

te cuento **carolina antón**

sala juana francés
casa de la mujer
23 diciembre / 23 enero 2005

te cuento **carolina antón**

Risa, llanto, alegría, sorpresa, indiferencia, rabia.... Sentimientos, emociones que nos acercan a la esencia misma del ser humano, sin distinciones.

La joven artista zaragozana Carol Antón se asoma a la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer, dependiente de esta Delegación de Acción Social y Cooperación al Desarrollo, con obras que expresan sentimientos. Los de las personas que aparecen en sus retratos, bien sea perteneciendo a unos retablos que, como los clásicos, desarrollan una historia, bien constituyendo una serie en la que los retratados se relacionan entre sí.

Para la artista el conjunto de esta exposición es su propio autorretrato, porque todos los que la componen forman parte de su vida que es la que quiere mostrarnos.

La recibimos y entramos, pues, a ser parte de ella y ella de nosotros.

Carmen Gallego Ranedo
Concejala de Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Cosas mías y tuyas o el discreto encanto de la cotidianidad

Carolina Antón entrevistada por Alicia Vela

Nos conocimos en las clases de doctorado. Carolina había estudiado Bellas Artes en Bilbao y se trasladó a Barcelona para ampliar sus estudios. Cuando presentó su proyecto, defendió con vehemencia su opción por la pintura y esas pinturas no pasaban desapercibidas. En *Sin título* reproducía a modo de pequeños retratos los rostros de sus amigos y su risa o sus gestos exagerados destilaban ironía y teatralidad.

Carolina Antón nos presenta en esta exposición unas obras que ahondan en lo psicológico interpretando o parodiando tópicos que en algunas ocasiones rozan lo esperpéntico, y en otras, emanan ese halo íntimo y sarcástico que dota a sus pinturas de singularidad.

AV. ¿Has pintado del natural, alguna vez, esos gestos que modulan los rostros?

CA. Sí, sí lo he hecho y lo hago por temporadas, y me doy cuenta de todo lo que me pierdo. Sin ir más lejos, este verano, preparando la exposición de la Casa de la Mujer, en uno de los cuadros del *Retablo vasco* me enfrenté al reflejo de mi imagen en el espejo; ahí me di cuenta de la gran cantidad de datos: luz, formas, tonos, que en mis fotos no aparecen o cambian, especialmente porque soy una pésima fotógrafa; pero bueno, también la fotografía es otra historia, todo es útil según lo que quieras contar. Con el referente directo establezco un diálogo, un vínculo que, a veces, se convierte en lucha, ojo por ojo, trazo por trazo, o en *...esos gestos que modulan los rostros* y es la mano la que traduce lo que ve, lo que siente.

AV. ¿Y por qué la fotografía? Si no es gesto, ni materia, ni trazo ¿Por qué te atrapa para pintarla? o será que te cautivan y te raptan esos instantes de luz capturados que van más rápidos que tus manos.

CA. El porqué de la fotografía es el interés de partir de algo objetivo, algo fotográfico que manipulo yo a mi antojo; me gusta llevar esa imagen a mi terreno y hacerla pictórica. Sí, me atrapa la inmediatez, la captura de ese instante determinado que ella ofrece. Va por etapas: unas veces, me interesa su inmediatez y otras es algo más buscado y pensado, es cuando mis modelos se subordinan a lo que yo les pido. En ciertas ocasiones, mi trabajo ha estado más cercano de lo fotográfico que de lo pictórico, y en otras, sólo lo utilizo como medio, como referente del que me sirvo para montarme mis teatrillos.

AV. Esos arquetipos femeninos que introduces para narrar historias cotidianas translucen ironía, sobre todo me refiero al *Retablo playero*. En el modo de presentación de estas pinturas sugieres un guiño lejano en el tiempo, sin embargo alojas en ellas otros contenidos ¿en qué medida evocas signos de otra época?

CA. Sobre todo signos del gótico y el barroco, momento en que estaba en auge el retablo. Extraigo de ellos el símbolo de la cruz, haciendo referencia a la reina de la playa, la pieza más grande, porque viene a ser la más importante y la que constituye la base de la historia. Es en ella donde se concentran todos los rayos del sol y sus efectos secundarios.

