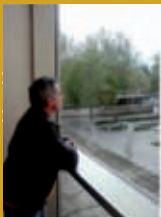

NATURALEZA Y GEOMETRÍA

helena zapke - luis nieto - félix orcajo - pedro cartón
carlos medina gómez - comisario diego cano de gardoqui

félix orcajo - luis nieto - helena zapke - pedro cartón - carlos
lix orcajo - luis nieto - helena zapke - pedro cartón - carlos
x orcajo - luis nieto - helena zapke - pedro cartón - carlos medina
jo - luis nieto - helena zapke - pedro cartón - carlos medina -
o - luis nieto - helena zapke - pedro cartón - carlos medina - félix

comisario: diego cano de gardoqui

"Wo fass Ich Dich, unendliche Natur?
(¿Dónde te captaré, oh naturaleza infinita?)

J.W. GOETHE

"De la naturaleza deriva el hacer y el dar una vida,
una realidad, un cuerpo visible, una forma sensible,
una acción al pensamiento mismo, a la razón misma"

el dar una vida,
forma sensible,
la razón misma"

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri

done di pensieri

"Wo fass Ich Dich, unendliche Natur?"
(¿Dónde te captaré, oh naturaleza infinita?)

he Natur?"
infinita?)

J.W. GOETHE

"De la naturaleza deriva
una realidad, un cuerpo visible,
una acción al pensamiento mismo, a la razón misma"

G. LEOPARDI

Desde siempre o, al menos, desde el momento en que emergió del seno de las sociedades el libre juego de las psicologías individuales, existe una tensión antagónica entre Naturaleza - Universo físico, único e infinito - y Naturaleza del Yo - Universo del artista creador -, un Yo tendente, en parcial y trabajado esfuerzo, hacia la Unidad y la Infinitud.

Tal es el Arte. Tensión percibida y dirigida por la emoción hacia la transformación y materialización de lo visible en una obra, a modo de resumen abreviado de esta lucha desatada por aproximar, dominar o ser dominado por la Naturaleza.

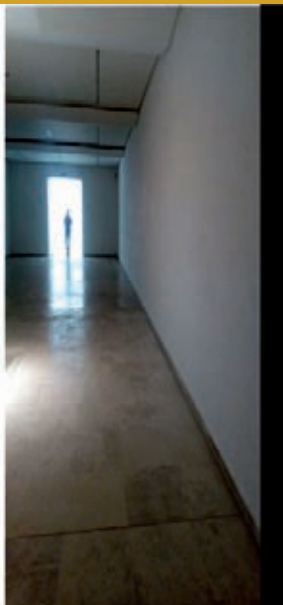
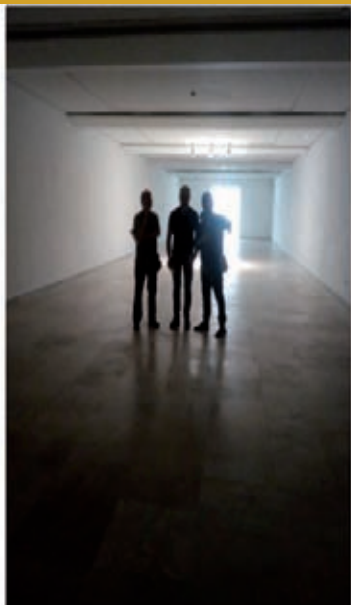
Este es el fundamento de la exposición colectiva que ahora se presenta aquí, en nuestro Patio Herreriano. Una muestra resultado de un largo proceso de reflexión y elaboración de cauces y obras por parte de unos artistas creadores.

Ellos, que cuentan con una amplia trayectoria profesional, asumieron hace tiempo, quizá desde sus inicios, el empeño sagrado de desvelar y/o proyectar ese "Orden" implícito que les liga íntimamente a lo que les rodea.

No importa lo diverso de sus actitudes La totalidad de la obra expuesta encierra un único e infinito sentido: la mirada precisa, intensa a la Naturaleza, donde racionalidad y sentimiento, certezas y desgarros, caminan de la mano.

Aún así, esta comunión de deseos y artefactos muestra visiones entrelazadas pero personales que el que esto suscribe, Comisario de la Exposición, quiere abrir a la reflexión individual de los propios artistas.

Diego Cano de Gardoqui García. Comisario de la Exposición

FÉLIX ORCAJO

Creo que las piezas que estoy elaborando no buscan la geometría o al menos aquella que reside dentro del orden interno que cada elemento de la Naturaleza posee, ni tampoco explora las posibles relaciones numéricas que las describe.

En realidad, esta posible geometría aparece reflejada o proyectada como un concepto artificial que es utilizado para establecer un nuevo orden. En definitiva, la geometría aquí no es contemplada, sino aplicada como un intruso que interviene en la propia Naturaleza. Por tanto, no la explica, ni la amplía, ni tampoco colabora a un mayor entendimiento o a su comprensión.

Se trata pues de una geometría impuesta con un marcado carácter constructivo y que a su vez afecta, modifica o interrumpe la propia dinámica del elemento natural al que es aplicada.

FÉLIX ORCAJO

HORIZONTAL/DEFECTOS: CARENCIAS Y DESEOS DE UN ÁRBOL - 2017 -
ENSAMBLAJE DE MADERAS POLICROMADAS - LONGITUD - 3,5 M.

FÉLIX ORCAJO

ÁRBOL CAÍDO - 2017 - ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO EN HIERRO SOLDADO Y ÁRBOL
OLMO PINTADO (LONGITUD - 1,60 M.)

FÉLIX ORCAJO

BOSQUE INVERTIDO - 2017 - TUBOS DE HIERRO GALVANIZADOS, SOLDADOS Y ENSAMBLADOS
A RAMAS DE OLMO PINTADO. - MEDIDAS VARIABLES -

FÉLIX ORCAJO

NATURALEZA MUERTA/MECANISMO DE DEFENSA - 2017 - CILINDROS DE HIERRO GALVANIZADO ENSAMBLADOS DE FORMA ALEATORIA A LAS RAMAS DE UN ÁRBOL SECO (OLMO), PINTADO DE AZUL - ALTURA - 2,25 M.

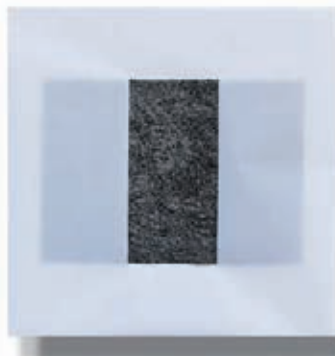

LUIS NIETO

Uno de los elementos visuales más poderosos de la obra es la parafina quemada, yo ya había trabajado en obras anteriores con bloques de parafina quemados. Pensando en este hecho, se me vino a la mente la imagen de un bosque quemado. ¿Por qué de un bosque? Bueno, hay que tener en cuenta que yo ya venía dándole vueltas al título de la exposición "Naturaleza y Geometría".

De una forma totalmente inconsciente, se estableció una relación semántica entre el acto de quemar parafina con la del bosque quemado. Reflexionando sobre este hecho, pensé, que en esto, consiste precisamente la creación, en establecer relaciones, en ocasiones misteriosas, entre palabras e imágenes.

La obra la vi mentalmente en muy pocos segundos. La realización material de la misma te lleva a poner y quitar cosas, es siempre así. En el proceso de creación, lo importante es no perder el impacto inicial, la primera imagen mental, en ella, se encuentra el posible valor de la obra"

