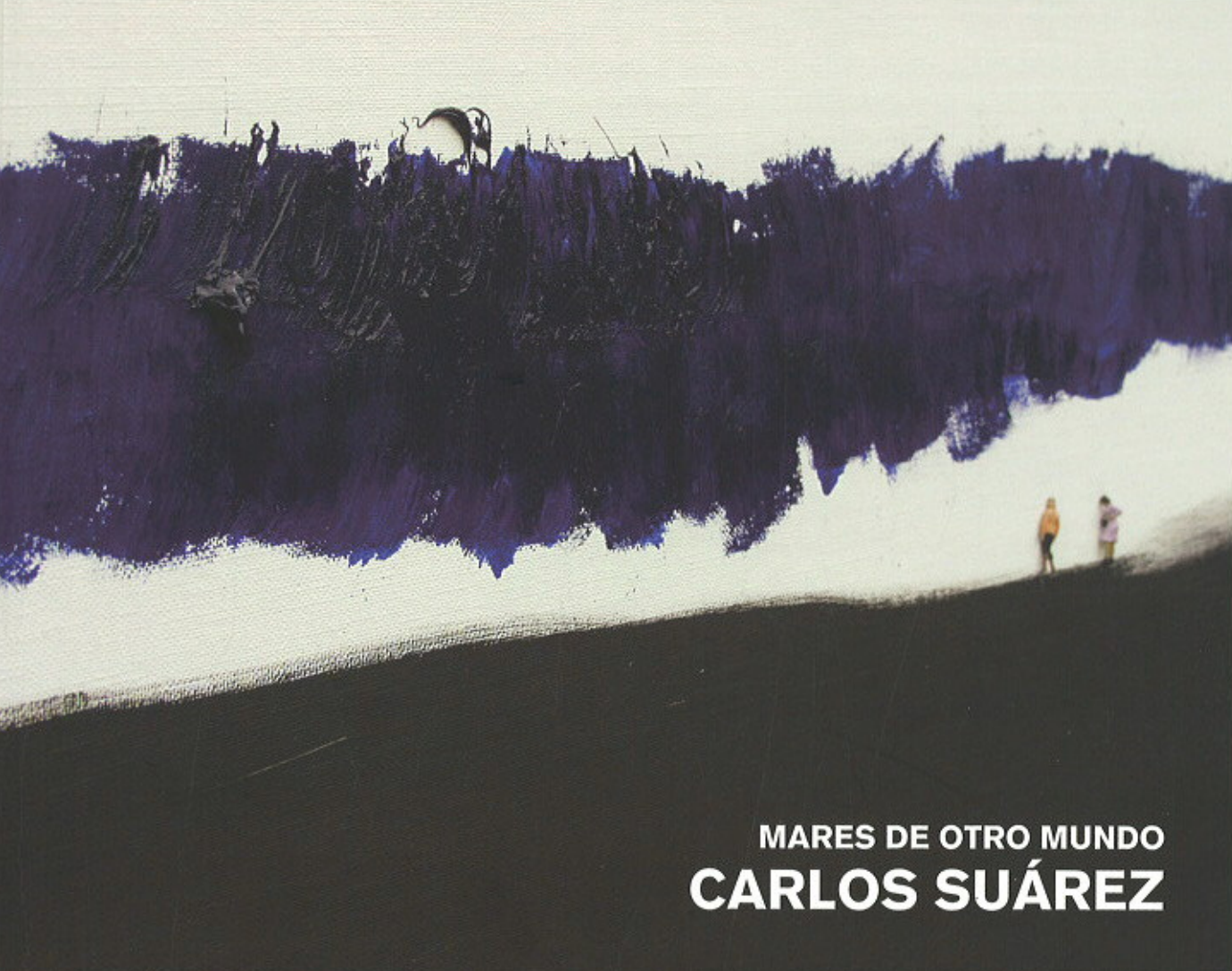

MARES DE OTRO MUNDO

CARLOS SUÁREZ

CARLOS SUÁREZ

MARES DE OTRO MUNDO

GALERÍA ALMIRANTE Almirante 5, 1º 28004 Madrid Tel 915 327 474 Fax 915 323 261 www.galeria-almirante.com

MARES DE OTRO MUNDO Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 60x60 cm

CARLOS SUÁREZ: Geografía y escenario

Dos caminos, fácilmente discernibles, como vistos con nitidez desde lo alto, resumen el trabajo del asturiano Carlos Suárez en los últimos años. Dos caminos que han venido entrecruzándose hasta hoy, hasta este punto en el que, volviendo la vista atrás, encontramos, paradójicamente, el punto de partida más cerca que nunca, casi al alcance de la mano. El primero de ellos es su incuestionable raíz pictórica, el segundo, una permanente preocupación por lo que sucede a su alrededor. Una y otra avanzan de la mano a lo largo de su trayectoria, el verbo existencialista en el centro de la pintura. Porque es el lugar del hombre en el mundo, como se verá, el alma verdadera de la creación de Suárez.

Los comienzos de su andadura están caracterizados por su percepción de la pintura expresionista. Su Avilés natal aún conserva un claro ejemplo de esta actitud, un proyecto realizado en la estación de autobuses en el que juega con instrumentos propios del campo de la animación. Se trata de una secuencia de imágenes de claras resonancias saurianas, que, vistas desde el coche al avanzar por la calle, adquieren la ilusión de movimiento propia de los "cartoons". Si bien Suárez ya tenía realizados varios conjuntos de trabajos dentro del ámbito del expresionismo, este proyecto de Avilés es relevante en tanto que muestra su intención de sacar la pintura del

cuadro y repensar el soporte, algo que se convertirá en premisa recurrente en su obra antes de regresar al lienzo en lo que constituye, hasta ahora, un certero recorrido circular. Los materiales y soportes utilizados guardan una estrecha relación con las iconografías. Así, las cajas, ceras o parafinas, al igual que los distintos registros pictóricos, no son sólo soporte sino elementos contextualizadores, esto es, lugares que son habitados por esas pequeñísimas, casi imperceptibles figuras que pueblan, diseminadas y silenciosas, los mundos de Carlos Suárez. La disminución de la escala humana, la "miniaturización", es un recurso utilizado con frecuencia en el arte contemporáneo. Dos claros ejemplos son, entre otros muchos, el portugués Baltazar Torres y los hermanos Chapman. Torres crea universos de raíz crítica desde narrativas de claro contenido irónico, escenografías por las que corre el aroma del fracaso. En sus obras, el hombre solitario deambula entre el patetismo y la catástrofe. Los Chapman también aluden al fracaso pero desde la violencia, que entienden como fiel espejo de la progresiva degradación humana. Ambos trabajos proyectan, siempre desde la maqueta pero desde perspectivas diferentes, una reflexión sobre el lugar contemporáneo. El primero presenta la desolación del *no-lugar* y el espacio irrelevante; los segundos, el territorio militarizado, la trinchera y la muerte.

Carlos Suárez utiliza también pequeños muñecos de los que se usan para las maquetas en los estudios de arquitectura pero su obra no versa sobre la arquitectura y sí sobre una concepción más amplia, más abstracta del espacio. Su producción última se compone, por un lado, de parafinas y ceras y, por otro, de espacios pictóricos. Las piezas en parafina y en cera sí ofrecen una cierta perspectiva arquitectónica pero no existe tanto una intención racional de representar lugares habitables como la posibilidad de crear un espacio metafórico, informe y poético. En las ceras se aprecian planos encontrados que generan rudas geometrías, ceras que ofrecen la connotación evidente de lo efímero, la vulnerabilidad a las marcas del tiempo. Suárez contrarrestará este estado de fragilidad con la inclusión de instrumentos como escaleras y otros elementos metálicos. De otro lado, sus espacios pictóricos son vacíos, neutros y la única arquitectura posible es la que propicia la pintura. Los pequeños personajes andan perdidos en un lugar indefinido, como sujetos a nada, pululan quizá sumidos en un permanente estado reflexivo, anclados en el centro de ninguna parte.

Los trabajos que presenta en esta exposición están centrados, en su mayoría, en esta vertiente de carácter pictórico y vienen reunidos bajo el título "Mares de otro mundo". Suárez es lector asiduo del escritor leonés Julio

Llamazares cuya aportación al film "Flores de otro mundo", no pasó inadvertida para el asturiano. La película, dirigida por Iciar Bollaín, relata la singular historia de un grupo de mujeres (procedentes de la República Dominicana, Cuba…e incluso Bilbao) que llegan a Santa Eulalia, localidad cercana a Guadalajara, en una caravana organizada por los hombres del pueblo para paliar el escaso número de mujeres que allí viven.

Su llegada supone una pequeña revolución para sus habitantes. Son notorias las expectativas en ambas partes como muestra esa primera escena del autobús llegando al pueblo, avanzando entre el júbilo de los chavales. El tono del film está, creo, impregnado de ternura pero hay una interesante sucesión de ideas que resultan de lo más relevante: la difícil adaptación de las mujeres inmigrantes y la soledad de los hombres de campo. Como avanzábamos anteriormente, los pequeños personajes de Carlos Suárez parecen inmersos en una reflexión continua. Existe una permanente incertidumbre que se acentúa por el contexto en el que se mueven, la extensión enorme del lienzo que se entiende, y así lo presenta el artista, como la inmensidad del mar. Muchas imágenes de "Flores de otro mundo" aluden a esa inquietante sensación de soledad. Milady, la mujer cubana, en la cabina

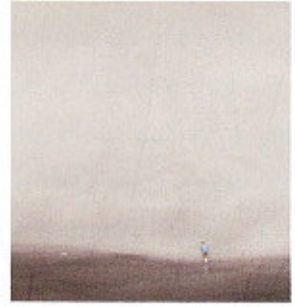

telefónica, Milady que suspira por una libertad que en modo alguno va a encontrar en ese pueblo, un pueblo que no es más que una cárcel. Ese estar en medio de la nada, sola, desesperadamente sola.

Este grupo nuevo de pinturas ofrece dos perfiles muy diferentes. Por un lado están los cuadros blancos en los que la figura aparece también aislada, tan sólo acompañada por su sombra, y aquellos más recientes en los que la acción de la pintura sirve de contexto. Son interesantes estos últimos, en los que las capas sucesivas de pintura siempre blanca revelan nuevas geografías, territorios desconocidos. Las pinceladas en estos cuadros últimos generan una orografía agreste sobre las que descansan las figuras, aunque casi cabría afirmar que dichas pinceladas semejan plataformas desde las que las figuras podrían precipitarse hacia el abismo. Porque este es un blanco abismal, limpio, que destila un cierto sentimiento de pureza pero que alude, sobre todo, a la naturaleza netamente abstracta de la composición.

Esta idea del abismo, de la extensión descomunal del paisaje, remite al otro conjunto de alrededor de una docena de cuadros con las que vuelve a situarse en la línea de la percepción extática del lugar, de una suerte de visión

interior pero ahora a través del color. Suárez dispone estructuras horizontales que enlazan directamente con la noción romántica del paisaje. No hay duda de que estas nuevas piezas son deudoras del "Monje junto al mar" obra de Caspar David Friedrich pintada en 1810, una de las obras más características, si no la más, del Romanticismo alemán. El monje se sitúa en la línea del horizonte, frente a un mar casi inabarcable, impreciso de tan agitado y tan brusco con un cielo inmenso, desbordante. Friedrich ha situado a su protagonista en el centro del conflicto, en el epicentro de la naturaleza infinita y subraya así su condición minúscula frente a la grandeza de ésta.

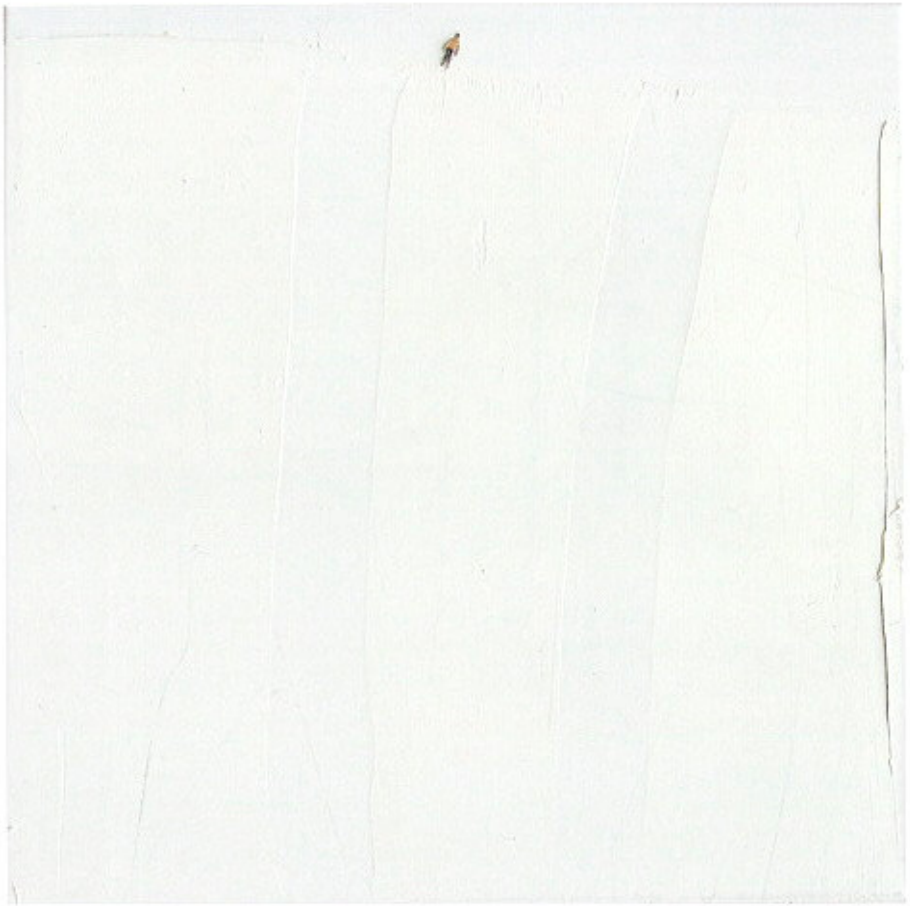
El planteamiento de Suárez es menos ambicioso y, desde luego, más terrenal. Su pintura es plana y sus personajes se sitúan sobre la línea del horizonte, expuestos a los avatares que el vacío pueda producir. Hay también una querencia rothkiana, la superficie estratificada de atmósfera igualmente vibrante. Robert Rosemblum ha trazado, en su archiconocido "La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico", una línea entre la pintura de Friedrich y la de Rothko, una línea que establece un vínculo entre un sector de la pintura moderna realizada fuera de París. En esta última serie de Suárez encontramos referencias a los dos artistas. El acento en lo sobrenatural a través del cual Friedrich traslada postulados propios del arte religioso al ámbito secular, está muy presente en los cuadros del asturiano. Del mismo modo, la experiencia cromática y su disposición en campos de carácter mítico de Rothko y su intención de realizar, como el mismo afirmó, "cuadros de una única figura humana, sola en un momento de absoluta inmovilidad", nos emplazan a un plano similar. Este abismo, este enfrentarse a lo insondable nos vuelve a situar a las figuras en esa soledad a la que antes hacía referencia, a la inmensidad del campo manchego para las jóvenes inmigrantes, cuando éste resulta incomprensible y ajeno. Si estos espacios aluden indudablemente a un sentimiento de carácter místico, otros cuadros igualmente recientes

nos muestran una naturaleza desaforada y colérica, una verdadera turbulencia de energías azarosas en la que las figuras aparecen envueltas en el más absoluto caos, como si de un furioso Turner se tratara.

