

sala juana francés

4 octubre / 15 noviembre 2006

visceras y alas **María Buil**

Zaragoza

AYUNTAMIENTO

Acción Social y

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

María Buil es una artista integral. Una joven artista aragonesa que tiene, a pesar de su edad, una larga trayectoria en el mundo de la pintura.

Licenciada en Bellas Artes, becada por el Ministerio de Cultura y por la Diputación de Zaragoza en la Casa de Velázquez, tiene en sus pupilas, en su corazón y en sus manos la luz y los colores de su Monegros natal y los hace trascender a sus lienzos que se enriquecen con ese afrancesamiento impresionista de su formación y de su residencia parisina.

Dice Pepe Cerdá, refiriéndose a su obra que “la pintura, la de verdad, nació para retratar, para pintar carne”, y María lo sigue al pie de la letra. Empezó pintando personas y ovejas deliciosas, luego la vimos haciendo introspección en el interior de los animales: canales, vísceras. Y ahora nos sorprende, dando un paso más, pintando angelotes que conforman entrañas. Carne en estado puro.

La Casa de la Mujer, dependiente de la Concejalía de Acción Social y Cooperación al Desarrollo, comienza un nuevo curso con esta exposición “Vísceras y Alas” que nos transporta a un mundo de cuerpos y carne en constante evolución.

Una simbiosis perfecta entre lo más material, lo más “intestinal” y lo más espiritual. La “sublimación” de la carne, nos transporta, al observador, a una suerte de emociones encontradas, en donde la tierra y el cielo se fusionan, simbólicamente, en un lienzo, lienzo que se impregna de magia, de armonía, de color y de luz. Miremos, pues, con los ojos de la fantasía y que a cada uno la imaginación le lleve a la interpretación que quiera, pues María Buil nos muestra la suya y nos invita a descubrirla en esta Casa de la Mujer, que es la casa abierta a toda la ciudadanía.

Carmen Gallego Ranedo

Teniente de Alcalde del área de
Educación, Acción Social y Cooperación al Desarrollo

En pos de la esencia pictórica, María Buil

Sorprende comprobar la capacidad analítica de María Buil (Zaragoza, 1970) que persiste en despojar a la pintura de cualquier elemento artificioso, de servirse de ella como un instrumento vital, casi interpretativo, a través de la cual se interpela y nos interpela. Al igual que un poeta se sirve de sus palabras, de sus versos, María Buil utiliza la pintura.

Una pintura que, pese a las apariencias, evidencia una serie de constantes formales y conceptuales vertebradas en torno a la dualidad, a la confrontación, que se repiten a lo largo de su trayectoria.

Sus últimas obras se desenvuelven entre la metamorfosis barroca y la más estricta actualidad. Porque, poco a poco, ha ido cambiando aquellas duras y frías evocaciones intimistas con que sorprendía a propios y extraños en sus primeras presentaciones públicas.

Atrás parecen haber quedado aquellos escenarios de su infancia, de su adolescencia, de su juventud: esos personajes encerrados en espacios silentes, expectantes, sumidos en sus propios pensamientos, en especial aquella niña que raras veces sonreía; los desolados e intensos paisajes monegrinos que se expandían en la inmensidad de sus celajes ásperos, sin nada ni nadie que los perturbase; los corderos de miradas gatunas y comportamientos humanos; incluso aquellas tartas que parecían sustituir a los personajes infantiles... También los carneros desollados, concebidos a modo de naturalezas muertas, que ideó más recientemente.

Entre aquellos carneros emergieron algunas vísceras, convertidas en uno de los protagonistas de su universo imaginario actual, que, sin quererlo, obligan a pensar en uno de los grandes genios de la pintura española, Francisco de Goya, en algunas de sus composiciones menos estelares pero igualmente espléndidas. Son vísceras individualizadas, concebidas como objetos suspendidos en el espacio, entre atmósferas asfixiantes, opacas; igual que sus antiguos personajes. Corazones, hígados, riñones, pulmones... trazados con delicadas, incluso nacaradas, pinceladas; ojos que al mostrarse semejan capullos que se abren con el amanecer... Formas orgánicas cuya representación, como refiere la propia pintora, alcanzarían mayor intensidad que los cuerpos que alimentan. Se me ocurre que, en realidad, esas vísceras se han convertido en la esencia de sus personajes, los embriones de futuros individuos; quizá en ese planteamiento haya influido la reciente maternidad de la artista.