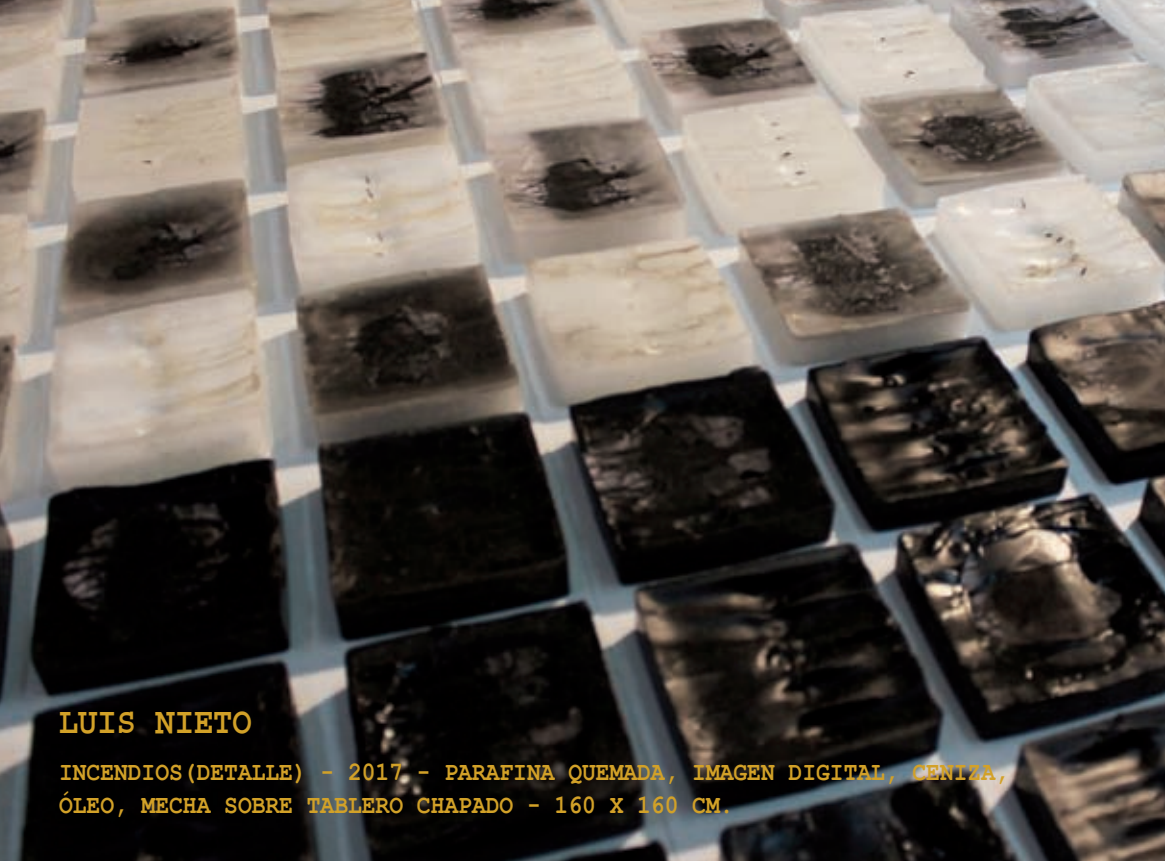
LUIS NIETO

GEOMETRÍA MINERAL - 2017 - ANTRACITA Y MÁRMOL MOLIDOS, PAPEL VEGERAL, PAPEL POLIÉSTER, ACRÍLICO SOBRE CONTRACHAPADO. CUATRO PIEZAS DE 90 X 90 CM.

LUIS NIETO

INCENDIOS - 2017 - PARAFINA QUEMADA, IMAGEN DIGITAL, CENIZA, ÓLEO, MECHA
SOBRE TABLERO CHAPADO - 160 X 160 CM.

LUIS NIETO

INCENDIOS (DETALLE) - 2017 - PARAFINA QUEMADA, IMAGEN DIGITAL, CENIZA,
ÓLEO, MECHA SOBRE TABLERO CHAPADO - 160 X 160 CM.

LUIS NIETO

**PAISAJE DE INVIERNO - 2017 - PARAFINA, RAMAS DE ARBUSTO, ACRÍLICO SOBRE
TABLERO CHAPADO - 160 X 160 CM.**

LUIS NIETO

PAISAJE DE INVIERNO (DETALLE) - 2017 - PARAFINA, RAMAS DE ARBUSTO, ACRÍLICO
SOBRE TABLERO CHAPADO - 160 X 160 CM.

HELENA ZAPKE

Toda mi obra se ha convertido en un homenaje y en una búsqueda de Ello, lo Absoluto, lo Innombrable, lo que Eternamente se manifiesta de infinitas formas.

La exposición y el proceso creativo se desarrollan, primero, en forma narrativa creando, a través de paisajes surrealistas y de personajes, un panorama personal puntual, un paisaje vital de amor y de sombras templadas, de miedos, certezas y revelaciones, que van abandonando lo personal y narrativo para entregarse a una inmersión en lo puramente abstracto. Un orden oculto de estructuras orgánicas, desnudas, rotundas y sutiles al tiempo, que desemboca en una imagen, la última, la que abre y cierra todo: una cruz griega, concéntrica, de la que Todo parece emanar. Alfa y Omega.