Llegamos de esta forma, tras un largo camino, al punto de partida inicial. Los comienzos en el acento expresionista se vieron interrumpidos por la inclusión de nuevos materiales que ocultaron temporalmente lo puramente pictórico. Aquí tenemos el regreso al certero compromiso con la pintura, esta última quizá más en la línea del *colour field*, que evidencia y certifica este camino de ida y vuelta, este no poder desprenderse de ella. La pintura como extensión y como reactivación del espacio romántico.

Javier Hontoria

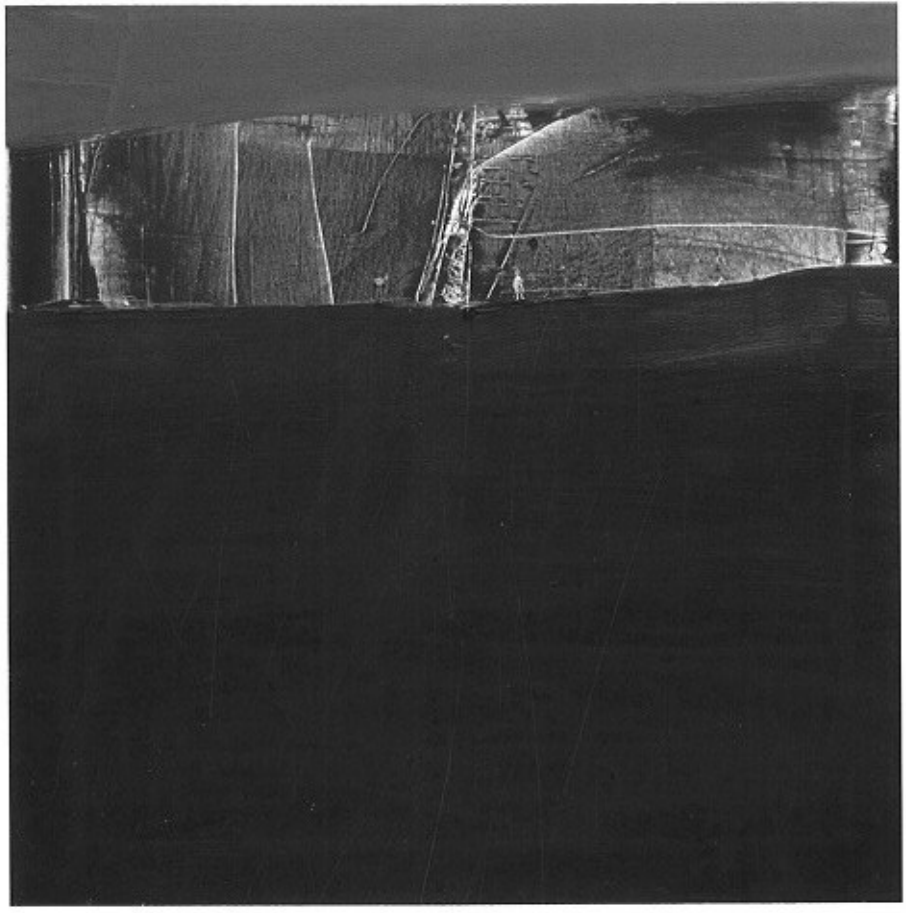
EN EL AIRE Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 50x50 cm

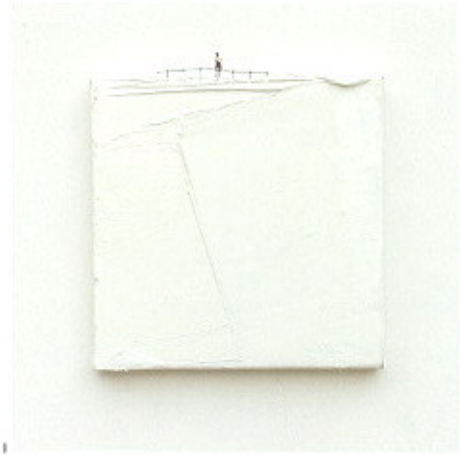
DE ALGUNA FLOR Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 50x50 cm

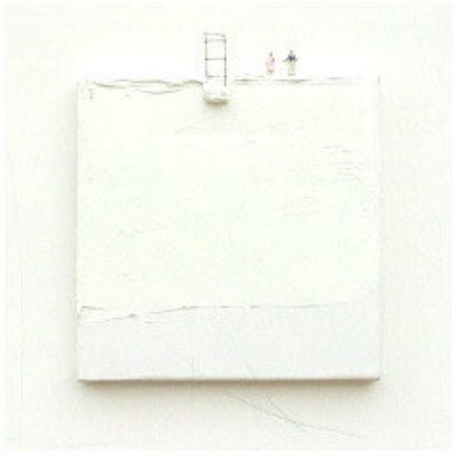
OTRO MUNDO Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

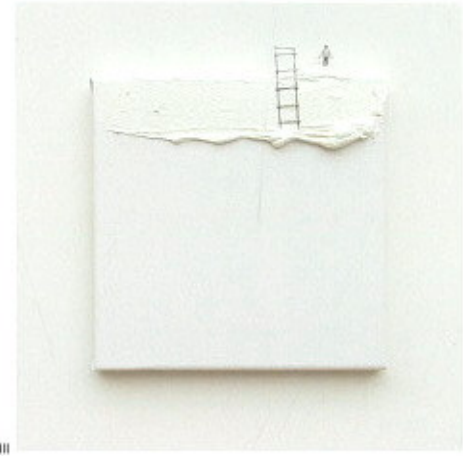
SOLOS Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 60x60 cm

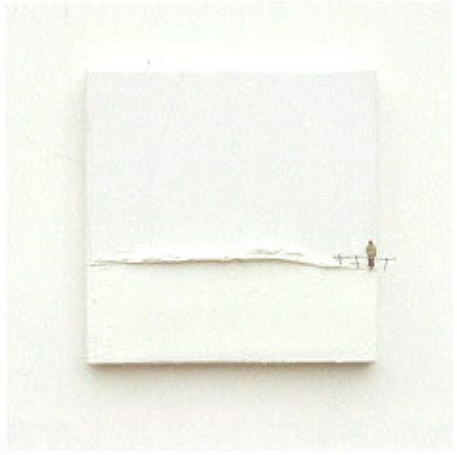
I

II

III

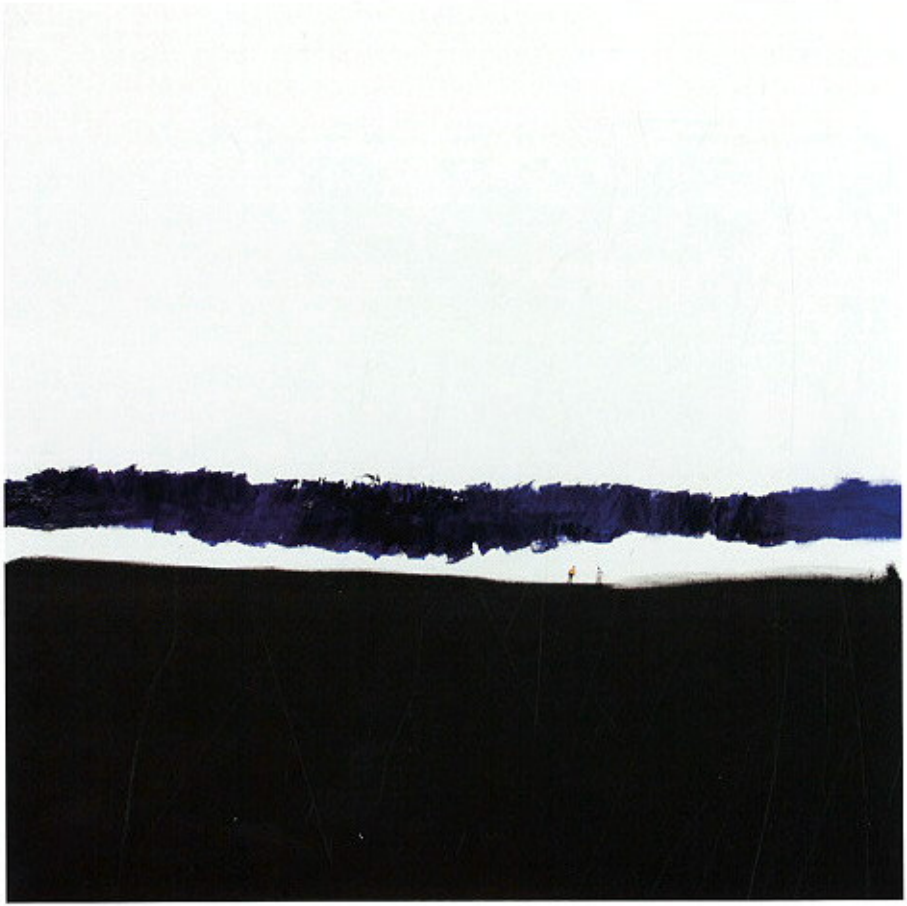
IV

PÉTALOS (Detalle) Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 50x50 cm

OTRO LUGAR (Detalle) Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 50x50 cm

HORIZONTE II Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

HORIZONTE I Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

I

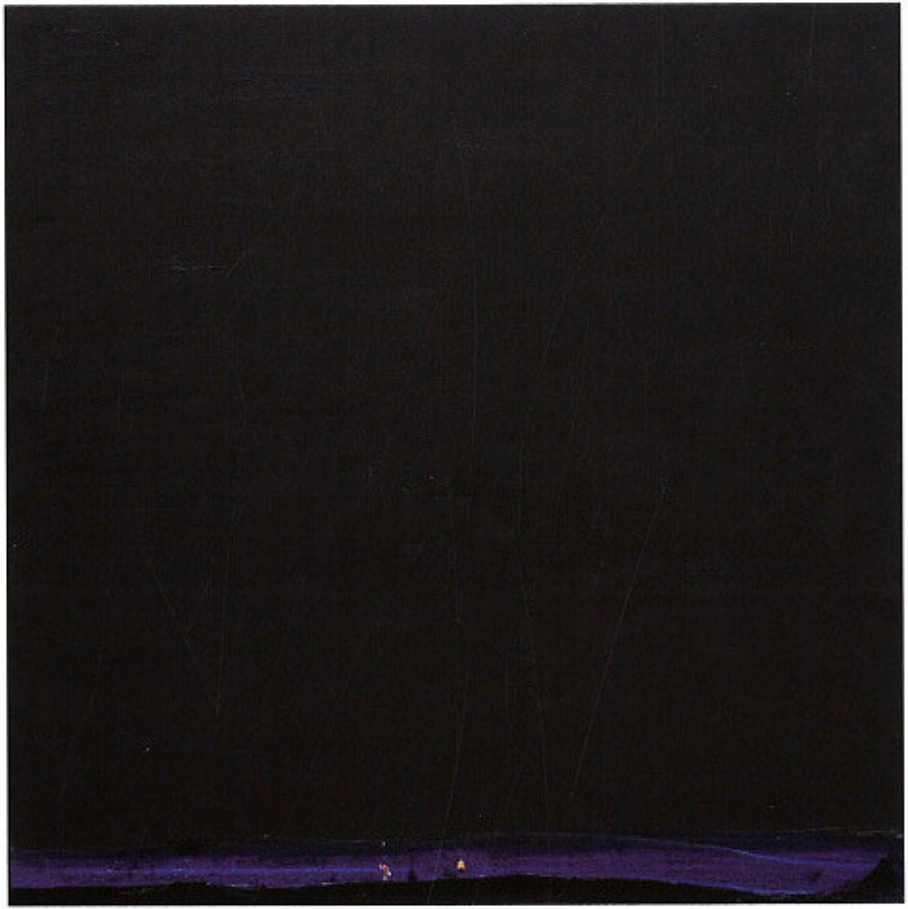

II

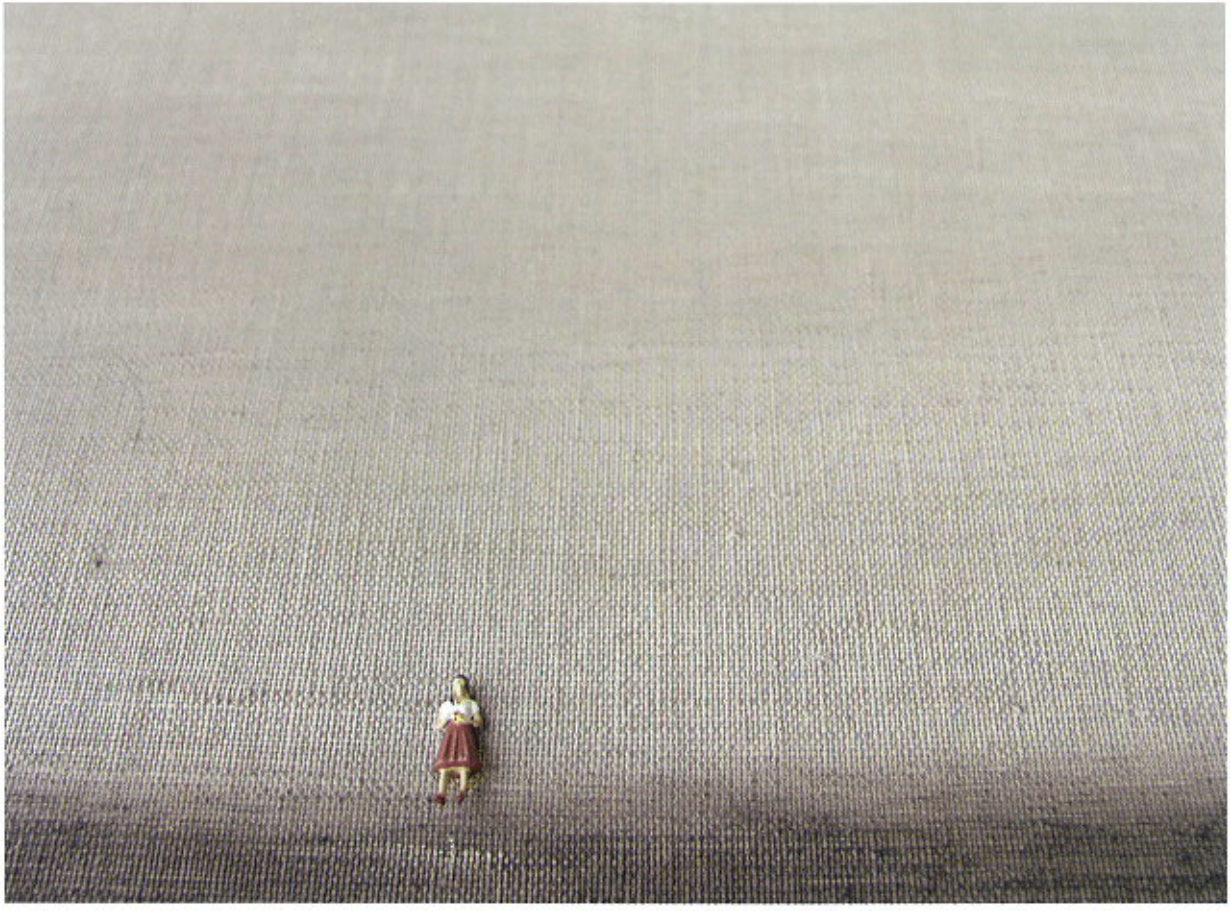
DOS Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

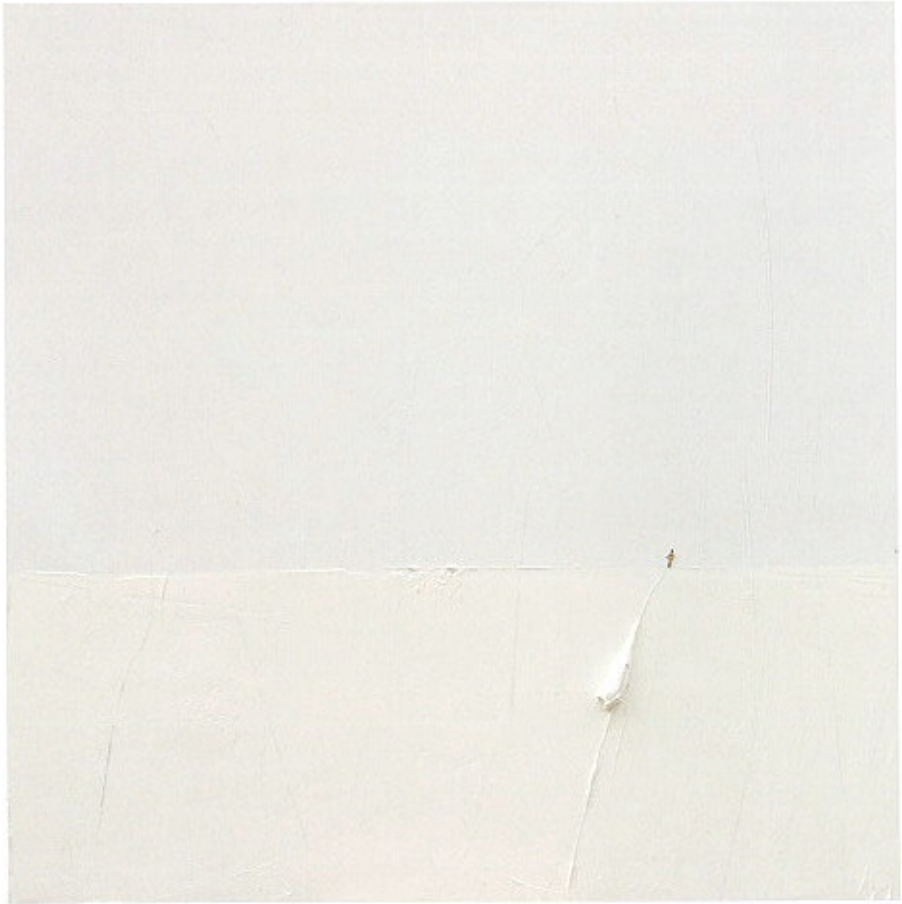
IMAGINA Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

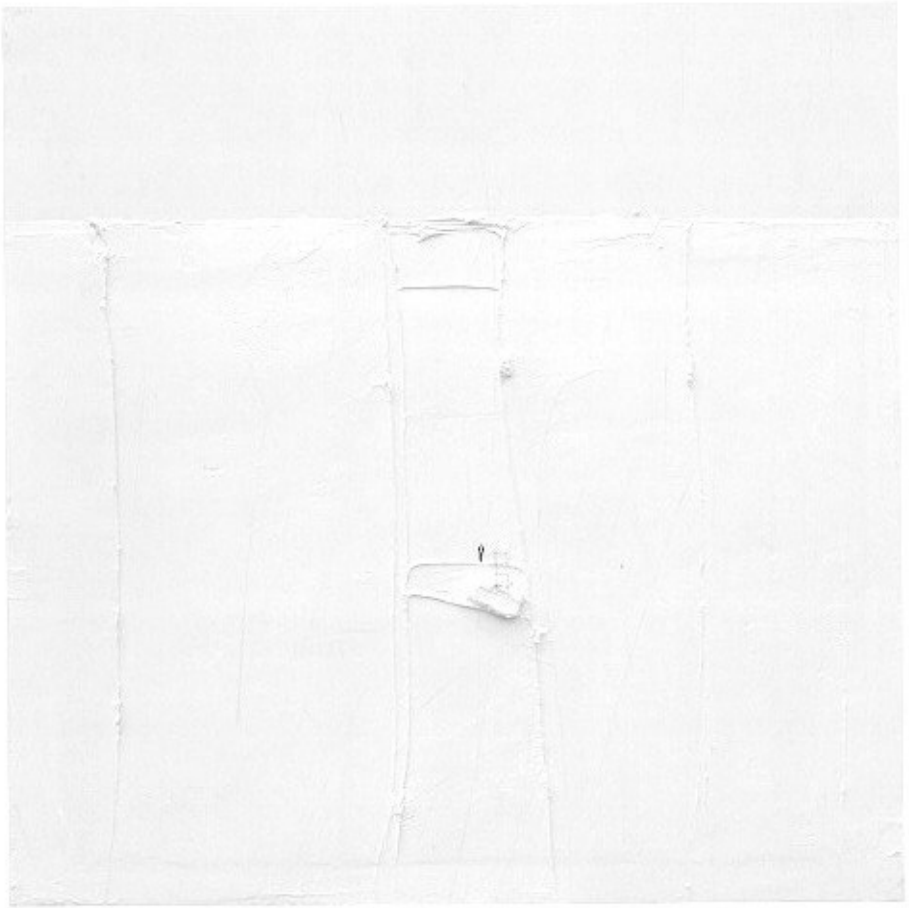
HORIZONTE I (DETALLE) Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

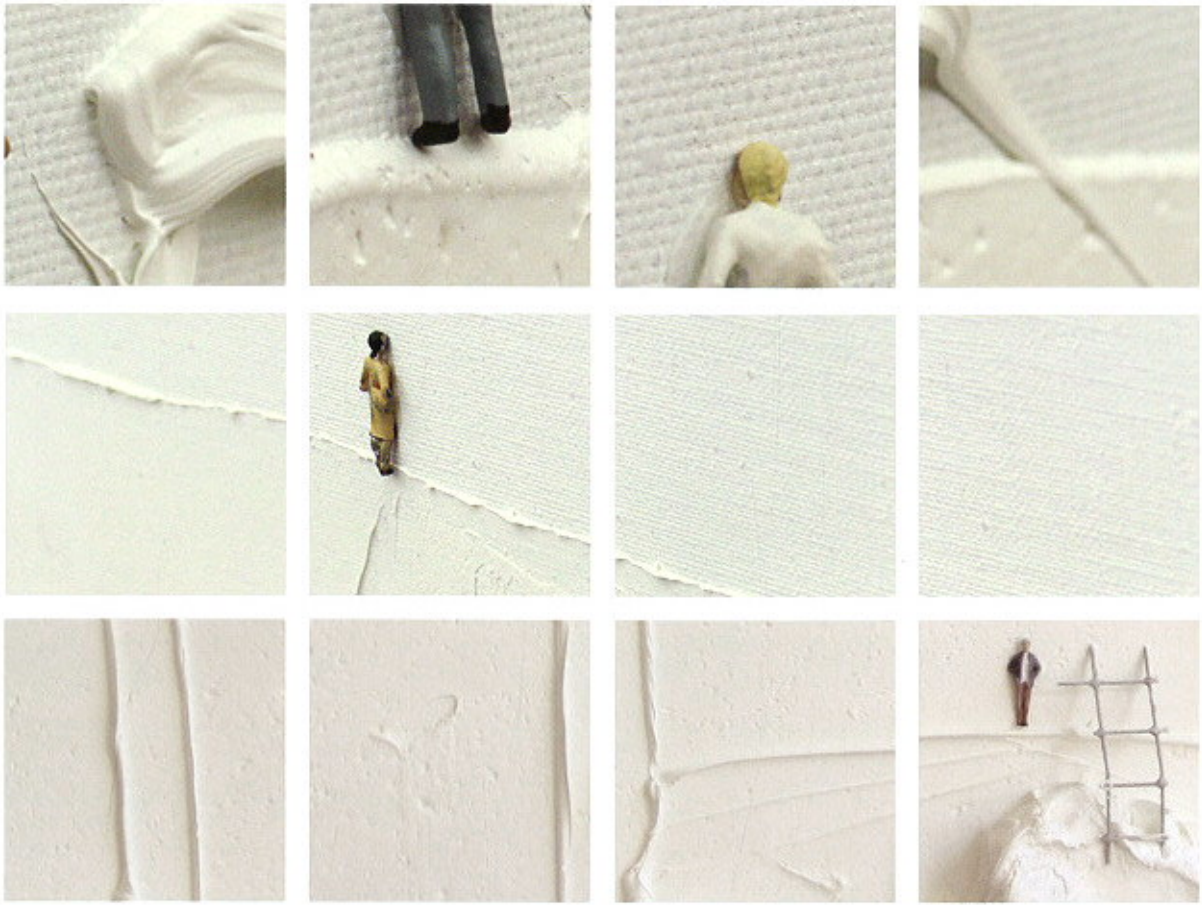
SOLA (Detalle) Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

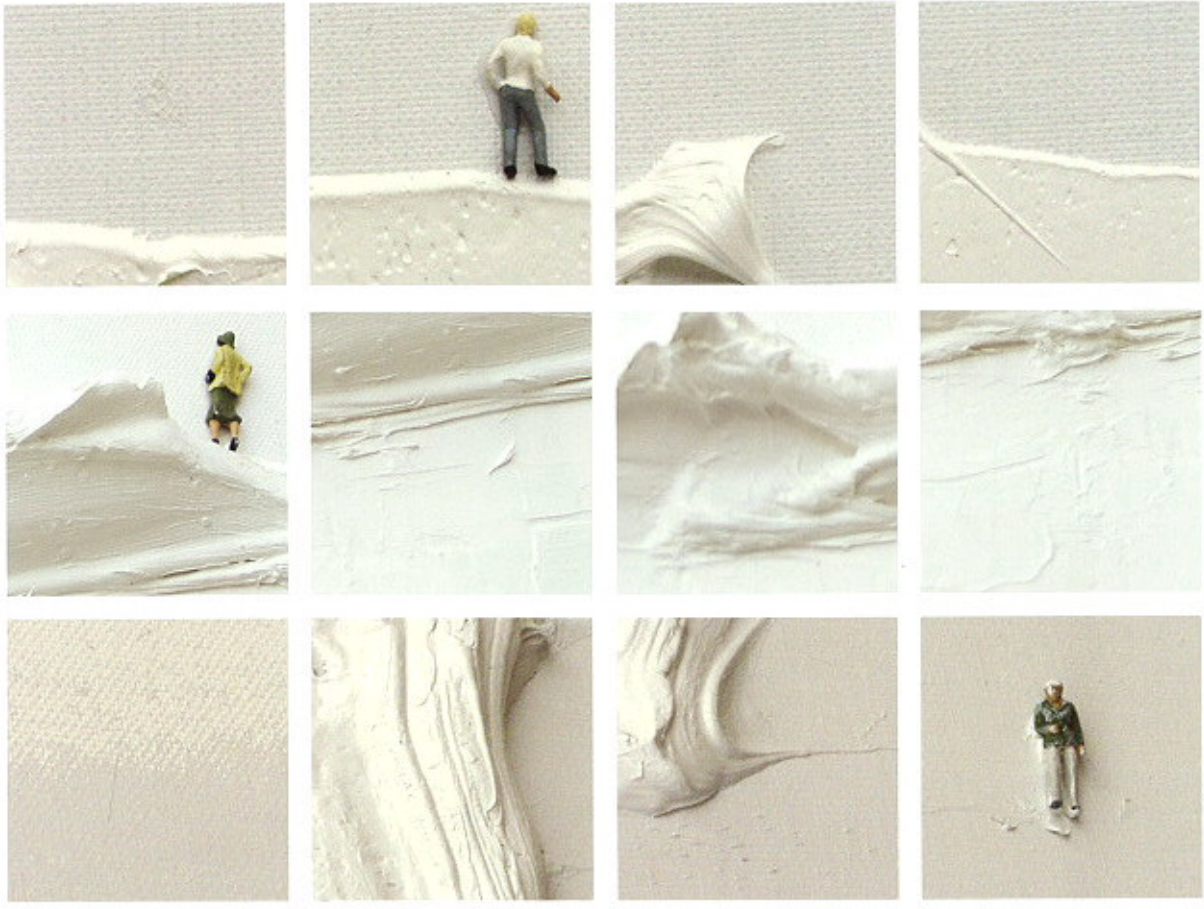

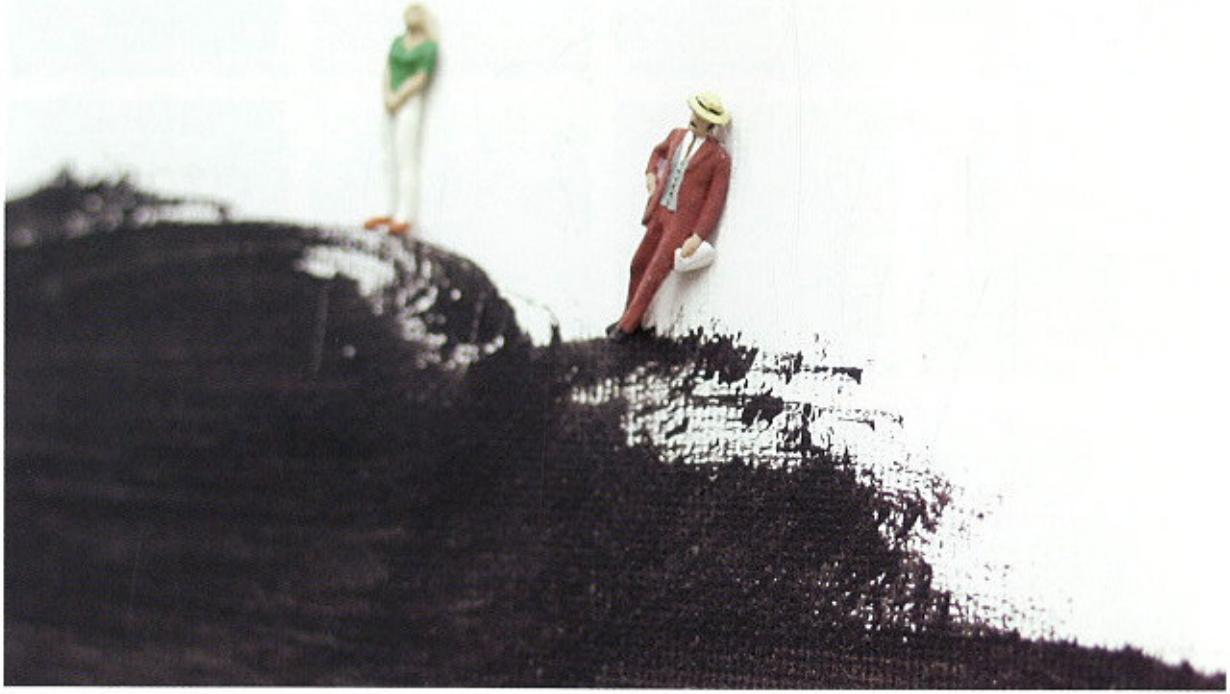
MARES DE OTRO MUNDO III Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

MARES DE OTRO MUNDO IV Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

LUGAR (Detalle) Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

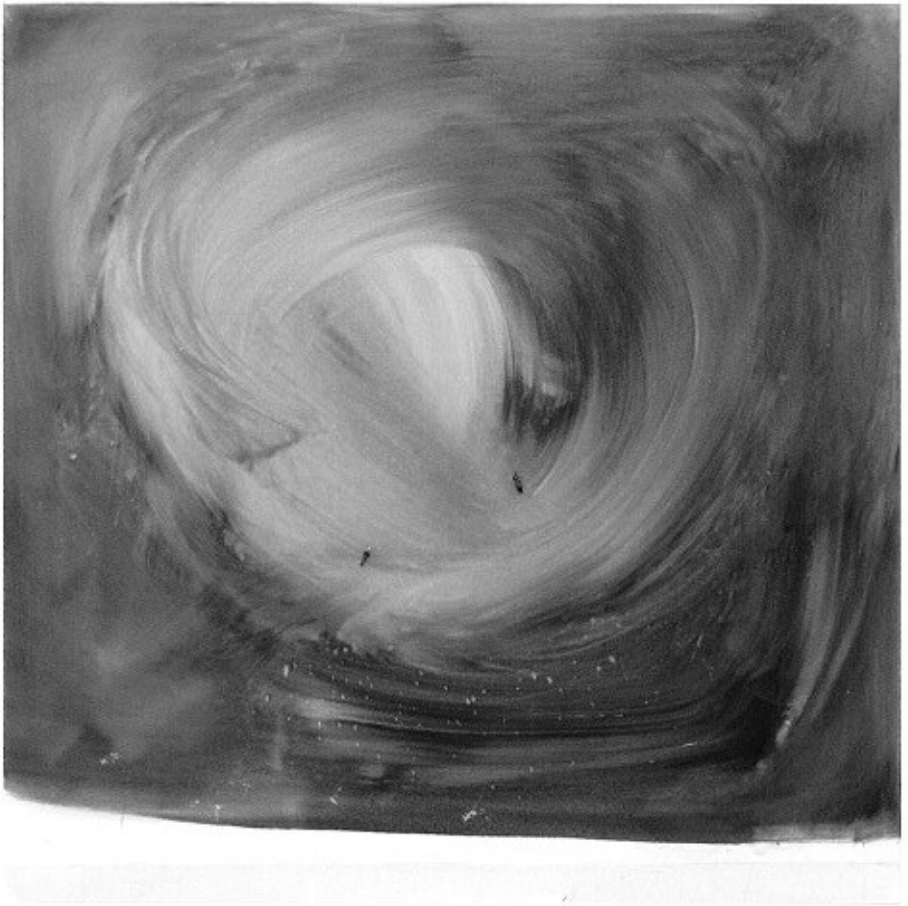
MARES DE OTRO MUNDO XV (Detalle) Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 60x60 cm

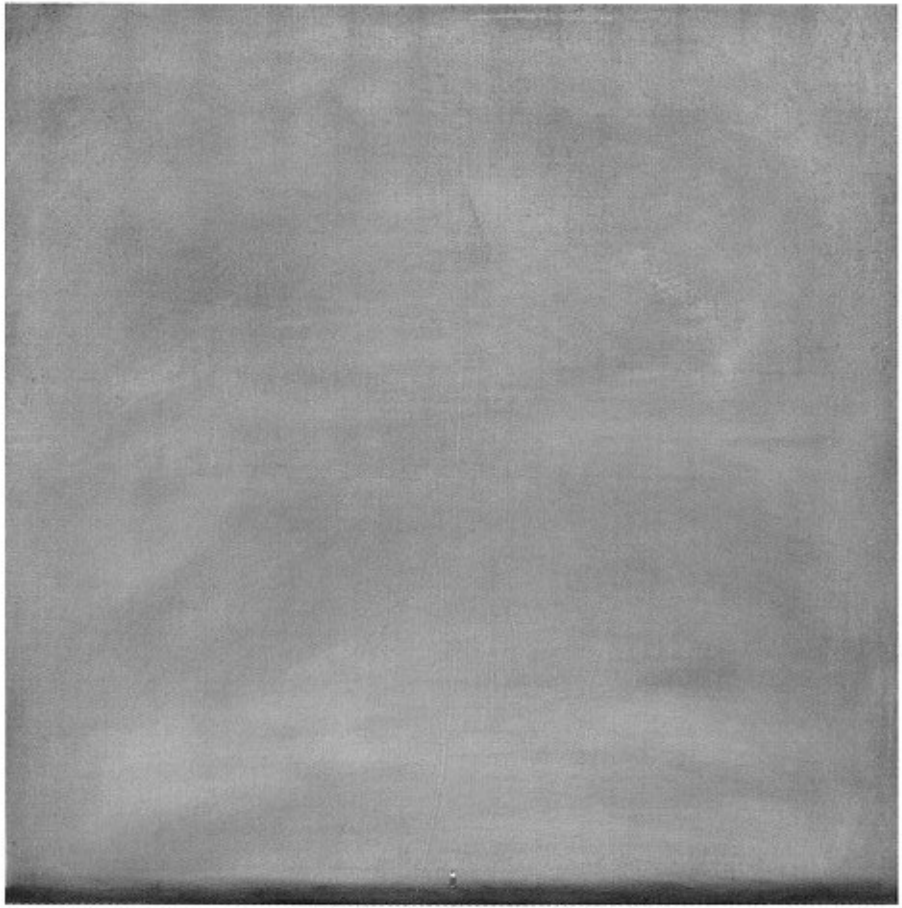
FLOR Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 50x50 cm

PÉTALOS Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 50x50 cm

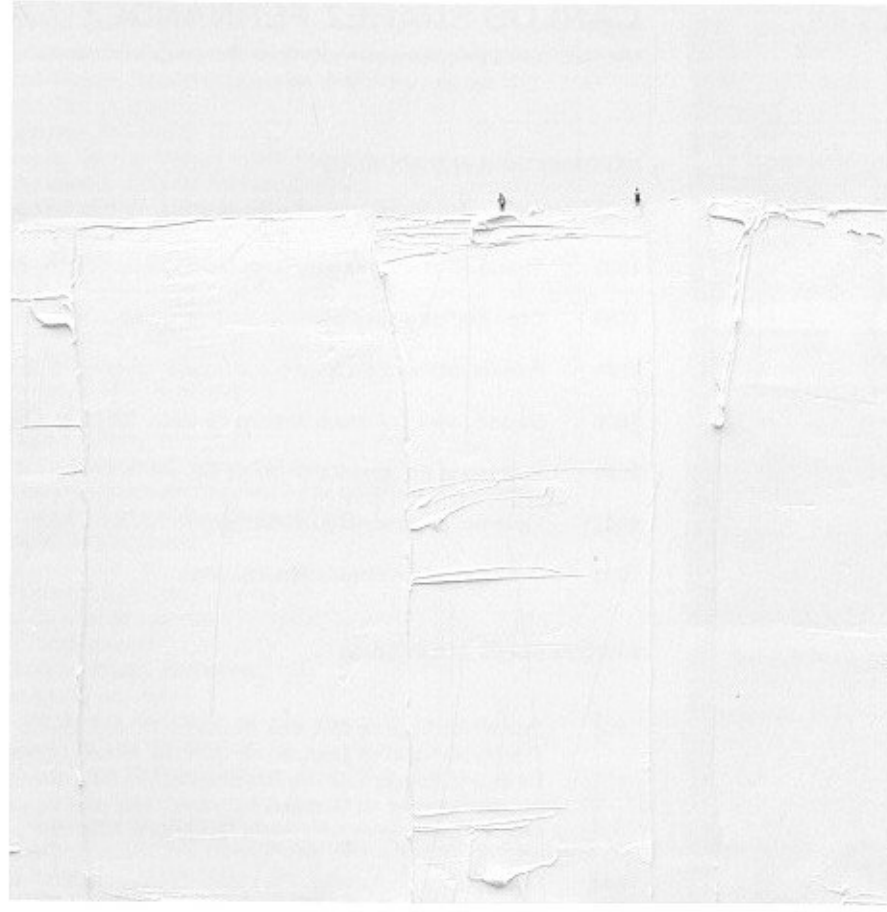
TURBULENCIA Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

SOLA Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

MARES DE OTRO MUNDO II Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

MARES DE OTRO MUNDO I Óleo sobre lienzo y objeto agregado. **2004.** 100x100 cm

CARLOS SUAREZ FERNÁNDEZ (Avilés 1969)

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1993 **Obra Gráfica.** Casa de Cultura de Avilés

1997 **El arte es lo que no ves.** Casa Municipal de Cultura de Castrillón

1998 **Obra gráfica y Arquitectura.** Sala del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. (C.O.A.G)

1999 **Paisaje Intimo.** Sala Borrón e itinerante. Consejería de Cultura del Principado de Asturias

2000 **Mi país.** Sala 1. Antiguo Instituto de Gijón. "Mi país" Casa de Cultura de La Caridad

2001 **El Bosque Encantado.** Casa de Cultura de Avilés

2002 **Escenas de cine mudo.** Sala Cajastur. Mieres y Avilés

2003 **... A la sombra.** Galería Amaga Avilés

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1994 Premio Nacional de Grabado. Itinerante: Madrid, Bilbao, Zaragoza, La Coruña...
Premio Nacional de Grabado de Marbella. Museo Nacional de Grabado de Marbella
De Buena Estampa. Grabadores Asturianos. Itinerante por Asturias y Francia
Premio Nacional de Grabado. Itinerante : Madrid, Málaga, Salamanca, Valencia...
Bienal Internacional Julio Prieto Nespereira. Itinerante : Orense, Caracas, Sao Paulo

1998 Obra Gráfica en Asturias. Fran Masereel Centrum. Bélgica. Itinerante por España
I Bienal de Escultura Urbana. Sotrondio, Asturias.
La Playa y sus Ecos. Pintores Asturianos. Casa Municipal de Cultura de Castrillón

1999 XXX Certamen Nacional de Arte de Luarca

Pintores Asturianos por los afectados Huracán Micth .Caja de Asturias. Oviedo

2000 Certamen Nicanor Piñole de Pintura. Casa de Cultura de Sotrondio. Asturias
Colectiva de Verano. Galería Vértice. Oviedo.
XXXI Certamen Nacional de Arte de Luarca.
I Certamen Martínez Pedrayes. Galería Amaga. Avilés. Asturias
II Premios Motiva de Diseño Gráfico. Caja de Asturias.Oviedo
Muestra Regional de Artes Plásticas de Asturias. Sala Borrón. Oviedo. Itinerante por España
IX Bienal de Arte Ciudad de Oviedo
I Bienal La Pintura y el Mar. Salinas. Castrillón
Colectiva de Navidad Galería Vértice. Oviedo

2001 XXXII Certamen Nacional de Arte de Luarca
Colectiva de Verano Galería Vértice. Oviedo
NTERART Feria Internacional de Arte de Valencia
INTERART Galería Amaga
II Certamen Martínez Pedrayes. Galería Amaga
Bienal Nacional de Pintura "La Carbonera". Sama de Langreo
I Premio de Pintura Junta del Principado de Asturias. Junta del Principado. Oviedo
Faustino Ruiz - Carlos Suárez. El Corte Inglés. Oviedo y Gijón
Colectiva de Navidad. Galería Vértice. Oviedo

2002 Premio Internacional de Pintura FLC. CAMCO Oviedo.
XXXIII Certámen Nacional de Arte de Luarca
CIEN X CIEN. Galería Almirante. Madrid
FIRA DE BARCELONA. Galería Amaga. Barcelona
Certamen San Agustín de Cerámica. Avilés
Colectiva de Verano . Galería Vértice. Oviedo
INTERART. Feria Internacional de Arte de Valencia
OBRA GRÁFICA EN EUROPA. Fran Maserel Centrum de Bélgica

2003 **ARCO 03 Stand Galería Almirante de Madrid**
Exposición PREMIO NACIONAL DE GRABADO. Artium de Vitoria, Fundación Rodríguez Acosta y Calcografía Nacional
DE TAL ARTE TAL ASTILLA. Museo Barjola. Gijón
FERIA DE ARTE DE SANTANDER. Galería Almirante de Madrid
Exposición Premio Internacional de Pintura FLC

XXXIV Certamen Nacional de Arte de Luarca
Colectiva de Verano. Galería Vértice. Oviedo
Colectiva de Verano. Galería Amaga. Avilés
Feria Arte Contemporáneo de Sevilla
Arte Contemporáneo de Avilés en Saint-Nazaire. Francia

2004 **ARCO 04 Stand Galería Almirante**
Pintura Contemporánea en Avilés. CMAE Avilés
MACO 04 Feria de Arte Contemporáneo de México. México D.F
ARTESANTANDER 04 Galería Almirante de Madrid

PREMIOS BECAS Y SUBVENCIONES

1992 Seleccionado para la exposición Jóvenes Ilustradores Europeos

1994 **Finalista del Premio Nacional de Grabado**
Seleccionado Premio Nacional de Grabado de Marbella

1995 **Finalista del Premio Nacional de Grabado**
Finalista y representante español en la II Bienal Internacional de Grabado Julio Prieto Nesperira.
Primer premio y realización de Imagen Gráfica del Proyecto Avilés

Primer premio en el Concurso de ideas para la estación de autobuses de Avilés. Premio Rotary Club
Primer premio de Pintura Rápida Puerto de Tazones
Primer premio de Pintura Los Inocentes. Avilés
Concesión estancia de trabajo e investigación en Grabado en el Fran Maserel Centrum de Kasterlee. Bélgica

2000 Premio Nicanor Piñole de Pintura
Seleccionado en la Muestra Regional de Artes Plásticas de Asturias
Seleccionado para la Bienal Nacional de Arte de Oviedo
Accésit Certamen Martínez Pedrayes de Dibujo

2001 Premio de Pintura "El Corte Inglés". 2º Premio
Seleccionado Bienal Nacional de Pintura La Carbonera
Seleccionado I Premio Internacional de Pintura FLC

Seleccionado I Premio de Pintura. Junta del Principado de Asturias

2002 Concesión de estancia de trabajo e investigación en grabado en el Fran Masereel Centum de Kasterlee. Bélgica

2003 Seleccionado en el II Premio Internacional de pintura FLC
Finalista del Premio Nacional de Grabado

OBRA EN COLECCIONES Y ENTIDADES

Biblioteca Nacional de Madrid
Royal Fine Arts Museum. Amberes
Museo de Bellas Artes de Asturias
Fran Masereel Centrum. Bélgica
Fundación Príncipe de Asturias
Caja de Asturias
Caja Burgos
Ayuntamiento de Avilés
Hotel NH Palacio de Ferrera
Ayuntamiento de Villaviciosa
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Ayuntamiento de Carreño
Sociedad Cultural Puerto de Tazones

OBRA EN ESPACIOS PÚBLICOS

EL BOSQUE ENCANTADO. Estación de Autobuses de Avilés.
Aplicación de la obra gráfica al entorno urbano. 2002

IGLESIA SANTA LEOCADIA DE LAVIANA
Proyecto y ejecución de pinturas murales

Catálogo
Rafael Jaramillo

Cubierta
Horizonte II (detalle) 2004

Contracubierta
Mares de otro mundo III (detalle) 2004

Fotografías de las obras
© José Ferrero
(excepto detalle de "Mares de otro mundo IV")

Texto
© Javier Hontoria

Fotomecánica
Doin

Imprime
Egesa

Dep. Legal M-40617-2004

GALERÍA ALMIRANTE Almirante 5, 1° 28004 Madrid T 915 327 474 F 915 323 261 www.galeria-almirante.com