Vísceras en pequeños formatos, a modo de aquellos exquisitos *tableautins*, que alternan, como ya sucediera en trabajos anteriores, con otros lienzos de dimensiones mayores. Otra de sus constantes, de sus confrontaciones.

Algunas de ellas surgen, metamorfoseándose, entre los angelotes, entre las delicadas atmósferas celestiales barrocas que va componiendo al mismo tiempo. Los celajes, los *putti* de cuerpos rosados, los limbos y las vísceras se dan la mano, como ocurría en el Barroco, en la pintura de María Buil quien, redescubre a maestros de la pintura como Bol, Fragonard, Maratta, Poussin. Un aspecto que no es del todo novedoso porque, desde que contemplé sus primeros lienzos, he tenido la impresión que la artista se apropia, para transformarlos, reinterpretarlos, de los recursos técnicos empleados por los grandes maestros. Preferentemente por los grandes maestros barrocos, pero también por Francisco de Goya, por el Picasso doliente, incluso por Antonio Saura...

Porque la suya continúa siendo una pintura de carácter figurativo pero, y de nuevo surge la confrontación, plagada de recursos matéricos y gestuales que, en ciertas ocasiones, emergen triunfantes; ocurre por ejemplo en "Estudio nº1, Alrededor de « Les enfants nobles dans un char tiré par des chèvres, Ferdinand Bol; 1654 »".

Una pintura en la que persisten esos espacios neutros, esas atmósferas asfixiantes, esa extraña quietud que, al entablar el debate espacial y secuencial, se percibe violenta. También su capacidad para interpelar a sí misma y a los otros, a los espectadores que, forzosamente y como sucedía en aquellas antiguas composiciones, se convierten en cómplices de las dudas, los anhelos, de la pintora.

Ocurre que todos esos paisajes existenciales que ha ido recreando a lo largo de su trayectoria se metamorfosean ante nuestra mirada. Y nos traslada, se traslada, como sucedía en años pasados, a un universo de tintes entre mágicos y sombríos al tiempo, a un universo íntimo e inquisitivo también, en el que asoman sus recuerdos, sus certezas e incertidumbres, sus sentimientos, su pensamiento... Sólo que ahora provisto de la dualidad característica del barroco, de la cultura clasicista; que, a mi se me antoja, una búsqueda de la propia esencia pictórica.

Son pinturas, al fin, que refieren e inquietan al tiempo, que hacen gala de la exteriorización de su introversión, de su conocimiento y gusto por los grandes clásicos, por la más rabiosa actualidad, por ese universo sentimental convertido en una imagen congelada en el tiempo, que oscila entre un cierto pesimismo y la lucidez que parece anidar en su joven y sorprendente trayectoria.

Concha Lomba Serrano
Universidad de Zaragoza

Corazón. 2006

Óleo/tela
24 x 19 cm

Estudio nº3, Alrededor de "L'essaim des Amours, Fragonard, 1767". 2006

Óleo/tela
180 x 150 cm

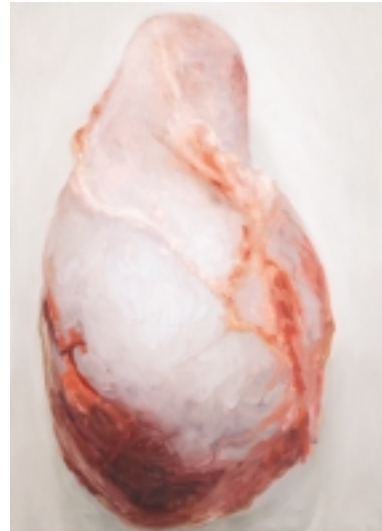
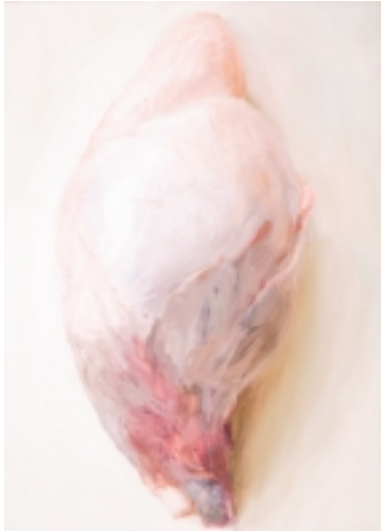
Visceras disfrazadas de ángeles en un Fragonard. 2006