"Conociendo un amasijo de barro, se llega a conocer todo lo que es barro, ya que las diferencias son solo palabras y la realidad es barro" MAITRI UPANISHAD.

HELENA ZAPKE

**ESTRUCTURAS Y PLANOS ORGANICOS - 2017 - PROCESO DIGITAL, REVELADO SOBRE
FOREX - 120X150 CM.**

HELENA ZAPKE

COPAS DE ÁRBOLES NEGRO VOLANDO - 2017 - REVELADO SOBRE FOREX - 150 X 113 CM

HELENA ZAPKE

MIS ENTRAÑABLES MONSTRUOS 1 (HÍBRIDO ANCESTRAL) - 2017 - PROCESO DIGITAL,
REVELADO SOBRE FOREX - 140 X 150 CM.

HELENA ZAPKE. GEOMETRÍA ORGÁNICA 2 - 2017 - PROCESO DIGITAL, REVELADO SOBRE FOREX - 120 X 150 CM.

HELENA ZAPKE

PAISAJE INTERDIMENSIONAL - 2017 - PROCESO DIGITAL, REVELADO SOBRE PANEL SANDWICH - 100 X 100 CM.

PEDRO CARTÓN

"Unas palabras sobre Procesos de Naturaleza y Geometría": Las imágenes de Procesos de Naturaleza y Geometría son un intento de mostrar lo que hay detrás de las obras que podemos contemplar en esta exposición. Los entornos en los que surgen, las personas que las crean y los procesos que atraviesan para desembocar en ellas. Son una mirada absolutamente subjetiva y parcial de esos procesos, que si bien son muy diferentes entre sí, en cuanto al uso y tratamiento de la materia, tienen un punto en común: utilizan la geometría y la naturaleza en su acción creadora y las relaciones que entre ellas se establecen como tema central

La tensión surge inevitablemente y es recogida por cada uno de los artistas, para ser expresada en su respectivo lenguaje plástico y finalmente resuelta en cada una de las obras presentadas. Las conclusiones de ese diálogo vuelven a ser diversas, discuriendo entre la armonía y el caos. Entre la comunión y la paradoja.

Me he asomado a estos procesos y he intentando reflejarlos, teniendo muy presente lo que dice la física cuántica sobre el mundo subatómico: la conciencia del observador modifica lo observado y que por tanto cualquier intento de fidelidad es vano. Así que me he dejado llevar por mi propio proceso dando rienda suelta a la subjetividad para componer esta muestra.

Las obras no necesitan de estas imágenes para ser comprendidas, presentadas, o disfrutadas, pero tal vez puedan aportar algo al espectador curioso que se acerca a ellas, otro punto de vista, otra perspectiva desde la que volver a contemplar las obras, quizás".

SOBRE EL BUCLE SONORO DE LA EXPOSICIÓN

Una breve mención al montaje sonoro que acompaña la exposición y que se desarrolla como un viaje sonoro en alas de la Naturaleza, desde las estremecedoras vibraciones y frecuencias de los planetas, traducidas a sonidos por la Nasa, y desde Eris, el más lejano de nuestro sistema solar, hasta nuestra amada Tierra y su biosfera: el poder y el sonido de los elementos (volcanes, truenos, viento, fuego y agua), en alusión a los universales sólidos platónicos, pasando por las voces de los animales, hasta llegar al hombre, su latido, su voz, sus pasos, como una alegoría de su trayectoria personal y colectiva, y finalmente... su expresión más elevada en el arte, aquí representada por unos acordes de violoncello de mi querido Diego Martín.

CARLOS MEDINA - HELENA ZAPKE

FÉLIX ORCAJO (Burgos, 1966)

En la muy diversa y variada formación que todo artista puede llegar a desarrollar a lo largo de su carrera cabe destacar: Una Formación Profesional (Mecánica del Metal) y dos Graduados en Artes Plásticas (Técnicas del Volumen y Fotografía), todos ellos realizados en la ciudad de Valladolid.

Durante todo el periodo de actividad artística, que abarca aproximadamente unos 20 años, he venido realizando diferentes trabajos expositivos tanto de manera individual como colectiva y que a su vez han sido mostrados en ciudades españolas y extranjeras.

