

Rafael Lozano
art gallery

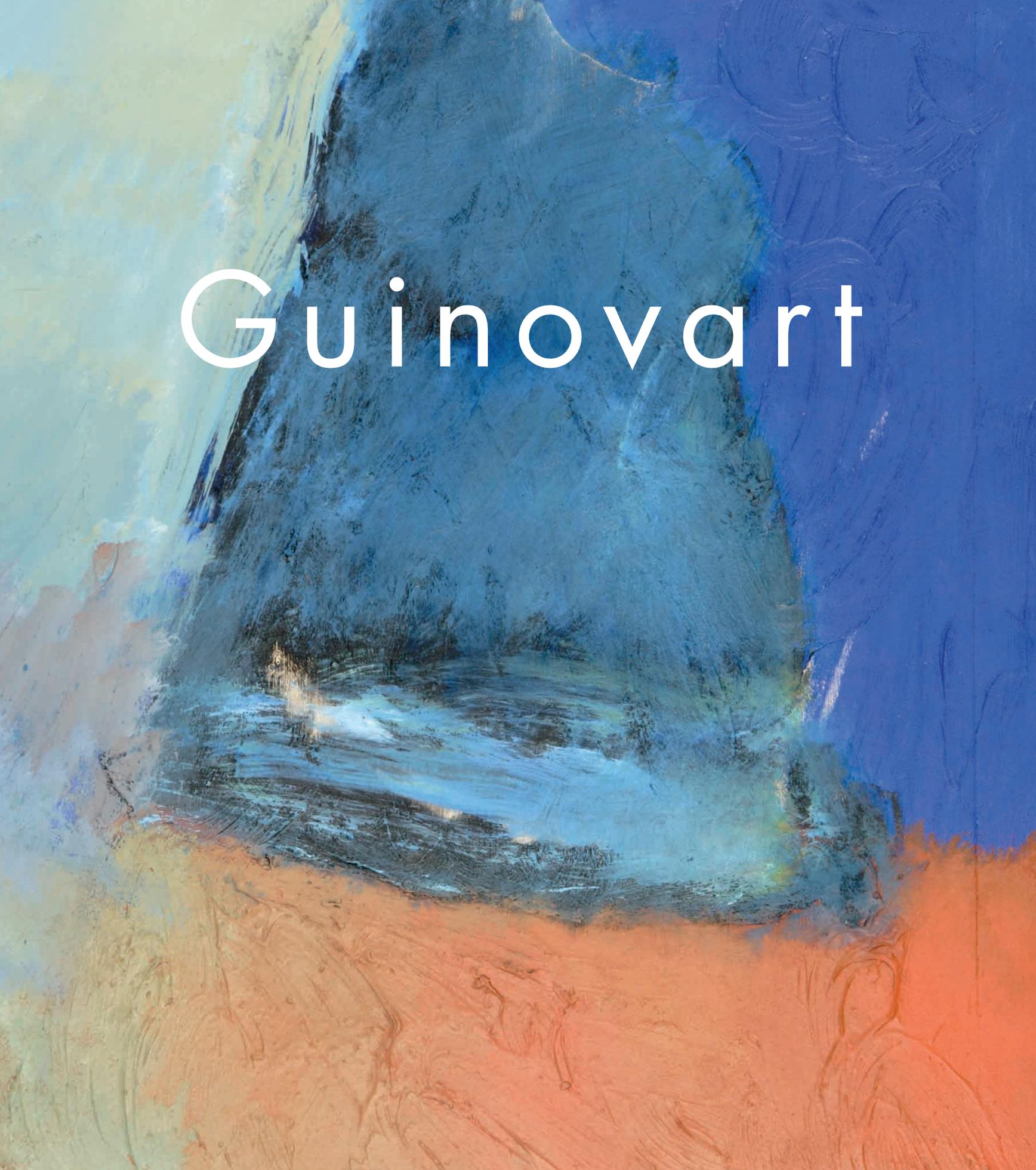
Lagasca, 36 - 28001 Madrid

Tel./Fax: (+34) 914312436

Móvil: (+34) 685367984

info@rafaellozano.com - www.rafaellozano.com

An abstract painting featuring a central, irregular shape in shades of blue and white, possibly representing a landscape or a specific object. This central area is surrounded by a wide, textured border of orange and reddish-brown tones. The overall style is expressive, with visible brushstrokes and a rich, layered texture. The word "Guinovart" is overlaid in a clean, white, sans-serif font across the center of the image.