Óleo/tela
180 x 150 cm

Estudio nº 1, Alrededor de "Amours et Guirnales de fleurs", Carlo Maratta, 1694. 2006

Óleo/tela
97 x 195 cm

Visceras grandes. 2006

Óleo/cartón
107 x 77 cm

Estudio nº 1, Alrededor de "Les enfants nobles dans un char tiré par des chèvres, Ferdinand Bol", 1654. 2006

Óleo/tela
180 x 195 cm

Vísceras pequeñas. 2006

Óleo/tela
24 x 19 cm

Estudio nº2, Alrededor de un Amorcillo de "L'inspiration du poète, Poussin, 1630". 2006

Óleo/tela
130 x 89 cm

Ideas sueltas y dudas

VÍSCERAS

Hay algo de "verdad" o de "realidad" en las formas orgánicas más básicas. Es una especie de "presencia rotunda" que no llego a comprender

¿Que es lo que se esconde detrás de esa atracción, de esa intensidad especial?

Es extraño que las partes individualizadas tengan más fuerza que el conjunto; es como si un órgano tuviera más presencia que el cuerpo entero, y éste más que un conjunto de individuos. De la misma manera que una rama me parece más real que un árbol y éste más real que un paisaje.

¿Es una simple cuestión de distancia física?

¿O simplemente es porque el conjunto tiene algo de "predecible", de normativo y de "domesticado" que me aburre?.

¿No está también la víscera ligada a una conciencia más intensa del presente que la que producen otros objetos menos perecederos?

Creo que una víscera así, sola y cercana está tocando en algún sitio algo grande.

LA REALIDAD

¿Crees que hay una realidad mediatizada?, una especie de “apariencia de realidad” funcionando como Realidad?.

¿Crees que nuestras estructuras de pensamiento mecanizan la relación que tenemos con los objetos cotidianos y no cotidianos?

¿Crees que hay una “apariencia de realidad”, una “estructura de realidad” del mismo modo que hay una “verdad formal”?

Y nosotros ¿dónde estamos dentro de tanta estructura? ¿de qué estamos hechos?

¿Te imaginas que no existiéramos como lo pensamos?

CULTURA-ARTIFICIO

Leo en la cartela: “Enfants nobles de la famille Trip, dans un char tirè par des chèvres”, Ferdinand Bol, 1654, Museo del Louvre.

Pero ¿qué es lo que hace ese niño en semejante escenario? Cabras, amorcillos y carroza de Cenicienta incluidos.

A veces el tiempo transforma la cultura en un jeroglífico y la distancia temporal acaba tiñendo de absurdo muchas relaciones.

Lo absurdo es atractivo igual que negarlo todo puede ser un buen principio.

A veces la cultura tiene algo de artificio. ¿Por qué esa necesidad de apariencia? Ya se que siempre voy alrededor de lo mismo; crees que estamos

rodeados de estructuras de apariencia, que justifican una existencia que muchas veces quizás no es real? Hay estructuras que funcionan como analgésicos.

PULSION

No suelo conseguir recordar los autores ni las fechas que están ligadas a los cuadros que me interesan en los museos.

“Les contraintes historiques”, las interpretaciones semióticas, sociológicas, formales, etc, etc. Todo eso es muy inteligente, pero no sé si habla de lo que a mi me atrae en estos cuadros.

Cuando se apartan esas lecturas, ¿qué es lo que queda de los cuadros?

¿Qué queda fuera de los textos?

TÉCNICA PICTÓRICA

¿Se puede pintar desde fuera de la Memoria Histórica? ¿No es imposible Pensar sin Memoria? Creo que hay una forma de “pensar al óleo”. Es una forma específica de la propia naturaleza, del material que conjuga lo transparente y lo opaco en el mismo medio.

El óleo puede actuar como óleo, como velo de si mismo y como espejo de otras realidades.

El problema está en reconocer lo que no se ha visto nunca cuando solo se sabe pensar con la memoria. Pero estoy segura de que en el óleo pasan muchas cosas.