Por último, cabe añadir la participación en talleres y residencias como parte complementaria de la actividad artística, caso de Cooperations (2006) en Wiltz (Luxemburgo); Fundación Valparaíso (2005) en Mojacar o la residencia Germinatio 10 (1998) en Aix-en-Provence. Así también, la realización de proyectos de carácter concursal tales como Paisaje con Land-Rover en 2013 (Ministerio de Cultura); Trazar un paisaje en 2010 (Junta de Castilla y León), etc.

Según mi propia convicción, el desarrollo de un trabajo artístico sin una relación o proyección con el medio que lo acoge, sin ninguna intención o propósito de querer influir en el espacio o las personas que lo transitan, no refleja en apariencia ninguna intención expresiva. Más bien, es a partir de la búsqueda de la integración dentro de un contexto determinado donde el espacio y la obra se revelan como un escenario idóneo para la acción y la reflexión. El acto de establecer un diálogo con el entorno no solo muestra una actitud abierta hacia el entendimiento del mismo, colabora a una mayor comprensión del lugar además de introducir una nueva lectura del mismo. Por tanto, mostrar el deseo de querer crear un medio más cercano y expresivo es entendido como un acto de devolución hacia el espacio vivido, reflejo de una herencia y memoria aun por determinar.

En su conjunto, puede decirse que la obra evidencia una tendencia hacia el trabajo en proceso, realizado in situ, en un continuo ensayo de las posibilidades expresivas que ofrece tanto el medio como la mezcla de materiales recuperados o encontrados en el propio terreno. Se trata pues de una experiencia viva y singular que colabora al desarrollo de un cierto vínculo, sentido espacial o de pertenencia al lugar. Aun continuo con esta dinámica de trabajo: la realización de intervenciones tanto en el entorno natural como dentro de un espacio interior y su arquitectura.

felixo66@gmail.com

LUIS NIETO (Fuentelapeña, Zamora, 1957)

Me veo de niño, pintando una y otra vez "El Cristo de Velázquez", ¡que insensatez¡.

En aquellos años o eras de Velázquez o eras de Goya, del Viti o del Cor-dobés, del Madrid o del Barça, yo era de "El Cristo de Velázquez", y del Real Madrid (lo sigo siendo), bromas aparte, esa insistencia en repetir un mismo motivo, podía indicar un afán de superación, o simplemente la antesala de una personalidad obsesiva, ¡Vaya usted a saber!

Recuerdo, años después, las visitas a las galerías de arte vallisoletanas, en compañía de mi gran amigo Carlos Jiménez, hoy pintor. Galerías como Castilla, Olenca, y sobre todo Carmen Durango. Allí pude contemplar los primeros Tàpies, Saura, Guinovart, Miró..... Eran espacios de luz y color, donde la vida te concedía una tregua frente al frío y el gris de las calles y del autoritarismo cotidiano. En estos "agujeros luminosos", comprendí que la salvación estaba en el color, sobrevivir era pintar.

Los artistas anteriormente citados y muchos más, me abrieron la cabeza a la abstracción, el informalismo... formas de expresión que, sin duda, me han acompañado durante años y que, en mi obra, han evolucionado hacia un arte cada vez más austero y geométrico.

Podría hablar de mi paso por la Escuela de Artes y Oficios y de la obra celosamente guardada, de la que únicamente tienen constancia los amig@s, y de ahí a mostrarla públicamente, pensando que quizás, podría tener un interés para alguien.

Vinieron las primeras exposiciones individuales y colectivas, algunos premios y menciones, las obras en museos y colecciones (sin exagerar), mis trabajos de diseño gráfico, en fin..., la vida, me imagino, de un artista. luisnietoartes@gmail.com

HELENA ZAPKE (San Sebastián, 1968)

Mi formación artística se desarrolla desde una temprana vocación, con clases particulares de dibujo y pintura en edad adolescente y, paralelamente, clases y titulación en ballet clásico: Puedo decir que el arte dio siempre un sentido superior a mi vida. Fue y es mi manera de hablar, de relacionarme con la vida, y conmigo misma, entenderla, entenderme, transformarme y amarla, y amarme. Pero también supone para mí una búsqueda trascendental, un anhelo de experiencias más allá de lo personal, lo que ha venido a relacionar el arte con el yoga, las prácticas espirituales, el estudio y conocimiento de las Energías, hilvanando todo y dando sentido a mi obra que, sea cual sea el procedimiento o forma que emprenda, siempre acaba aludiendo a algo más allá de lo visible, buscando lo que está más allá del color, de la piel, descomponiendo, recomponiendo, o desnudando para ver más allá.