Guinovart

Guinovart

20/05 - 26/06

2010

Rafael Lozano
art gallery

presentación

Rafael Lozano Art Gallery presenta en Madrid la obra del genial pintor Josep Guinovart, indiscutible icono del movimiento informalista en nuestro país.

Considerado por la crítica como uno de los máximos exponentes de dicha corriente, el artista ha conseguido transmitir con su trabajo, durante décadas, su particular visión de la vida, personal e inconfundible, conquistando con ello el Corazón del Público.

La obra de Guinovart es fresca, transgresora, orgánica, mediterránea y sobre todo innovadora. Reconocida y valorada como la mejor de sus épocas, en los noventa, Guinovart nos transporta a una nueva dimensión en la que aire, agua, tierra y fuego se mezclan hasta formar un quinto elemento, original, auténtico y visionario: El Universo Guinovart.

Universo que tenemos el gusto y el placer de mostrarles en esta exposición, con la que pretendemos además rendir el merecido tributo a un Autor cuyo espíritu sigue vivo entre nosotros gracias a su gran legado, su trabajo, el cual nos permite continuar acercándonos a su extraordinaria personalidad.

índice

presentación	6
índice	8
¡Un oasis oculto en un erial!	10
catálogo	15
relación de cuadros reproducidos	43
créditos y agradecimientos	48

¡Un oasis oculto en un erial!

Josep Guinovart

¡Un oasis oculto en un erial!

Josep, era calmo, cadencioso. Desde una aparente soledad, miraba con ojos abandonados, siendo torre vigía. Inteligente, tenaz, parco en palabras, a veces parecía ausente, sin perder comba. De repente se le ilumina la cara con una sonrisa.

Josep Guinovart (Barcelona 1927-2007) pertenece al escogido grupo renovador de la considerada segunda vanguardia de artistas catalanes, que fructificó tras el período de la postguerra civil.

Son años de carestía, trabaja en la empresa familiar como pintor de paredes. Es un joven soñador.

Su contacto con el mundo artístico local se produce apenas cumplidos los veinte años (1947-48) en el Saló d'Octubre, la galería Jardín. Celebra su primera exposición individual en las galerías Syra, junto a Miguel Villà.

En este período frecuenta el Instituto francés¹, convertido entonces en centro impulsor cultural. Admira a Nonell, Picasso,... cuyas influencias percibimos en lienzos como "Gitanas" c.1947, la serie "Els braus", 1950. Guinovart elabora en este tiempo otra serie dedicada al "Circo" entregado a una estética del tipo "magicista", que interesó a algunos colegas de Dau al Set, y a pintores que con posterioridad fundarían El Paso. A este momento guinovartiano, le sigue la etapa neo-dadaísta². Destacando la tela: "Campo, 1952". (Museo de Arte Contemporáneo de Alejandría)

Un viaje a Madrid el año 1950 le hace descubrir en el Museo del Prado a los grandes maestros, quienes le causarán una honda impresión, fortaleciendo su vocación.

Las etapas de su proceso evolutivo están señaladas por el magicismo, una figuración expresionista de tipo social, el esquematismo plástico, la abstracción, el realismo objetual, un periodo integracionista y un último ciclo que acoge con espíritu renovador todas sus experiencias anteriores.

En 1952 disfrutó de una beca concedida por el Estado francés, trasladándose hasta París. Abre los ojos al cubismo, Cézanne, Matisse,...

¹ El Instituto Francés de Barcelona impulso entonces las actividades del Grupo Cobalto 49.

² Carlos Arean.: 1971 Balance del Arte joven en España. Publicaciones Españolas, Madrid 1971. Pág.67

A su regreso en Barcelona comienza a colaborar con la revista *Dau al Set* (1948-1952).

Busca de una renovación plástica, basando su motivación en la denominada "Escuela de Altamira", cuya fuente inspiradora fue el primitivismo prehistórico.

Ese mismo año con la intención de impulsar una regeneración del panorama vanguardista en España, Guinovart funda el "Grup Taüll", junto a Tàpies, Marcos Aleu, M. Cuixart, Jordi Mercadé, J. Muxart, y J.J. Tharrats. Al tiempo participa Guinovart en algunas exposiciones conjuntas del Grupo Silex (1955)³.

El informalismo en Cataluña (como señala Gabriel Ureña) "trata de aunar lazos con tres prácticas en auge en los años 50: Los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, la filosofía existencialista y la literatura"⁴. La cibernética, la exploración del interior de la tierra y fondos marinos impactaron en la sociedad catalana. Es razonable que los informalistas atendieran al universo estelar, las estructuras minerales,...llevándolo a su expresión plástica.

Conviene no dejar en aras del olvido que la alusión del Informalismo era agudamente subversiva: La forma está condicionada a la materia.

A partir del año 1959, emerge en las obras informalistas de Guinovart, la "pintura de la materia", que por evolución lógica lo conduce a la esculto-pintura. Aparecen los contrastes matéricos, con la incorporación de tierras naturales, aplicando el color a campos texturales, y diversos objetos, con la intención de lograr el crecimiento volumétrico de la obra al superponer empastes⁵.

A partir de este momento Guinovart inicia su senda personal.

CAMPO de SENSACIONES – La experiencia sensible

Producto de una rebeldía sana, el artista trata de descifrar el mundo que le rodea aportando sus experiencias sensibles.

Josep percibe la realidad de pintor desde la perspectiva de la visualidad y la experimentación vivida en un espacio y tiempo concretos, de modo parejo a su admirado Velázquez.

Con este planteamiento corrobora su pertenencia a los pintores denominados pictóricos.

³ El Grupo Silex fue creado en 1955. Conformaban el mismo: Josep Guinovart, Joan Hernández Pijoan, Lluís Terricabras, Carles Planell, Rovira Brull y Alcoi. Celebraron algunas muestras, aunque sin un planteamiento común que no fuera el de la renovación del panorama plástico.

⁴ Gabriel Ureña.: *Las vanguardias artísticas en la postguerra española 1940-1959*.

⁵ Gabriel Ureña.: *Guillermo García Pibernat, barcelonés y amigo de Tharrats fue uno de los pioneros en emplear látex, mezcla de pigmentos de polvo, encolados de diversos tejidos, gruesas texturas emergentes, aplicando superposiciones. Bibliografía: Lourdes Cirlot.: La pintura Informal en Cataluña 1951-1970.*

En su quehacer, plasma tratando de transformar en obra de arte, todo aquello que le es próximo, con la intención de hacernos conscientes de los valores intrínsecos que aporta cada objeto a través de su presencia.

Señalar que ya en 1948 realizó un óleo sobre papel y collage que viene a ser un preludio de los collages con tierras iniciados en los sesenta.

En 1958 se propuso introducir técnicas experimentales al realizar "Blat-collage" aplicando sobre papel maderas quemadas.

Desde ese campo creado por el movimiento informalista, su afán experimentador aprovecha las ricas posibilidades de la materia, superponiendo a las superficies cromáticas, texturas y una serie de objetos realistas que a su vez colorea, añadiendo sensaciones realistas a las composiciones abstractas.

Su motivación constante fue la "búsqueda de lo misterioso" en aquello que se encuentra delante de nuestros ojos. En la presencia de lo cotidiano, nos propone tratar de ser capaces y saber "ver" su lado enigmático. Para él, la lógica y la racionalidad no existían.

La obra de arte se convierte así en un mero pretexto, que establece un diálogo con la realidad presente y con el pasado.

Otras particularidades de nuestro artista fueron la ironía, la denuncia y la libre manipulación de la realidad con la intención de revelarnos el verdadero rostro de la vida. Él persiguió la realidad última, y transgresora, sin complejos.

En ocasiones hizo de su pintura un arma de combate, de inconformismo y denuncia.

El año 1986 presentó en San Sebastián la serie "Guernica". Me hablaba entonces de su sentir triste y de repulsa del modo en que llegó el cuadro picasiano en 1981, "para ser colocado en una urna⁶" denunciaba.

Otra de sus constantes vitales fue su compromiso ciudadano y de lucha por los más desfavorecidos.

Puede que este sea el motivo de que la producción de Guinovart, guarde un contacto directo con la naturaleza y el sentir del hombre.

Transcurre su infancia en Agramunt durante la guerra civil, y en Castelldefels, en

⁶ Guinovart, *el análisis de lo plástico*.
El Diario Vasco, 23/11/1986

el taller de pintura que fuera de su abuelo y de su padre y tíos. Va a encontrar Josep allí objetos domésticos y materiales, que acabarán siendo una referencia.

También adquiere protagonismo el paisaje abierto que le brinda el azul del Mediterráneo. El azulete utilizado en el taller del abuelo, que él convierte en uno de sus tonos base. Es el caso de la serie: "Tres días de azul y viento", inspirada en el paisaje de Lluçmajor-Mallorca.

Las tierras de Andalucía y las de Castilla mesetaria, hacen aflorar las gamas de tonalidades tostadas, rojizas y el siena. Siena y azul, tierra de interior y mar, tonos que tanto utilizó.

En ese ahondar en la naturaleza, el artista labora con las virtudes de densidad de la materia, la tierra, arcillas, arena, piedras, granos de cereales, paja, madera,... relacionándolos con elementos industriales, bombillas, cuerdas, somieres, bidones, motos,... que junto al color palpitante aportan a su obra una impronta única.

Su discurso aglutina ideas, sensaciones percibidas y reflexiones.

En su quehacer se activa el contacto inmediato con las cosas, su dimensión lírica y dramática de la existencia.

Las superficies con tierras configuran un territorio, entendido como un espacio que envuelve al hombre y lo sitúa ante la memorización de sus propias vivencias. Así cada obra suya, queda convertida en metáfora de la naturaleza desde lo primigenio, hasta el instante actual.

Estamos ante una trayectoria contundente, que desde su percepción realista inicial ha evolucionado coherentemente, aprovechando la asimilación de vivencias contradictorias y sensibles que se producen en el transcurrir del quehacer existencial.

Puede hablarse de un "universo Guinovart", fiel a unas temáticas, con fórmulas y una elaboración personalísima, concretada en una expresión de realidades vitales. Por ello cada obra de Guinovart nos remite a tomar conciencia de nuestra propia existencia.

Iñaki Moreno Ruiz de Eguino

catálogo

Sin título. 1990

Técnica mixta sobre lienzo

81x100 cm.

Como figurar al mar. 1993
Óleo sobre lienzo
100x81 cm.

El ojo del paisaje. 1994

Óleo sobre tabla

62x42 cm.

Lado del mar. 1994
Óleo sobre tabla
46x62 cm.

El viento. 1994
Óleo sobre tabla
46x62 cm.

Luz de ocre. 1994
Óleo sobre tabla
66x42 cm.

El pájaro madruga. 1994

Óleo sobre lienzo

92x73 cm.

La luna de sal. 1994
Técnica mixta sobre tabla
100x90 cm.

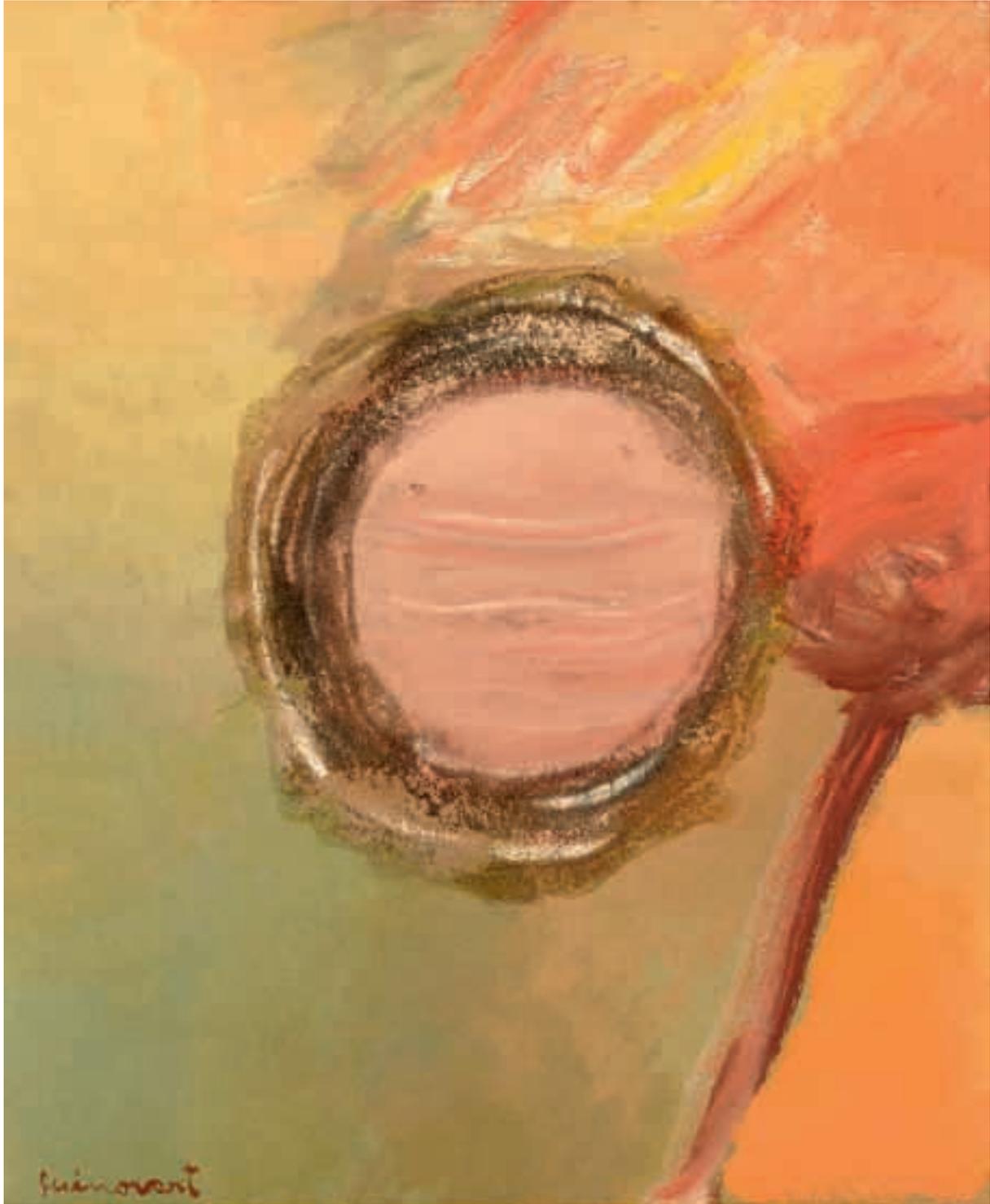
Los ritmos del campo. 1994

Óleo sobre tabla

45x60 cm.

Luz y tierra. 1994
Óleo sobre lienzo
45x60 cm.

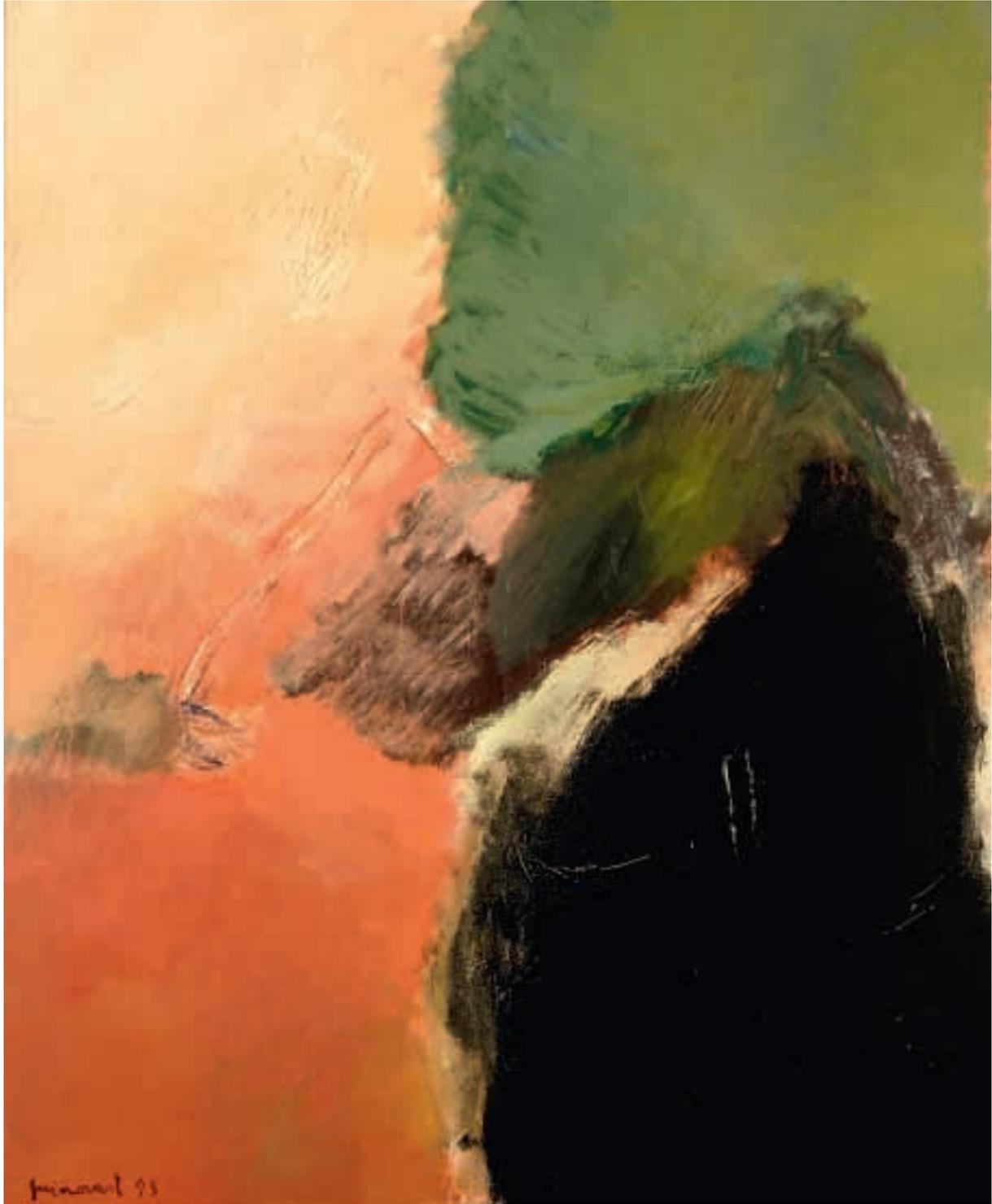
La balsa de Sión. 1994

Técnica mixta sobre lienzo

55,5x46 cm.

Figuras. 1995
Técnica mixta sobre lienzo
81x100 cm.

Del verde y la oscuridad. 1995

Técnica mixta sobre lienzo

100x81 cm.

Cabeza y azul

Técnica mixta sobre lienzo

81x100 cm.

Sin título

Técnica mixta sobre lienzo

117x102 cm.

Paisaje
Óleo sobre lienzo
73x92 cm.

La casa

Técnica mixta sobre lienzo

55x46 cm.

Azul oliva

Técnica mixta sobre lienzo

50x61 cm.

Signos de sal

Técnica mixta sobre tabla

50x50 cm.

La luna de sal

Técnica mixta sobre tabla

50x50 cm.

Sin título

Técnica mixta sobre lienzo

81x100 cm.

Cuerdas

Técnica mixta sobre tabla

120x165 cm.

Sin título

Técnica mixta sobre lienzo

103x103 cm.

Sin título

Técnica mixta sobre lienzo

73x92 cm.

Sin título
Óleo sobre lienzo
73x92 cm.

Sin título
Óleo sobre lienzo
73x92 cm.

relación de cuadros reproducidos

fuinovat

Pág. 16

Sin título. 1990

Técnica mixta sobre lienzo
81x100 cm.

Pág. 17

Como figurar al mar. 1993

Óleo sobre lienzo
100x81 cm.

Pág. 18

El ojo del paisaje. 1994

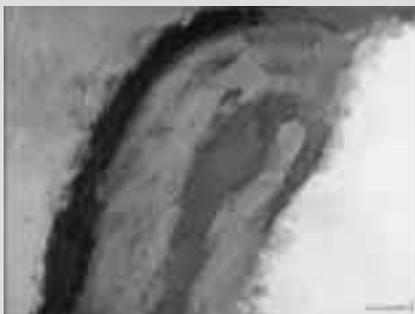
Óleo sobre tabla
62x42 cm.