María Buil

MARIA BUIL. Zaragoza, 1970
mariabuilgazol@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 1994 Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Pintura. Universidad de Barcelona.
- 1998 Taller de pintura dirigido por José Hernández, Círculo de Bellas Artes de Madrid.
- 2004 Taller de pintura dirigido por Antonio López. Caja de Extremadura. Plasencia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2005 Territorio íntimo-Íntima violencia. En la frontera. Ayuntamiento de Zaragoza.
- 2004 Galerie Les Singuliers. París.
L'Espce Châteauneuf. Credit Agricole de France. Tours.
- 2002 María Buil. 2000-2002. Monasterio de Veruela. Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza.
- 1999 Palacio de Montemuzo. Zaragoza.
- 1997 Galería Nostr-Art. Girona.
- 1996 Galería Recoletos. Madrid.
- 1994 Galería Manel Mayoral. Barcelona.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2006 VårfoK Galéria, Budapest
- 2005 Scoope-London, Londres.
Espace Seine Saint Denis, Fête de l'humanite, París.
Violentes Femmes. Château de Tours. Tours.
- 2004 ARCO. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Imàgenes de mujer. Museo Pablo Serrano. Zaragoza. Instituto Aragonés de la Mujer- Gobierno de Aragón.
- 2002 Institut de France. Casa de Velázquez. Salle de Caen. París. France.
Retratos. María Buil, Pepe Cerdá. Casa de Velázquez. Madrid. Lourmarin. Casa de Velázquez. Aix-en-Provence. France.
Seres híbridos. Casa de Velázquez. Madrid.
Aquí. Arte + Rolde. Torreón Fortea. Zaragoza.
Exposition statutaire. Casa de Velázquez. Madrid.
Exposition statutaire. Espace Cardin. París. France.

- 2000 Muestra de Arte Joven. (Diputación General de Aragón). Museo Pablo Serrano. Zaragoza.
El sueño rojo de Buñuel. Itinerante. D.G.A. y la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón.
Capilla del Oidor. Alcala de Henares. Madrid
ARCO. Galería Val-i-30. Madrid
- 1996 Pintura Joven. Sala Parés. Barcelona.
- 1995 La Balsa de Babel. Galería Val-i-30. Valencia.
Espai Obert. Galerie Ferrán Cano 4-Gats. Barcelona.
Galería Arte-Clio. Pamplona.
- 1993 Galería Val-i-30. Valencia.
Torreón de Lozoya. Segovia.

BECAS Y PREMIOS

- 2002 Beca del Ministerio de Cultura. Colegio de España en París.
Mención de Honor. ZARTE. Feria de Muestras de Zaragoza.
Casa de Velázquez. Beca de dos años Diputación Provincial de Zaragoza, (D.P.Z.)-Ministère de l'Education Française.
- 1999 Beca de tres meses. Casa de Velázquez. Madrid.
- 1998 Gran Premio de Arte XII. Sta. Isabel de Aragón. Reina de Portugal. D.P.Z.
Mención especial "Artista menor de 30 años" XI. Sta. Isabel de Aragón. Reina de Portugal. D.P.Z.
- 1995 Finalista XXXVII Premio a la Pintura Joven. Sala Parés. Barcelona.
Seleccionada para la "14 Mostra d'Arts Plàstiques per a joves". Generalitat de Catalunya.
- 1994 Beca de pintura de la Fundación Rodríguez-Acosta. Granada.
- 1993 Beca de Pintura Del Paular a Segovia. Provincia de Segovia-Comunidad de Madrid.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a todas las personas que me habeis ayudado a hacer posible esta exposición; de forma especial a Cruz e Hilario, a Pili y a Saso desde la carnicería, a Carmina y a la tía Ana.

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Educación, Acción Social
y Cooperación al Desarrollo

Organiza:

Servicios Sociales Especializados

Unidad Mujer

Título:

«visceras y alas»

Espacio:

Sala Juana Francés

Periodo:

4 octubre - 15 noviembre 2006

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Educación y Acción Social

Servicios Sociales Especializados

Textos:

Carmen Gallego Ranedo

Concha Lomba

María Buil

Fotografía:

Gonzalo Bullón

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-?????-06