Obtuve en 1992 la Licenciatura en Bellas Artes, por la especialidad de pintura, y más adelante, un rosario de cursos, cursillos, y estudios, entre los que cabe destacar el seguimiento de un taller de grabado en Valladolid, durante dos años, guiada por el artista Alberto Valverde, así como la obtención del módulo de escultura por la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid, además de cursillos de arte y restauración en la Fundación Santa María de Aguilar de

Campoo, o de escultura en la Fundación Kappa. Así también un taller de serigrafía en Betanzos, de pedagogía en la Universidad de León, o un congreso mundial de Creatividad en Madrid.

Respecto a mi trayectoria profesional, ha sido variada y diversa. Tuve ocasión de trabajar durante ocho años con la Fundación BBVA, en tareas de ilustración para publicaciones de diversos temas: sociales, científicos, medio ambiente, salud. He colaborado con el Museo de la Ciencia de Valladolid, ilustrando dos cuentos y una guía. Paralelamente he realizado tareas por encargo de decoración y pintura mural, así como retratos. Asimismo, he desarrollado otra modalidad de pintura: el Body painting, llegando a ganar un segundo premio en un concurso nacional.

Junto a todas estas actividades, ejerzo desde hace diez años como profesora de dibujo y pintura para niños y adultos en mi propio estudio: El Nido de las Artes, centro abierto a los artistas y a múltiples colaboraciones.

www.helenazapke.com

leyhausen@hotmail.com

"No elegí nacer en Valladolid, tuve esa suerte"

Estudié Filosofía y ejercí la docencia durante algunos años. Después la vida me llevó en otras direcciones y hacia otros trabajos.

Pero, ni un solo momento, desde que tengo memoria, he dejado de mirar a mi alrededor buscando, aunque tan sólo sea, una brizna de belleza; con la intención de captarla de alguna manera (lápiz y papel, cámara de fotos, vídeo) para robársela al tiempo y mostrarla. No la belleza en sí, sino tan solo una brizna.

De formación autodidacta en el campo del arte, solamente señalar alguno de los resultados de esa búsqueda:

- Ilustraciones y portada de *Microhistorias*, de José Angel Pizarro Ed. Difácil.

PEDRO CARTÓN
(Valladolid, 1966)

- Ilustración de portada: "La fuente de la sangre", tinta y pinturas sobre papel.

Ilustraciones del interior: "Bolígrafías", bolígrafo sobre papel

- Ilustración de portada de Radicales Libres, de Carmen Peralta. Ed. Difácil

"Sirena anclada en una neurona", tinta y rotuladores fosforescentes sobre papel cuadriculado.

- Diseño de vestuario y diseño gráfico de carteles y trípticos de promoción del montaje teatral Cuarteto, de Heiner Müller, producido y dirigido por Ernesto Calvo e interpretado por Blanca Herrera y Ricardo Vicente.

Cartel 1: "Choque de Ángeles", sanguina sobre papel verjurado.

Cartel 2: "Valmont contra Merteuil, fotografía de estudio, realización Ana Isabel Rodríguez.

Y sigo buscando...

CARLOS MEDINA
(Valladolid, 1973)

(Dj Cristal)

Dj Cristal comenzó su andadura musical a finales de los años 90. Este DJ vallisoletano se halla especializado en la música electrónica contemporánea, evolucionando al techno más profundo del siglo veintiuno. Ha visitado y actuado en innumerables locales de la geografía española. Una experiencia que le ha hecho evolucionar de forma constante a lo largo de sus sesiones.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Presidente

ÓSCAR PUENTE SANTIAGO

Presidenta Delegada

ANA REDONDO GARCÍA

Director del Área

JUAN MANUEL GUIMERANS

Gerente

JOSÉ Mª VITERI ARRARTE

Director de Museos y Exposiciones

JUAN GONZÁLEZ POSADA M.

DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE ENERO DE 2018