Pág. 19

Lado del mar. 1994

Óleo sobre tabla
46x62 cm.

Pág. 20

El viento. 1994

Óleo sobre tabla
46x62 cm.

Pág. 21

Luz de ocre. 1994

Óleo sobre tabla
66x42 cm.

Pág. 22

El pájaro madruga. 1994
Óleo sobre lienzo
92x73 cm.

Pág. 23

La luna de sal. 1994
Técnica mixta sobre tabla
100x90 cm.

Pág. 24

Los ritmos del campo. 1994
Óleo sobre tabla
45x60 cm.

Pág. 25

Luz y tierra. 1994
Óleo sobre lienzo
45x60 cm.

Pág. 26

La balsa de Sión. 1994
Técnica mixta sobre lienzo
55,5x46 cm.

Pág. 27

Figuras. 1995
Técnica mixta sobre lienzo
81x100 cm.

Pág. 28
Del verde y la oscuridad. 1995
Técnica mixta sobre lienzo
100x81 cm.

Pág. 29
Cabeza y azul
Técnica mixta sobre lienzo
81x100 cm.

Pág. 30
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo
117x102 cm.

Pág. 31
Paisaje
Óleo sobre lienzo
73x92 cm.

Pág. 32
La casa
Técnica mixta sobre lienzo
55x46 cm.

Pág. 33
Azul oliva
Técnica mixta sobre lienzo
50x61 cm.

Pág. 34
Signos de sal
Técnica mixta sobre tabla
50x50 cm.

Pág. 35
La luna de sal
Técnica mixta sobre tabla
50x50 cm.

Pág. 36

Sin título

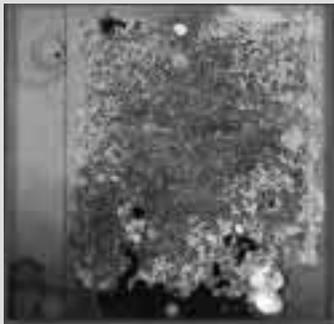
Técnica mixta sobre lienzo
81x100 cm.

Pág. 37

Cuerdas

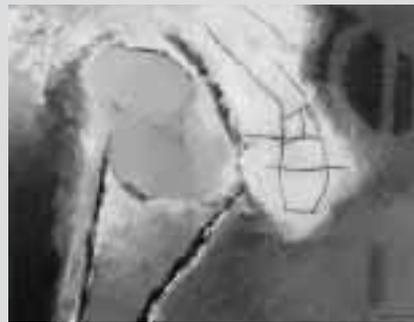
Técnica mixta sobre tabla
120x165 cm.

Pág. 38

Sin título

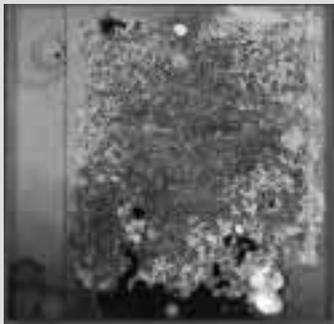
Técnica mixta sobre lienzo
103x103 cm.

Pág. 39

Sin título

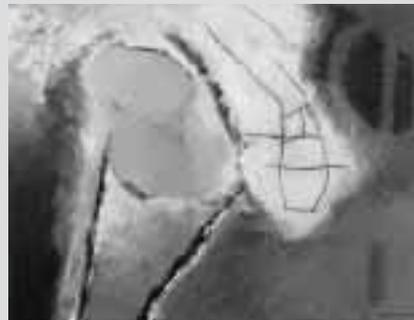
Técnica mixta sobre lienzo
73x92 cm.

Pág. 40

Sin título

Óleo sobre lienzo
73x92 cm.

Pág. 41

Sin título

Óleo sobre lienzo
73x92 cm.

créditos y agradecimientos

Organización:
Rafael Lozano Art Gallery

Coordinación:
Rafael Lozano

Fotografía:
Rafael Lozano

Texto:
Iñaki Moreno Ruíz de Eguino

Diseño Gráfico e Impresión:
Crea Impresión 2000, S. L.

AGRADECIMIENTOS:

Iñaki Moreno Ruíz de Eguino
Ángel Loza Rodríguez

© 2010 Rafael Lozano Art Gallery
No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de Rafael Art Gallery, S. A.