- AV. Me interesa de esta pieza no sólo el símbolo de la cruz, que a su vez incita a otras muchas interpretaciones, si no la repetición, la simetría, el espejo, o ese vacío como si estuvieran al aire, sin tierra en la que apoyarse y a su vez posando. Y también el que la secuencia inferior comience con un autorretrato, dispuesta a bucear ¿dónde está el mar de fondo?
- CA. No tengo un mar de fondo, estoy en el mar, en la playa, en la gloria. La escena transcurre allí y allí es donde la brisa azul envuelve toda la obra. Es la cruz la que yace sobre la tierra y la que separa el mundo de los vivos con el de los muertos.
- Dispuesta a bucear, sí, por qué no, nunca mejor dicho, al fin y al cabo hablo de un mundo submarino ¡que haría yo sin mis gafas! quiero verlo todo, absorberlo; sin olvidarme del sol como testigo de un tiempo y de unas circunstancias determinadas.
- AV. En el *Retablo vasco* incitas al espectador con un guiño cómplice ¡a verlas venir! al menos esa es la interpretación que a mi me provocas, el doble juego como espectadora, que sin embargo contrasta con la narración de los retratos inferiores, grotescos, rozando la caricatura, exagerando el gesto.
- CA. Es como yo en medio de un mundo de tradiciones, recuerdos y colores, un mundo de simbologías muy marcadas.
- Las cuatro caricaturas de abajo resumen todo este embolado; igual que lo dejo explícito en el título de la obra, quiero acabar de pulir las caras con la txapela y los coloretes, hacer más evidente eso que entendemos por vasco o que por lo menos entienden mis personajes por personaje vasco. La gente actuaba así frente a la cámara, es curioso. Todo es un chiste, hay que aprender a tomarse las cosas a risa, dar vidilla a este teatro al que todo el mundo pertenecemos.
- AV. En los pequeños retratos, unas veces íntimos y otras veces dramáticos, me llama la atención cómo sitúas en el centro ese rostro femenino con diadema de princesa o de novia ¿qué encierra esa ironía?
- CA. Es una princesa, como tú bien has dicho, y las princesas llevan corona, con todas las connotaciones que ello arrastra. La dejo ahí, en el centro. Ella es la protagonista de todo este cuento y en torno a ella gira la historia. Sacralizada y descontextualizada de su medio habitual para pasar a otro donde cobra una mayor importancia. Todos los personajes pertenecen a mi vida cotidiana, actúan o son pillados frente a la cámara para después ser manipulados y distribuidos en el plano en la superficie. Esa es mi narración, la relación de unos con unas y otros con otras.
- AV. Y para terminar, te deseo mucha suerte en esta exposición, que creo que es tu primera individual en Zaragoza ¿no?
- CA. Muchas gracias, Alicia, por todo, también así nos vamos conociendo un poquito más. No es mi primera individual en Zaragoza provincia, pero sí la primera en Zaragoza capital, o por lo menos en una sala con estas características. En fin, que espero que todos y todas podáis asistir y la disfrutéis. Ven y "te cuento".

s.t. 2004

óleo sobre lienzo

23 unidades de 10 x 18 cm

retablo vasco. 2004
óleo sobre lienzo
2 unidades de 80 x 130 cm
1 unidad de 130 x 195 cm
4 unidades de 40 x 40 cm

ana. 2004
óleo sobre lienzo
130 x 130 cm

Mucho antes de poder leer cuentos, uno de mis pasatiempos favoritos era curiosarse, mirar, garabatear, pellizcar las hojitas de un pequeño libro sobre *Las Seis Mujeres de Enrique VIII*.

Para entonces, yo no entendía nada de nada, ni de reyes ni princesas, ni de lenguajes, ni de personas, ni de vidas y, menos aún, de arte o de pintores. Pero, recuerdo que me fascinaba la piel blanca, las miradas, los gestos, los peinados y las joyas de aquellos pequeños retratos de Holbein el Joven.

Ahora, cada vez que vivo el descubrimiento de una nueva serie de cuadros de Carolina, a quien observo pintar en su estudio con el amor, la energía, la destreza y la matemática de quien conoce profundamente la línea, el color, los pinceles... siento el mismo fuerte latido, la misma sensación de misterio y de seducción.

Las horas estivales de encierro junto al mar y el sufrimiento que siempre acompaña a la creación artística han hecho que esta joven creadora dé a luz retratos de seres que forman parte de su vida. Son guiños a otras épocas de la Historia de la Pintura, como los maestros retratistas o los retablos góticos.

La artista observa la realidad a través de sus ojos, pero también a través de la cámara fotográfica; reflexiona sobre ella y sobre la mirada creando imágenes que profundizan, trascienden (en algunos casos con humor y de una manera irónica), en lo cotidiano, en los recuerdos, en vivencias pasadas y, sobre todo, en la complejidad de la identidad del sujeto y de las relaciones humanas.

Vicky Méndiz Casas

Me gusta tal cual

Paisajes, escenas, miradas: mi mundo es mi playa, mi vida, una buena jugada. Todavía oigo el retumbar de la pelota golpeando fuerte sobre mi latente pecho. Todavía siento mi latente pecho abrazado por tu sonrisa. Todavía sonrío en mi bañera buceando bajo la espuma y el vapor de la estancia casi desconocida que habité aquellos gratificantes días.

Recojo las gafas que antaño miraban empañadas y rayadas, y comienzo a leer las líneas de tu ausencia. Todo es legible en tu carta, ya no hay vapor ni hay rayas. Los trazos, femeninos, insinuantes, cariñosos, poseen fuerza, son vigorosos. Son como los recuerdo cuando aún no me quedaban marcas, cuando podía mirarte como hoy: sin un antifaz de desconfianza.

