embargo, hay artistas especiales que tienen un solo yo - no hay personaje - una mirada auténtica, una personalidad tan marcada, tan hecha, tan clara que evidencian que no pueden hacer otra cosa que la que llevan a cabo. Su manera es, digamos, el lenguaje del arte.

Pilar Morales lleva trabajando en el mundo de la fotografía más de veinticinco años, entre otras, hace imágenes de acontecimientos sociales, cotidianos, de celebraciones, de fiestas, en resumen de archivos familiares, con un cálido valor documental, pero siempre con un enfoque muy creativo, muy personal y más allá de lo formal. Y me llamó la atención el trabajo de Pilar por su forma de enfocarlo, su maravilloso sentido de lo diario, sabiendo que trabajar en la fotografía es un modo, una profesión, igual a cualquier otra para ganarse la vida, pero un medio muy potente cuando realizas un proyecto más personal.

Estamos acostumbrados a ver fotógrafos en todas las presentaciones, en los actos políticos, públicos, culturales, en guerras y en conflictos… decenas de fotógrafos con sus cámaras. A veces ni nos fijamos en ellos, se convierten en manchas, en bultos que están ahí junto al acontecimiento. Y estamos acostumbrados, eso sí, a ver miles de imágenes que los freelances cada día nos dejan con su trabajo, muchas veces sin valorarlo como se merece.

Pilar Morales presentó su serie **"From inside project"** el año pasado 2022, en el Espacio Molinos del río_Caballerizas del Ayuntamiento de Murcia, una serie que recibió muy buenas críticas, muy visitada y que nos mostró su trabajo más íntimo. Lo lleva a cabo desde hace unos veinticinco años y continúa con él, *work in progress*. Una serie que tiene como protagonista el mar, pero un mar distinto, más introspectivo, no el reflejado por otros grandes fotógrafos en los que se busca la belleza o la presencia humana en la playa. En la exposición incluyó un verso del gran escritor Juan Ramón Jiménez *"La tierra lleva por tierra: más tú, mar, llevas por cielo"*. Una de esas imágenes del mar forma parte de esta exposición - como díptico - junto a otra imagen de la última serie realizada por Pilar Morales y que tiene como protagonista a un país lejano, **China**. Dos tiempos y dos espacios. La saturación visual del día a día y el instante cambiante del agua del mar. La inmensidad del paisaje natural y cultural de China al otro lado del planeta. La conexión de la mirada de Pilar Morales más allá del valor de las imágenes de esos dos mundos, es su realidad.

Dos series en las que la autora se sumerge plenamente, en una de ellas bucea, juega en el mar y otra en la que reflexiona en el gran país oriental, en su cultura y en su lengua, impresionada por la belleza de sus paisajes, de su patrimonio cultural y de sus gentes, tras volver de un largo viaje por China este otoño de 2023. Un trabajo inédito, sorprendente, que transmite esa sensación de inmersión, al igual que hiciera en "From inside project".

Dos imágenes elegidas para esta exposición que llevan al espectador a un lugar incierto, algo inquietante, pero sobre todo hacia espacios nuevos para él, en los que casi descubrimos dos mundos muy diversos, pero

que confluyen en la soledad del ser humano y en el poder inmenso de la naturaleza.
Ahora le toca al espectador construir su relato en el silencio de la contemplación de este díptico, casi cinematográfico.

Carmen Hernández Foulquié

Pilar Morales (Murcia, 1977)
Comenzó en 1996 estudios de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia, compaginándolos con diversos trabajos de fotografía de ámbito cultural (conciertos, obras de teatro, eventos, …). En el año 2000 decidió centrarse en la fotografía y cursó estudios en la Escuela de Fotografía EFTI, en Madrid. Desde entonces se ha dedicado a la fotografía como freelance, tanto de prensa, publicando para diversos medios como Mercado, La Opinión de Murcia, El País, El Mundo, Yo Dona, RockdeLux, EfeEme, como publicitaria o social. Es co directora del Proyecto Secado (Sushka).
Mientras ejerce su ecléctica labor de fotógrafa profesional intenta llevar a cabo su fotografía más personal. Curiosa por naturaleza e interesada en el ser humano y su relación con el entorno, con el otro y consigo mismo, sus proyectos giran en torno a estas bases. *From Inside Project* es uno de sus proyectos más extenso y ramificado, un estudio profundo del mar y los océanos y cómo el ser humano se relaciona con ellos. Parte de este proyecto, las fotografías más conceptuales, íntimas y subjetivas, salieron a la luz en forma de exposición, que pudo verse en el Museo Molinos del Río de Murcia del 12 de mayo al 19 de septiembre en el año 2022.
Desde hace casi una década, la lengua, la cultura y sociedad chinas, así como la diáspora china en Europa, forman parte de su nuevo proyecto, intentando conocer, entender y mostrar una cultura milenaria tan fascinante, diversa, y desconocida.

Pilar Morales.. “Dark waters”
Fotografía. medidas variables. 2022-2023

Pilar Morales. “Guo Xiaoting, Beijing (China)”
Fotografía. medidas variables. 2022-2023

RUINAS ARTIFICIALES.

Escribía Gustave Flaubert que los temas no se escogen, sino que se padecen, casi como si fueran una enfermedad. Desde el principio, están en todo lo que escribimos. Y también en todo lo que vemos. Hasta tal punto, que uno acaba reconociéndolos rápidamente en los demás.

Los que estamos enfermos de memoria, obsesionados por el paso del tiempo, identificamos muy pronto a quien padece esta dolencia. Tal vez por eso cuando descubrí la obra de María Bernal sentí de inmediato esa pulsión de memoria, esa preocupación por preservar el recuerdo de los que ya no están. Eso lo observé en *Memento mori,* el bello relicario que sirve como memoria del cuerpo de su abuela. Una memoria no inerte, sino viva, pues la práctica de María Bernal tiene que ver con la reflexión sobre el pasado, pero especialmente con los modos en los que ese pasado se integra y continúa con vida en el presente. A través de otra generación, de otros ojos, de otro cuerpo. En este sentido, podría decir que quizá sea "la herencia" el verdadero tema de toda su obra. El legado –lo que permanece en nosotros, en nuestra memoria, en nuestra vida– de aquellos que ya no están. Eso se puede comprobar en sus pinturas y dibujos sobre costumbres y tradiciones, en el uso de la técnica, en la elección de las imágenes..., la obsesión por perpetuar la memoria ante la amenaza del olvido.

Esa reflexión, que es posible rastrear desde sus primeros trabajos, es la que encontramos modulada a través de la fotografía en *Ruinas artificiales*, la serie que se muestra en este Salón de la Crítica. Aquí, a través de la fotografía analógica, Bernal se enfrenta de nuevo a la memoria, en este caso a la del paisaje y el territorio afectivo. Lo hace a través de una tecnología que también engarza con el tiempo pasado. Y con ella genera unas imágenes que parecen conducirnos a un tiempo pretérito. Imágenes ruinosas, imprecisas, casi diríamos que "fallidas" –en el sentido que ha estudiado Ernst van Alphen–. Imágenes sobre las que parece situarse un ligero velo que nos impide ver lo que se oculta detrás. Imágenes desvanecidas, como a veces también se desvanece la memoria.

En la época de la alta definición y la transparencia, estas imágenes de María Bernal nos hacen agudizar la mirada para tratar de vislumbrar –"entrever"– lo que hay tras la veladura, pero sobre todo nos hacen conscientes de que hay un secreto que no podemos distinguir del todo, algo que se guarda, que no puede ser mostrado. Regresa así la fotografía a ese sentido enigmático al que se refería Diane Arbus cuando decía que "una fotografía es un secreto sobre un secreto". Las fotos de María Bernal, desde luego, lo son. Secretos, sí. Pero también, y por encima de cualquier otra cosa, imágenes hermosas que reclaman la atención sobre sí mismas. Fotografías que a simple vista podríamos confundir con pinturas abstractas, que nos hacen pensar en las abstracciones del *color field* de Barnett Newman o Mark Rothko o en las pinturas imprecisas de Gerard Richter. Fotografía que se experimenta incluso más allá de lo que cuenta, de ese secreto al que no podemos acceder. Fotografía que nos hace fijarnos en el propio velo, detenernos en el acto de mirar, en el telo de la imagen fotográfica, y en esa imposibilidad de apresar el tiempo tal y como fue. En ese pasado que se nos escapa pero que también en ocasiones destella y nos atraviesa.

Miguel Ángel Hernández

María Bernal (Cieza 1995)

Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia (2017) y ha realizado el máster de Producción y gestión del arte en la misma (2018). Sus proyectos abarcan temas como la relación del individuo con su entorno o el archivo colectivo y familiar.

Exposiciones: -*El mejor diseño del año*. Premios FAD de Arte 2023. Disseny Hub Barcelona. 2023-2024

- *Arte en la Agenda* 20-30. Centro social universitario. UMU. 2023.
- *Crearte 2022*. Sala de exposiciones El Jardín. Molina de Segura. 2022.
- *Creamurcia 2022*. Centro Puertas de Castilla. Murcia. 2022.
- XX Premio de Pintura Universidad de Murcia. Palacio Almudí en Murcia y Fundación Pedro Cano en Blanca. 2020.
- *Confinados*. Museo Siyâsa en Cieza y Casino de Águilas. 2020.
- *Poéticas de la mirada*. Museo Arqueológico de Cehegín (Murcia). 2019.
- Capturas Individuales. Casas de Cultura de San Juan (Alicante) y Museo Arqueológico Jerónimo Molina Jumilla (Murcia). 2018- 2019.
- *XVIII Premio de Pintura universidad de Murcia*. Palacio Almudí en Murcia y Fundación Pedro Cano en Blanca. 2018.
- *Esvanescencias* en AB9. Murcia. 2018.
- *Cuando el río no suena*. Centro Puertas de Castilla. Murcia. 2018.
- "*Muérdago*". En Galería Léucade. Murcia. 2016.
- *Paisaje UM versus: Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar*. Fundación CajaMurcia en Lorca, Calasparra y Museo de la Universidad de Murcia. 2016.

Premios:

- Accésit en Creamurcia modalidad Artes plásticas. 2022
- Accésit en Creamurcia modalidad Fotografía. 2022

María Bernal. “Ruinas artificiales” (composición)
Fotografía analógica
Medidas variables. 2019-2023.

MIMESIS. O LA RELACIÓN DEL ARTE CON LA REALIDAD.

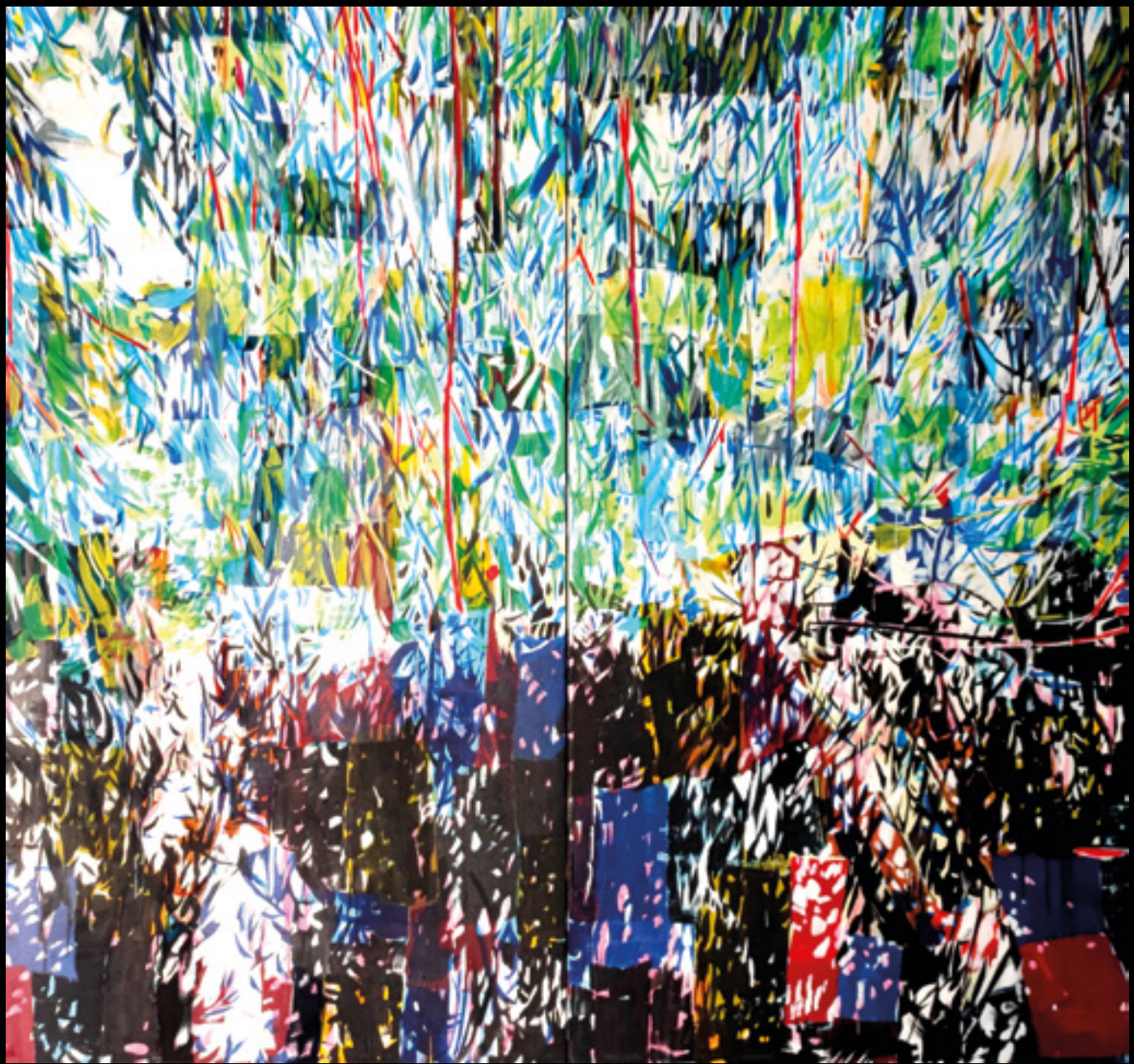
De los diferentes significados que la evolución del concepto estético de "mímesis" ha experimentado de la antigüedad a nuestros días, la idea aristotélica sostenía que "la imitación artística no se limita a una representación fidedigna de la realidad, sino a un libre enfoque de esta". El artista "puede presentar la realidad de un modo personal, no limitándose a reproducir la apariencia externa de las cosas. Las hace más o menos bellas; o como podrían o deberían ser". Es en este proceso de libre interpretación cuando -según esta idea- el arte logra su objetivo, no de la representación externa de las cosas sino, de su significado interior. La naturaleza, o la realidad, a lo largo de toda la obra de Manuel Pérez, se muestra reconocible a la vez que enigmática y vital. Es una invitación continua no solo al recreo de los sentidos sino a la introspección. ¿Cómo ve, cómo siente el espectador la realidad que le rodea y le sucede? Ante la energía del color nos preguntamos sobre nuestro estado y sobre cómo interpretamos el mundo. En este juego entre apariencia y significado reconocemos un bajo continuo de certeza y optimismo que articula todo su trabajo. A través del gran formato y la experimentación sobre diferentes soportes como el lienzo o el papel, el uso del color se revela no como recurso técnico o psicológico sino como un pensamiento firme, como una inevitable expresión de identidad. La pintura como elemento indisoluble de la vida. "Reflejos" forma parte de la producción más reciente, donde el autor mantiene el vitalismo estético mientras, por un instante, dirige sus pasos hacia la abstracción. Recrea una atmosfera de ritmo sereno, sin pausa. El movimiento -casi imperceptible- se intuye entre la hojarasca y su reflejo como una metáfora vital, una posibilidad de entender la vida a través del arte, aceptarla, exaltarla. El camino nos hiere, quizá tanto como nos lleva a transitar el éxtasis y la celebración. La relación del arte con la realidad en la obra de Manuel Pérez pasa por recorrer la senda vital como quien se dispone a leer un poema, del que no rechaza nada y desde el que regresa a una naturaleza deliberadamente interpretada.

Isabel Pagán

Manuel Pérez (Murcia, 1976).

Se formó en la Escuela de Arte de Murcia, obteniendo el título de Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura. En dicho centro recibió clases del escultor Dionisio Paje. Fuera de él tuvo como maestro al pintor Manolo Belzunce. Continuó su formación en Miami, Nueva York y Berlín. Su talento le permite obtener varias distinciones entre ellas el Primer premio de la Universidad de Murcia, Primer Premio de Pintura Creación Joven en sus ediciones de 1994,1995, 1996; Primer Premio de Escultura Creajoven 1995 y Tercero en las ediciones 1996, 1999. Primer Premio Murcia Joven de Pintura. Primera Medalla de honor de los 100 años de la Cámara de Comercio. Primer Premio Concurso Nacional de Pintura de Fuente Álamo. Primera Medalla de Honor del II Concurso Nacional de Pintura de la Universidad de Murcia 2001. De una larga trayectoria profesional, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en el ámbito

nacional e internacional. Su obra está presente en numerosas colecciones públicas como la Colección La Caixa, Comunidad Autónoma de Murcia, Caja Murcia y Editorial Unesco 2015.
En la actualidad continúa en el desarrollo de nuevos y ambiciosos proyectos avalados por una exitosa carrera profesional en constante búsqueda creativa. Exposiciones individuales recientes: Casa Condal Usáis con Galería Manuel Ojeda. Las Palmas de Gran Canaria. Sala del Palacio Consistorial de Cartagena. Sala de Las Columnas Palacio Almudí. Murcia. Pantocrator Gallery La Pan. Shanghái. 2016 Galería Chys. Murcia. Museo Ramón Gaya. Murcia. Galería 9. Valencia. Galería Bambara. Cartagena. 2017 Galería Chys. Murcia. Galería EFE Serrano. Cieza. 2018 Galería Chys. Murcia. Betzalel Cadena Gallery. Nueva York. 2019 Sala Municipal de Exposiciones. Ayuntamiento de Murcia. 2020 Betzalel Cadena Gallery, Nueva York, EEUU. Galería Chys, Murcia. Galería 9, Valencia. Galería Bisel, Cartagena. 2021 Galería Ícaro, México D.F., México.,Galería Chys, Murcia. Galería Arquitectura de Barrio, Murcia. 2022 Galería Chys, Murcia. Galería Bisel, Cartagena. Galería Betzalel Cadena Gallery, Nueva York, EEUU. 2023 Galería LaLuz, Murcia. Colectivas recientes: 2021 Galería Ícaro, México DF, México Pantocrator Gallery, Berlín Galería Chys , Murcia Galería 9, Valencia Galería Thema, Valencia. Galería Bambara , Cartagena. 2022,”PASOLINI 22-22” Centro Puertas De Castilla, Murcia. Museo José OrtegaBosco. San Giovanni a Piro, Salerno (Italia). Sala dell’Ostrichina. Bacoli (NA), Italia. Pantocrator Gallery Berlín. Galería Thema, Valencia. GalerÍa Ícaro, México Df, México. Galería Betzalel Cadena Gallery, Nueva York, EEUU.

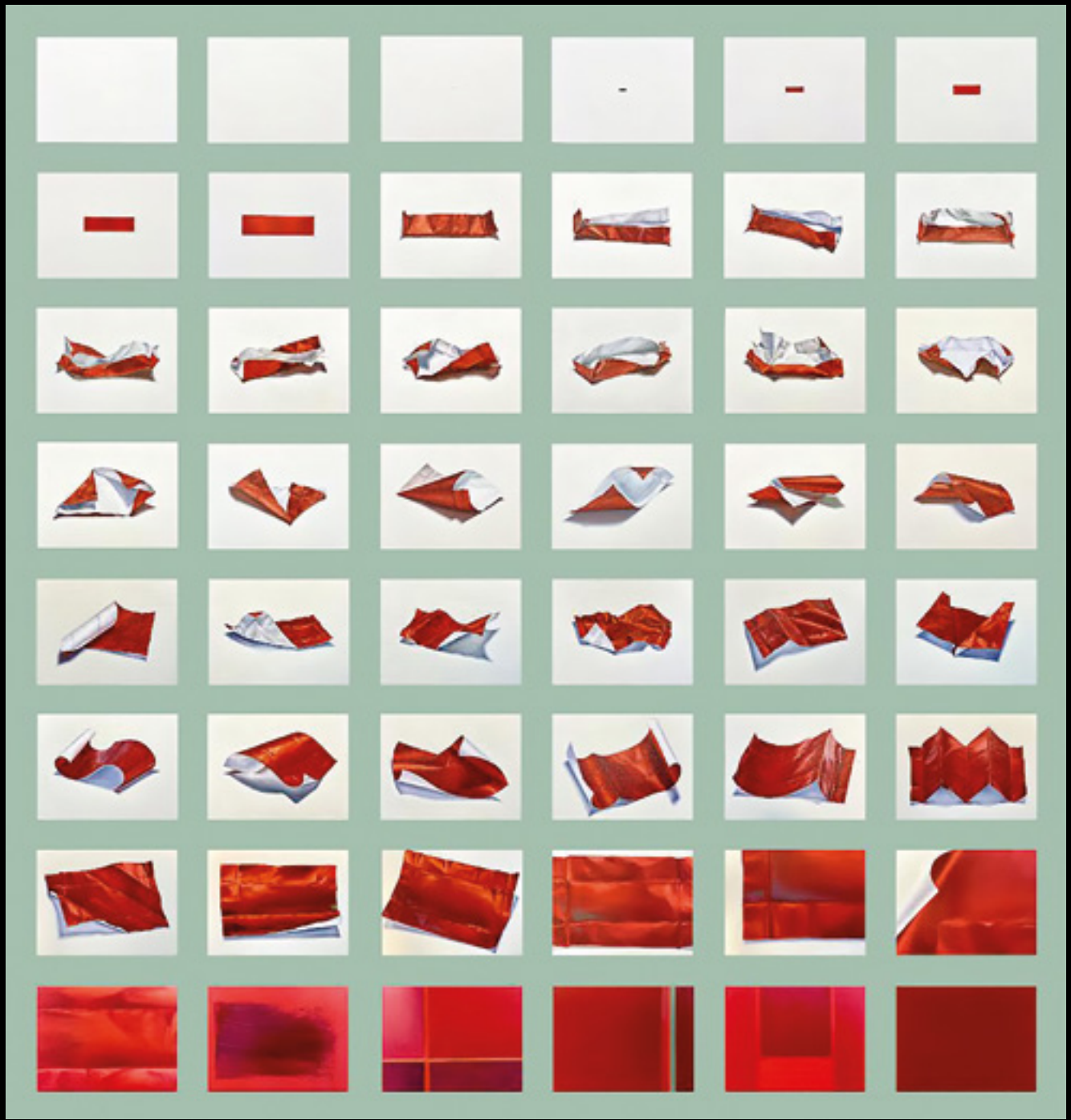


Manuel Pérez. “Reflejos”
Acrílico/lienzo
215 x 230 cms. 2023

Eva Mauricio, desarrolla su obra haciendo una crítica sobre la falsedad de las redes sociales, y de cómo influyen en la identidad de la persona, y cómo contaminan a los que las usan.
Esto implica la pérdida de la personalidad primigenia y su sustitución por otra prefabricada, que a la larga –y cada vez con menos distancia- la confunde y la lleva a mostrar una imagen construida a base de capas/caretas, y de actitudes impuestas por un público carente de ideas (no de ideologías), que la dominan y terminan por destruirla, al apoyarse todo en el miedo a no "dar la imagen" que se pretende y esperan.
Pero, esa actitud en redes, es una réplica inconsciente de la realidad de la que está formada la mente humana, y de su proceso de degradación.
Este proceso es el más doloroso (ya que es inconsciente). Nacemos conscientes de nuestra esencia (los recuadros en blanco, vacíos), y conforme nos vamos incorporando a la cultura nos vamos volviendo amnésicos (la paulatina sucesión de capas), y con la base del miedo vamos sustituyendo los valores esenciales por aquellos que, mal que bien, nos sirven –o eso creemos-, para tapar las carencia que aporta nuestra amnesia.
En este punto, se establece la guerra en aras de la transgresión, del supuesto progresismo, pero nunca por la evolución, que es la única que nos liberaría de todas esas capas/caretas que llevan a la desigualdad y a la falta de justicia.
Con la evolución, usaríamos los conceptos esenciales, volveríamos a las casillas en blanco, vacías (pero llenas del conocimiento primordial), y nuestro mundo se transformaría en más perfecto a todos los niveles.

Mari Trini Sánchez Dato

Eva Mauricio.
Licenciada en Bellas Artes, Facultad de San Carlos, Valencia. Exposiciones individuales recientes: *Vida líquida*, Galería Laluz, Murcia (2023), *cAlma*, Aula de Cultura Fundación Cajamurcia, Águilas (2019), *Diálogo Ramón Gaya/Eva Mauricio*, Museo Ramón Gaya (2018) y *E.Mauricio*, Museo José Carrilero, Caravaca de la Cruz (2017). Seleccionada últimamente en el *XXII Premio de Pintura de la Universidad de Murcia,* Palacio Almudí y Fundación Pedro Cano (2023), *XXII Encuentros de Arte Contemporáneo,* Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, MUA, Alicante, *LII Concurso Internacional Rafael Zabaleta*, Museo de Quesada (Jaén), *XXVIII Bienal de Pintura Eusebio Sempere*, Onil, Alicante (2022), *XLVIII Certamen de Pintura Villa de Fuente Álamo*, Casa de la Cultura José Hernández y Fundación Pedro Cano (2020), *IV Bienal de Valencia Ciudad Abierta,* Centro Octubre de Cultura Contemporánea. Premiada en 2022 por el *proyecto VÍA CRUCIS en la 14ª Edición MULIER, MULIERIS*, MUA, Alicante y expuesto su obra en *ArtMadrid'18* con la Galería Lèucade, Palacio de Cibeles, Madrid.



Eva Mauricio. “Envolturas”
Öleo/tablilla entelada. 117 x 111 cms. 2022

LA ENERGÍA DEL RUIDO

Las pinturas de Omar Daf generan significados e impresiones que no terminan de despejarse totalmente. En parte porque el gesto abstracto, muy expresionista y automático, intenta atrapar la totalidad de una visión o un momento vital. Por otra, por las numerosas referencias musicales, artísticas o filosóficas que introduce por los márgenes de los cuadros —versos, palabras, fragmentos de canciones, figuras geométricas, etc.—. En combinación, esta lucha entre la parte consciente (el estudio previo de los materiales y la técnica) y la inconsciente (la improvisación y la pintura en distintas capas) es constante y refleja una pulsión cada vez mayor por lo automático. De esta manera, cada cuadro sucede en varios tiempos (el de la creación, pero también la búsqueda y recuperación de canciones y grupos y sus propios recuerdos) y modos de ver lo que nos rodea, según el impacto de la materia pictórica —y otros materiales— sobre el soporte.
En *Nakedness of Need* (2023), dentro de la serie *Noise*, Omar Daf se introduce de lleno en la abstracción, en lo puramente visual, prescindiendo de gran parte de las referencias de sus anteriores exposiciones. En lugar de extenderse por el cuadro, los gestos y los colores se concentran, ganan protagonismo y reflejan la intensidad del proceso. En este, la calma y el silencio —arquetipos del acto creativo— son sustituidas por *noise*, música experimental que se sirve de cualquier sonido para crear paisajes impredecibles, molestos, únicos. De ahí que la canción de Pharmakon —con el mismo título— sea un complemento perfecto para introducirse en el díptico; y que, frente a la nada del fondo, los distintos materiales inunden toda la superficie hasta generar cierto desasosiego. La exploración artística de ese malestar, sin un origen definido, amplía el concepto de ruido —como energía, cuerpo y arquetipo— y, al final, lleva la parte más automática, aquella que ocultamos, al plano pictórico, lo que expone la dualidad que todos tenemos, y de la que no podemos escapar.

Héctor Tarancón Royo

Luis Bernardeau (Murcia, 1975)
Es ingeniero civil, padre de familia y windsurfista. Su vida se despliega en una serie de heterónimos.
Como **Lujo Berner**, en el terreno de la poesía, ha publicado el fotolibro *New York City Haikus* (Vulcania, 2009), y los poemarios *Home* (Boria, 2017; Finalista del "IV Premio Internacional Fractal de Poesía") y *Windsurf* (Boria, 2020; Finalista del "Certamen de poesía La Montaña Mágica Librería").

Omar Daf
Ha desarrollado, por otra parte, una reciente carrera pictórica bajo la tutela de la pintora Miwako Yamaguchi desde septiembre de 2018. Su estilo hunde sus raíces en la musicalidad, el gesto y el uso de referencias culturales en distintos estratos que multiplican sus significados. Hasta la fecha ha realizado las siguientes exposiciones:

—Noviembre 2019, Café Mariantonietta (Murcia).
—Noviembre-diciembre 2020, "La Estrella Lloró Rosa", Laboratorio de Artesanía (Murcia).
—Marzo-junio 2021, "Error 503", Museo de Archena (Murcia).
—Junio-septiembre 2022, "Aisatsana, un Bosque y el Océano", Centro de Promoción Cultural de Lorquí (Murcia).
—Diciembre 22-enero 2023, "EXE'22, un año de exposiciones en la Región de Murcia", Auditorio Víctor Villegas de Murcia, exposición colectiva.
—Enero-febrero 2023, "Omar Daf, 2018-2022", Galería Benot (Cádiz).
—Marzo-abril de 2023, "22 Premio de Pintura Universidad de Murcia", obra seleccionada, Sala de Columnas del Centro de Arte Palacio Almudí (Murcia).
—Abril-mayo de 2023, "22 Premio de Pintura Universidad de Murcia", obra seleccionada, Fundación Pedro Cano de Blanca (Murcia).
También ha realizado trabajos gráficos para diversos músicos como Loganz, Josep Lluís Galiana, o su continuada cooperación con el sello República Ibérica Ruidista. A finales de 2020 y dentro de su relación con el espacio Laboratorio de Artesanía de Murcia, se inicia en la pintura colaborativa a la que sigue dedicando gran parte de su tiempo. Su actual taller es el Rancho Rosa, un espacio cultural ubicado en el corazón de Murcia, que combina ser un lugar de trabajo multidisciplinar y colectivo con su función de receptáculo para las más diversas propuestas artísticas de vanguardia.

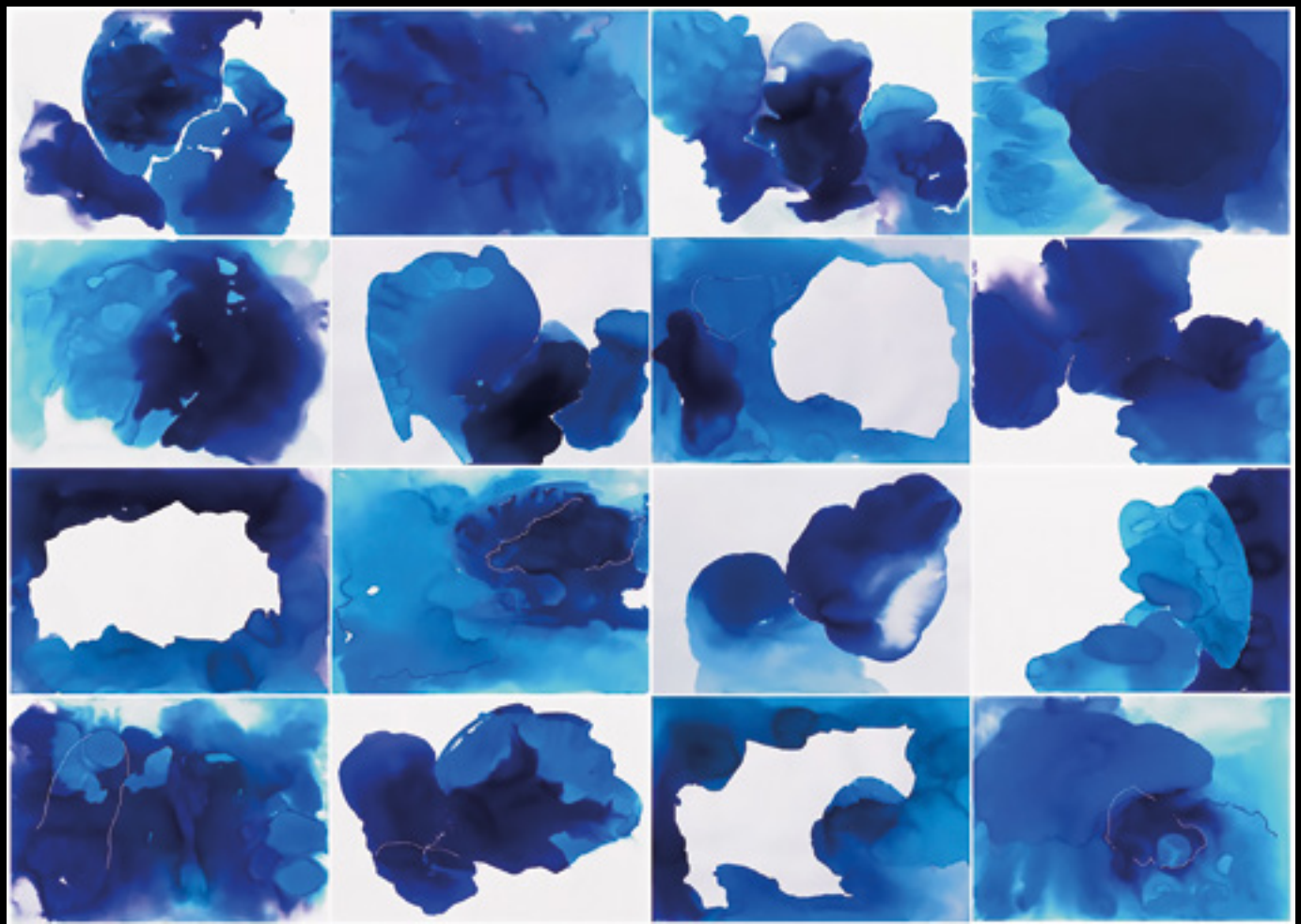
Omar Daf. “Nakednees of Need”
Técnica mixta/cartón
100 x 70 cms. cada uno. 2023

Como María Dolores Gallego nos recuerda, respecto a esta obra que tengo el placer de presentar en el XV Salón de la Crítica de Murcia, "un cuerpo o masa de agua" es la extensión acuosa que se encuentra tanto en la superficie terrestre como en el subsuelo, en estado líquido o sólido, formada natural o artificialmente…, y que también se encuentra en nuestros cuerpos en un elevadísimo porcentaje… De modo que la conclusión es: Somos puro cuerpo de agua, en el Todo (lo que nos rodea) y en la extensión de nuestro propio cuerpo…
En la exploración que significa "Cuerpos de agua", realizada en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) bajo la organización de MECA (Mediterráneo Centro Artístico de Almería, durante BLUE&BLUE Octubre-2023), María Dolores (o "Mado", nombre con el que la conocí) nos ofrece, en el Museo de la Sangre de Murcia, una obra plástica compuesta por 16 acuarelas en A3, trabajadas con técnica mixta (acuarelas líquidas e hilo) sobre papel, cuya totalidad, vista en su conjunto, dilata nuestras pupilas siguiendo los surcos que traza ese fluido elemento mezclado de azules.
Los pigmentos Azul Turquesa, Celeste, Marino, Real, Pizarra, Añil, Primario y Púrpura, empleados en este juego esencial, son tonalidades que puede adquirir el agua, aunque sea a base, "realmente", de luz roja, cuando esta atraviesa el líquido y nos devuelve color azul a nuestros ojos.
Lo acuoso, aunque incoloro, sin sabor ni olor en estado puro, es tangible…, y actúa, para ser observado, como un camaleón, nutriéndose de los colores reflectados, y según donde se halle… Las formas sinuosas de fractales no geométricos contornean el papel con las gamas escogidas en una suerte de decisión racional, por la selección de los mismos, pero en un dejarse llevar a la vez, para que, precisamente, fluyan y nos desborden...
Y es en este baño de acuarela troquelada por la aguja del hilo (que ayuda a los azules a desparramarse) donde María Dolores reflexiona: el agua configura nuestra vida y está en constante movimiento. Nosotros también. Fluidos, desbordados, contenidos... Vivimos en una sociedad líquida caracterizada por una extremada incertidumbre, flexibilidad y cambio permanente.
Es por ello que la obra que traemos me remite irremediablemente a La Metamorfosis de Ovidio, cuyos poemarios nos narran, mezclando lo mitológico con lo histórico, una aproximación al Origen del mundo (al menos el Occidental); pero no una creación en pasos o metódica, sino todo lo contrario, caótica, llena de casualidades, devenires y Transformaciones continuas.
En esta tradición cultural, en cuyo mar Mediterráneo (por ejemplo) se da el germen de civilizaciones varias…, un elemento tan aparentemente sencillo como es El agua, ...que se nos escurre entre los dedos (como el tiempo), y varía siempre de forma orgánica,…está en el, casi épico, epicentro de ese Todo del que hablaba al principio de este texto...
La reflexión visual de María Dolores Gallego, en su línea conceptual, y dentro de la abstracción donde suele trabajar, nos ofrece una obra hermosa por la acuarela pero matizada por las puntadas en blancos y azules cual pinceladas de luz, dentro de unos procesos que enlazan de forma coherente con otros proyectos de la autora, quien investiga sobre lo textil, el coser o tejer, como seña de identidad, como medio de comunicación, o como forma vital de estar presente en el mundo; como reivindicación, al fin, de la Historia e historias

individuales de las Mujeres, entre otras cosas…
En este magma ancestral os invitamos a fluir como espectador@s, enajenados de gritos silenciados o de prisas, de movimientos sin péndulos quizás, metamorfoseandonos en la belleza de lo inabarcable, como esos cuerpos de agua con sus hilados y acuáticos azules que también podrían estar en la paleta de William Turner, por ejemplo…. Gracias por todo ello Mado...

Maribel Úbeda

María Dolores Gallego (Torreperogil, Jaén, 1988)
Artista visual y profesora del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, donde reside, es Doctora en Historia y Artes por la UGR (con Mención Internacional), Licenciada en Bellas Artes, Máster en Producción e Investigación en Arte, y Máster en Dibujo por la misma universidad. Entre sus exposiciones y proyectos individuales más recientes destacan, en 2023: "Rompiendo Patrones",Doña Mencía, Córdoba (Artista invitada a la XXV Muestra de Arte Contemporáneo / "Orígenes". Galería Azur, Jaén // 2022: "Retrospectiva Visual". Centro Cultural Casa de la Música de Torreperogil, Jaén (Exposición oficial de la Bienal MAV 2022) // 2021: "Incerteza Viva". MECA – Mediterráneo Centro Artístico, Almería. / "Vítores Abstractos". Seminario de San Felipe Neri de Baeza, Jaén // 2018 : "Cuerpos Coloreados". Claustro Archivo Histórico Provincial, Jaén, CajaGranada Fundación) / "Pensar es olvidar". La Empírica, Granada... Y un largo etc., que podéis encontrar en su web www.mariadoloresgallego.com y en sus RRSS.



María Dolores Gallego. “Cuerpos de agua”. (fotografía de la obra María Rodriguez Valdés)
Técnica mixta (acuarela líquida e hilos) sobre papel.
119 x 168 cms, 2023

XV SALÓN DE LA CRÍTICA

Museo Cristo de la Sangre. Sala Ángel Imbernón

Enero 2024

Edita: Museo Cristo de la Sangre

Presidente de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre: Carlos Valcárcel Síso

Presidente de AMUCA: Pedro Alberto Cruz Fernández

Comisario: Rodrigo Carreño Rio

Depósito Legal: MU 27-2024
ISBN: 978-84-124853-8-7

Amuca
Asociación Murciana de Críticos de Arte

9 788412 485387