Tomo entre mis manos las notas de aquel día. Me tumbo al sol y su calor acaricia suavemente mi alma. Las salinas gotas iridiscentes se apoyan con dulzura sobre mi piel, sobre mi terso muro de estremecida fachada. Las observo en su reflejo de atrayente tonalidad, de ácidos y vivos colores que me devuelven vuestros rostros. Aparecen diminutos, como lejanos; mas, tal y como yo los siento, se me antojan bien cercanos.

Todo parecía tan gris antes de ir, todo parecía tan gris cuando llegué. Cómo me engañó la vista, cómo me dejé llevar por la imagen que siempre diste a los desconocidos. Me habitué a ti, me mostraste tus recónditos parajes y empecé a comprenderte enseguida. No eras apagada, eras verde, naranja, roja, totalmente en mi mundo alterada.

Así te quiero mostrar, así os quiero revelar, así os vivo cada día más. El vaivén de vuestros semblantes sigue sacudiendo con potencia mi selvático espíritu rebosante de alegría. Regreso a la orilla y juego a la pala donde las pisadas son borradas con presteza por las olas de mi cuaderno. Allí están, apenas bosquejados, esos mismos garabatos que inician siempre mi redacción.

Me quito las gafas, ya no me hacen falta. Las líneas blancas que delimitan mi cancha de juego han perdido su rígida trayectoria y su establecida magnitud. Las veo sinuosas, imprevisibles en su nuevo trazado de carne encendida. Llamas, fuego, incandescencia de mi torso abierto en canal sobre la tensada tela que cubría mi lecho. Ya puedo dormir relajada. Miradas, escenas, paisajes: sueños endiablados de extensa ternura que quedaron grabados en mi retablo-vida.

Christian Losada

CAROLINA ANTÓN MATÉ. 1980 Burgos. carolantonmate@yahoo.es

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 1998 Bachiller Artístico, Escuela de Artes y Oficios. Zaragoza.
- 2003 C.A.P. Certificado Aptitud Pedagógica. U.P.C. Barcelona.
Licenciatura Bellas Artes. U.P.V. Leioa (Vizcaya).
- 2003-04 Cursos doctorado: *Pintura en la era digital*, U. B, Barcelona.

BECAS Y PREMIOS

- 2001 Beca Sócrates-Erasmus: «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» Atenas (Grecia).
- 2002 Beca Fundación Balneario Mondariz, Mondariz (Pontevedra).
- 2002-03 Beca Séneca. U.B. Barcelona.
- 2003 Beca Talens. U.P.V. Leioa (Vizcaya).
II Accésit, II Concurso Artes Plásticas: Premios a la creación artística 2003, Universidad de Zaragoza.
- 2004 Beca Talens. U.B. Barcelona.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2002 Alumnos Erasmus/Sócrates. Sala Araba. Vitoria (Alava)
Getxoarte2002, Sala de Artes Emergentes. Las Arenas –Getxo– (Vizcaya).
- 2003 Beca Talens, Itinerante por toda España.
Premios a la creación artística 2003. Universidad de Zaragoza, Obra premiada,
Sin criterio.com y punto. Sala exposiciones BB.AA. U. B, Barcelona.
Getxoarte2003, Sala de Artes Emergentes. Las Arenas –Getxo– (Vizcaya).

- 2004 Beca Talens. Itinerante por toda España.
XLVI Premi a la pintura Jove. Sala Parés. Barcelona. Adquisición de obra para colección Antonio Mariani (Amberes, Bélgica).
Muestra de arte Joven. Instituto Aragonés de la Juventud. Itinerante por Huesca, Zaragoza y Teruel. Obra seleccionada.
Premios a la creación artística 2004. Universidad de Zaragoza. Obra seleccionada.
Azul. Convivencia artística. Centro Emilia Pardo Bazán. Sanxenxo (Pontevedra)
Vuelta a casa por Navidad. Saladestar. Barcelona.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1999 *Sin título*. Lambroa. Bilbao (Vizcaya).
2001 *Sin título*. El Hemisferio. Zaragoza.
2003 *Vaivenes*. Centro Cultura Mariano Mesonada, Utebo (Zaragoza).

OTROS

- 2000 Colaboración con artistas europeos *Arte en órbita*, La Alfranca (Zaragoza).
2003 Miembro activo de eventos artísticos de Saladestar. Barcelona.
2004 Imagen tomada a partir de una de mis obras para la portada *Getxoarte2004*.
Azul. Convivencia artística. Sanxenxo (Pontevedra).

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Educación y Acción Social

Organiza:

Servicios Sociales Especializados

Unidad Mujer

Título:

«te cuento»

Espacio:

Sala Juana Francés

Periodo:

23 diciembre - 23 enero 2005

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Educación y Acción Social

Servicios Sociales Especializados

Textos:

Carmen Gallego Ranedo

Alicia Vela

Vicky Méndiz

Christian Losada

Fotografía:

Carolina Antón

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-3.419-04

sala juana francés casa de la mujer *

Don Juan de Aragón, 2

Tel. 976 39 11 16

Fax 976 39 15 92

de lunes a viernes

de 12 a 14 y de 18 a 21 horas

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO