

Alcántara

Alcántara

CASA DE LA ENTREVISTA

Calle de San Juan – Alcalá de Henares

Del 30 de mayo al 26 de julio de 2013

Horario: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
(Lunes cerrado)

■ Desde las mismas entrañas

■ Cuando se habla de un artista como Andrés Alcántara y de una trayectoria tan sólida como marcan tres décadas de compromiso con el arte y con la piedra –como origen de todo un discurso– muy pocas cosas más se pueden decir. La coherencia y la exigencia son algunos de los denominadores comunes de este maestro de la talla directa, un artista que manifiesta su predilección por el concepto original clásico del arte y asumiendo las vanguardias. No en vano es uno de nuestros artistas más internacionales y mira los océanos Atlántico y Pacífico desde los faros de otras de sus ciudades como son Lisboa y Shanghai.

■ Desde su alma en Alcalá y su corazón de Torredelcampo ha creado una obra con la premisa de la reflexión y ese camino individual que considera imprescindible para que el artista saque su obra, y como es su caso desde las mismas entrañas. Sus cobras, sus cabezas, sus dragones y sus quijotes dignifican su arte y a la vez su oficio; un creador con letras mayúsculas perseverante y atrevido, fiel y exigente. Los que le conocen bien me dicen que si le observamos fijamente, Andrés posee gran parte de las virtudes que él extrae de las piedras que tanto admira. Alcántara es un símbolo de creación y de apuesta, es un artista comprometido que busca los caminos del sosiego y de la soledad, del pensamiento y del conocimiento.

■ No tenemos nada más que disfrutar de su obra una y otra vez. Tenemos un buen motivo para disfrutar del Alcántara de todos los tiempos, un Alcántara que, de manera inequívoca, ha mirado la piedra por sus cuatro caras siempre de frente y la ha intervenido como sólo lo hacen los maestros. Quiero felicitar al artista por su gran obra, a su familia por el apoyo constante que ha mostrado a lo largo de los años y sus incondicionales que son muchos en esta tierra y en muchas tierras del mundo. Quiero que nuestros artistas estén cómodos en Alcalá y que entendamos que el arte, además de su proceso creador aporta una generación de recursos muy necesarios en una ciudad como la nuestra.

■ Enhorabuena por difundir la marca Alcántara, una marca que consideramos nuestra; muy nuestra.

Javier Bello Nieto
Alcalde de Alcalá de Henares

■ Una visión

caleidoscópica

■ Cuando conocí a **Alcántara**, mediados los ochenta, era sólo escultor, aunque siempre dibujó con personalidad y dio autonomía a esa técnica. **Alcántara** sigue siendo escultor, con toda evidencia, pero ha ensanchado su orbe expresivo, utilizando la pintura y el dibujo de forma complementaria y exigida. Ajena a la confusión imperante, su obra crece, en horizontal y vertical, hacia la claridad, no al caos, buscando la luz del arte genuino.

■ **José Esteban**, príncipe de los bibliófilos, polígrafo y editor, en un ensayo inédito sobre la obra de **Alcántara**, *El arte genuino*, apunta, p.13. 3: «*El arte genuino rompe los confines, los atraviesa y va por nuevos, hasta entonces desconocidos, ámbitos del alma, de la vista, de la expresión, penetra en lo originario, en lo inmediato, en lo real*».

■ Como comisario de esta empresa, de acuerdo con el autor, he querido mostrar su desarrollo plástico a lo largo del tiempo. Y todo lo que es. Para ello, una breve antológica de su hacer, desde el primitivismo inicial al racionalismo, pasando por Grecia y las vanguardias, con especial incidencia en futurismo y cubismo: la escultura. Detalles de su pintura en movimiento y un dibujo de una serie actual, que será punto de inflexión en su obra. De 1985 a 2013, treinta años de soledad, que certifican esta visión caleidoscópica de hacer arte.

■ En la obra de **Alcántara** el presente funde el pasado y el futuro, la eternidad y ahora, ayer y lo provenir, el vacío y la materia, el movimiento y el espíritu, el pensamiento y la luz, la materia y la emoción, el misterio y el significante... todos esos elementos que conforman el concepto escultórico, que genera formas esenciales en el tiempo.

■ En 1846, no sin razones adunia, se preguntaba **Baudelaire**: «¿*Por qué la escultura es un arte tan aburrido?*». La escultura había llegado a un amaneramiento, banalidad y superficialidad, que producía desinterés. En 2013, nos podemos hacer otra pregunta: ¿Por qué hemos llegado a esta gran confusión en el arte, con harta paranoia respecto de la escultura? Por debilidad de un pensamiento precario. El adjetivo expandido ha hecho fortuna y en su huida lo ha englobado todo, mixtificando sin límites, hasta creer que escultura es «*lo que no es paisaje ni arquitectura*», como defiende **Rosalind Krauss**.

■ **Alcántara** aprendió el oficio con su maestro **Fernando Paúl**, que le enseñó los secretos de la piedra y de su talla. Quedan pocos escultores en talla directa. Hay canteros, marmolistas, sacadores de puntos, pero los escultores en talla directa escasean. ¿Por qué? Por dificultad, porque el oficio está desapareciendo y por ausencia de ambición de pensamiento. Por desprecio al proceso. Expansión tiene un sentido de

avanzar acumulando, mientras que tallar exige despojamiento, desnudez, quitar lo que sobra, para que aparezca lo que se busca, lo esencial. La aglomeración coyuntural es lo contrario al orden.

■ **Alcántara** es escultor en piedra y talla directa. Se enfrenta al bloque con las herramientas para desbastarlo y sin otros medios que su deseo por encontrar las formas que dibuja en su cerebro. «*El arte es mental*», como aseguró **Leonardo**, aunque muchas veces pase por el corazón de la inteligencia como en estas piezas. ¿Dónde se ubica hoy la escultura en piedra? En la contracorriente, porque ahora todo debe ser rápido, barato y blando. Y el proceso que requiere esculpir la piedra es lento, caro, complejo, duro.

■ El 4 de febrero de 1994, en *El Punto de las Artes*, escribía **José Pérez-Guerra**: «*Primero es la idea, la chispa que se hace impulso; después, la voluntad actúa como energía perseverante. Ante la escultura de Andrés Alcántara uno siente la fuerza del titán y la sensibilidad de quien hace del esfuerzo morfología lírica*».

■ ¡La soberbia belleza de la piedra rivaliza con la dificultad de arrancarle sus secretos y la magia de decir cosas actuales, cuando no eternas, en un material de miles o millones de años! No nos engañemos, por mucho que se invierta en publicidad, lo originario nunca podrá ser suplantado por un sucedáneo. La jerarquía de la piedra enriquecida por el pensamiento mágico produce obras que evidencian la grandeza del arte y del hombre que lo ejecuta, la posibilidad de insuflar en una materia ancestral, emoción y misterio.

■ **Alcántara** parte de una recreación primitivista, para enraizar su mirada en el mito y la poesía. Sus guerreros, su simbología ornitológica, sus diosas, sus mujeres pájaro, sus reinas, son piezas poemáticas. Su nostalgia griega pasada por **Boccioni** nos deja esculturas insólitas con planos, que tienen movimiento. Su técnica impecable permite ver el alma de la piedra milenaria ensamblada en el espíritu que imprime al colmenar o al calatorao ¡Una obra que reivindica la escultura, sin retórica ni eufemismos, la alta cultura!

■ En el catálogo de su emocionante y exquisita exposición *La voz a ti debida*, junio de 2011, en Torredelcampo, señala **Manuel Urbano**, pgs. 8-9: «*En sus esculturas, Andrés Fernández Alcántara no sólo aprehende la palpitación de vida de cuantas variadas figuras crea; sino, lo que le individualiza sin regateo alguno, además y sobre todo, el alma enclaustrada de la propia materia, la poesía del corazón de la piedra*».

■ En la obra pictórica, gusta de emplear maneras clásicas y soportes novedosos y especiales. **Vilató** le metió el gusanillo de la pintura al huevo, **Zachrisson** le impregnó de su

hechicería formal y en China se enamoró de las tintas orientales y los papeles de arroz. Hay divisionismo caleidoscópico en sus dragones y perspicacia en sus dibujos recientes, circulares, enormes, sin correcciones –la tinta no lo permite–, encajando figuras y su movimiento, volumen como una danza, que se posa sobre el papel finísimo, componiendo formas en el viento, con transparencias, con líneas, con pasión, con raigambre.

■ Pudiera parecer un reto o un desafío, no es más que el testimonio de su presencia, la libertad de su genio, que se alimenta de dudas y de búsquedas, en sus raíces culturales, intelectuales, en su hambre de trascender su sentimiento. No para quedar o alcanzar influjo social, sino para ser, como hombre, como creador: ética y estética nunca disociadas.

■ Solitario, sin concesiones, construye, pieza a pieza, un mundo distante y selecto, sin permitirse frivolidades. **Karl Kraus**, en un tomito de Casimiro libros, *La tarea del artista*, escribe: «*Cuando un artista hace concesiones, no obtiene más que el viajero que en tierra extranjera intenta hacerse comprender chapurreando su propio idioma*».

■ Porque el hombre está desorientado, hoy el arte se desoye y se enerva. Pero los espíritus videntes –**Dante, Rimbaud, Borges**–, limpios, sólidos, orientados, están obligados a continuar haciendo aquello que se ha constituido en su destino. No se es artista para unos pocos; se es artista o se es un oportunista, como se es íntegro o trepa, no por azar, sino como una conquista que ennoblece al hombre o una actitud degradante que lo deteriora.

■ Esta hermosa ciudad de **Alcalá de Henares**, donde reside y labra la piedra **Alcántara**, se despierta con apuestas como esta manifestación de dimensión y presencia. **Alcántara** es ya una torre más de Alcalá, un vestigio de cultura, como evidencia la exhibición de esta parca selección de su pintura y escultura. No un prodigio para unos cuantos, sino una celebración del arte para la vida, una profunda cala en el ámbito noble del ser.

■ Una visión fragmentaria, pero no desarticulada; caleidoscópica, pero unitaria. En el discurso de presentación de su mundo plástico, en Shanghai, 2008, **Jesús Martín** habló de la unidad y esencia de su trabajo como expresión de conocimiento: «*Aunque el arte se exprese de esta o de aquella manera, en todas sus ramas, en todas partes sirve al conocimiento y expresa conocimiento; la unidad del conocimiento y la unidad del arte son hermanas y proceden juntas de Apolo*». ¡Arte apolíneo, luminoso, equilibrado, elegante, profundo, riguroso, vigoroso, bello, la poesía de **Esquilo** musicada por **Bob Dylan**!

Tomás Paredes

Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte-AICA Spain

Cabeza de perro ■ Ágata, 1981. 40 × 21 × 22 cm

Maternidad A
■ Piedra calatorao, 1983
144 × 26 × 50 cm

Guerrero yacente ■ Piedra calatorao, 1983. 63 × 111 × 33 cm

Hacedor de la lluvia ■ Piedra calatorao, 1984. 100 × 77 × 45 cm

Everest ■ Piedra colmenar, 1987. 50 × 31 × 36 cm

Cráneo ■ Piedra jabalcuz, 1984. 34 × 30 × 18 cm

Macedonio ■ Alabastro brea de tajo, 1987. 46 × 40 × 40 cm

El abrazo ■ Alabastro breca de tajo, 1988. 61 × 40 × 37 cm

El grito ■ Pedernal, 1987. 60 × 30 × 27 cm

Calavera ■ Piedra calatorao, 1987. 28 × 24 × 11 cm

Maternidad B ■ Piedra calatorao, 1989. 108 × 48 × 32 cm

Mujer pájaro
■ Piedra majaelrayo, 1993
90 × 20 × 33 cm

Cabeza de Palas Atenea ■ Mármol marquina, 1995. 56 × 62 × 25 cm

Dos cabezas ■ Piedra calatorao, 1996. 48 × 40 × 20 cm

Yelmo ■ Piedra calatorao, 1998. 47 × 25 × 30 cm

Serpiente ■ Piedra calatorao, 1999. 50 × 37 × 26 cm

Desnudo
■ Piedra colmenar, 2000
80 × 32 × 16 cm

Calypso
■ Piedra atalfe, 2002
123 × 30 × 30 cm

Caballo B ■ Piedra calatorao, 2001. 72 × 30 × 51 cm

Caballo A ■ Piedra calatorao, 2001. 72 × 30 × 51 cm

Dama de Elche ■ Piedra majaelrayo, 2002. 48 × 30 × 33 cm

Hathor ■ Piedra tamajón, 2004. 32 × 32 × 32 cm

Palas Atenea B ■ Piedra calatorao, 2003. 150 × 35 × 35 cm

Dragón B ■ Piedra calatorao, 2006. 70 × 13 × 19 cm

Palas Atenea A
 ■ Piedra calatorao, 2010
 58 × 27 × 16 cm

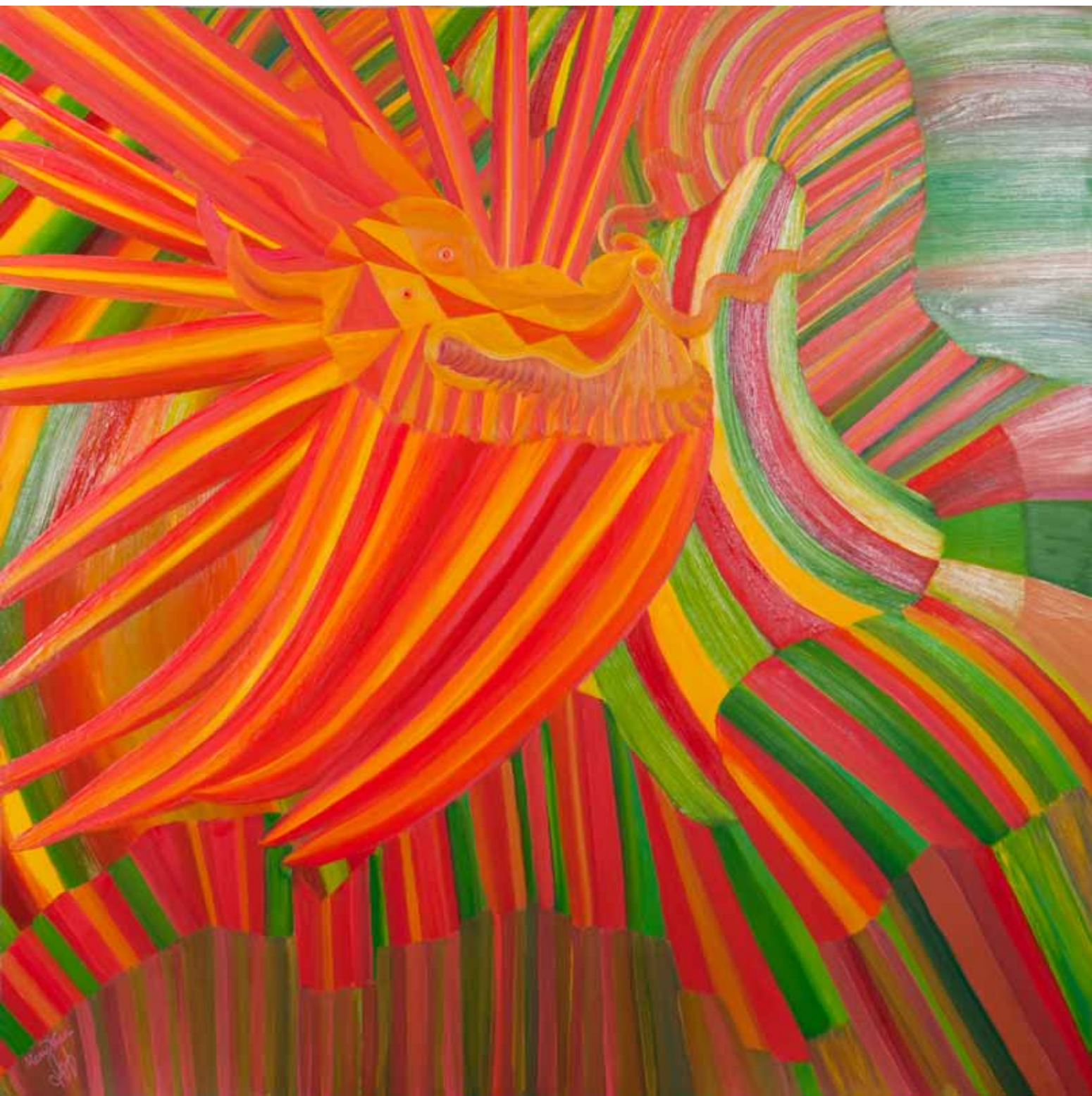
Cabeza de Palas Atenea ■ Piedra calatorao, 2012. 51 × 55 × 30 cm

Dragón A ■ Piedra novelda, 2008. 20 × 112 × 20 cm

Dragón 2 ■ Óleo/lienzo, 2008. 161 × 161 cm

Dragón ■ Óleo/lienzo, 2008. 161 × 161 cm

Caleidoscopio ■ Óleo y tinta/aluminio, 1999. 100 × 70 cm

Dragón ■ Óleo y tinta/aluminio, 1999. 100 × 70 cm

Dragón ■ Temple y tinta/papel couché, 1999. 100 × 70 cm

La familia ■ Óleo y tinta/aluminio, 1999. 100 × 70 cm

El inmortal ■ Óleo y tinta/aluminio, 1998. 70 × 100 cm

Dragón 7 ■ Temple y tinta/papel couché, 1998. 70 × 100 cm

Dragón 3 ■ Temple y tinta/papel couché, 1998. 100 × 70 cm

Dragón 6 ■ Temple y tinta/papel couché, 1998. 100 × 70 cm

Dragón 5 ■ Temple y tinta/papel couché, 1998. 100 × 70 cm

Dragón ■ Temple y tinta/papel couché, 2008. 100 × 70 cm

El baile 3 ■ Temple y tinta/papel couché, 2012. 100 × 70 cm

El baile ■ Temple y tinta/papel couché, 2012. 100 × 70 cm

El baile 2 ■ Temple y tinta/papel couché, 2012. 100 × 70 cm

Familia ■ Temple y tinta/papel couché, 2013. 100 × 70 cm

Amantes ■ Temple y tinta/papel couché, 2012. 100 × 70 cm

Dragón 2 ■ Temple y tinta/ papel couché, 2012. 100 × 70 cm

El hechizo del príncipe ■ Óleo/melamina, 2012, 60 × 120 cm

Recién casados
■ Temple y tinta/papel couché
2013
100 × 70 cm

La tormenta
■ Óleo/melamina
2011
120 × 60 cm

Alcántara

Andrés Fernández Alcántara, conocido como **Alcántara**, nace en Torredelcampo, Jaén, 1960. Desde niño tuvo fijación por la talla, primero en madera, pero nace a la escultura en Granada y se forma, en Madrid, con su maestro Fernando Paúl. Pasa por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, más como enseñante que como alumno, adquiriendo una intensa solidez técnica en el taller. Desde 1988 su obra se ha expuesto en Madrid: Emilio Navarro, Galería Conde Duque, Galería Arteta; en la Diputación y Baños árabes de Jaén, en los espacios Sao Bento y Antonio Prates de Lisboa; en Kunsten Antwerpen de Amberes, La Fenêtre de París; Time Square y Sculpture Space, de Shanghai; y en Alcalá de Henares, donde vive desde 1991.

Alto bagaje intelectual forjado a base de lecturas de los clásicos: Homero, Platón, Esquilo, Lucrecio, Virgilio, Dante... El siglo de oro español: Quevedo, Lope, el divino Figuerola, Villamediana, Cervantes. Filosofía y la poesía del siglo XX: Heidegger, Rilke, Borges, Wallace Stevens, Saint-John Perse, lo que da un sabor poético y místico a su trabajo. Conoce el canto hondo y lo distingue, originario: Manuel Torre, Chocolate, Caracol, Terremoto, El Sernita, Agujetas, Vicente Soto.

Su dedicación primordial es la escultura, pero desde hace una década la alterna con la pintura y el grabado, en el tórculo del maestro Zachrisson. Ha realizado varios libros de bibliófilo, en España, Francia y Portugal. Premio Nacional de Escultura Certamen Caja Madrid, Premio de Escultura de Guadalajara, Premio Internacional Jacinto Higuera y otros galardones avalan la singularidad y dimensión de su quehacer. En Portugal hay muchos coleccionistas y amigos de su obra, que avalan plumas como las de Cesariny, Cruzeiro Seixas o Joao Rosa...

Joao Prates

■ Exposiciones individuales

- 1988 *Primera etapa*, Galería Emilio Navarro, Madrid
- 1990 *Arquetipos 1980/1990*, Sala de exposiciones de la Diputación Provincial, Jaén
- 1992 *Alcántara*, Galería Conde Duque, Madrid
- 1994 *Escultura/Alcántara*, Casa de la Entrevista/Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, Madrid
- 1997 *Alcántara*, con un poema de Mario Cesariny, Galería Sao Bento, Lisboa
- 2001 *Alcántara/Escultura*, textos de Cruzeiro Seixas y Tomás Paredes, Galería Antonio Prates, Lisboa
- 2005 *Cervantes y El Quijote*, Capilla del Oidor/Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, Madrid
- 2008 *Eight bridges, Sculptures and Paintings*, Shanghai Sculpture Space, China
Eight bridges, Sculptures and Dragons, Times Square, Shanghai, China
Andrés Alcántara, Lexus, Alcalá de Henares, Madrid

Las tres edades (anverso)
■ Temple y tinta china/papel de arroz, 2013. 136 × 67 cm

Las tres edades (reverso)
■ Temple y tinta china/papel de arroz, 2013. 136 × 67 cm

■ **Exposiciones colectivas**

- 1986 *Bienal Villa de Madrid*, Centro Cultural Conde Duque, Madrid
I Bienal de Escultura, Murcia
- 1987 *Bienal Villa de Madrid*, Centro Cultural Conde Duque, Madrid
- 1988 *XII Certamen nacional de Escultura Caja de Madrid*, Madrid
- 1990 *XIV Certamen nacional de Escultura Caja de Madrid, Madrid*
Nuevos valores, Galería Villanueva, Madrid
- 1990 *Colectiva de emergentes*, Galería MAP Contemporáneo, Barcelona
Artistas de la galería, Galería Conde Duque, Madrid
Arte contemporáneo español, Fuentenebro/Ortiz-Cañavate, Madrid
- 1994 *Este y complutense*, Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid
Feria de arte Estampa, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 1995 *Exposición conjunta*, Galerie La Fenêtre, París
La Mitología Clásica en la pintura y escultura actual. Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid
Feria de arte Estampa, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 1996 *Propuesta*, Galerie La Fenêtre, París
Feria de arte Estampa, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 1997 *Salon de printemps*, Galerie La Fenêtre, París
ARCO’97, Galerie La Fenêtre, Madrid
- 1998 *ARCO’98*, Galería António Prates de Lisboa, Madrid
Jóvenes escultores europeos, Kunsten Antwerpen, Amberes
Conmemoración Certámenes Caja de Madrid, Itinerante, Museo de la Ciudad, Madrid
Exposición Diagonal/Sarriá, Barcelona
Federación de Empresarios del Comercio, Burgos
Museo de Santa Cruz, Toledo
- 2000 *Feria de arte Estampa*, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 2001 *Feria de arte Estampa*, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 2002 *Feria de arte Estampa*, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 2004 *Piedras en el camino: Alcántara y Xavier*, Palacio de Villardompardo, Diputación Provincial, Jaén
- 2006 *Feria de arte Estampa*, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 2007 *Feria de arte Estampa*, Centro portugués de serigrafía de Lisboa, Madrid
- 2011 *«Los universos de Cervantes»*, Capilla del Oidor, Alcalá de Henares, Madrid

■ **Premios**

- 1988 Premio-adquisición, I Bienal de Escultura, Murcia
- 1990 Primer Premio XIV Certamen nacional de Escultura Caja de Madrid
- 1992 Segundo Premio, XXII Concurso de Pintura y Escultura Rafael Zabaleta, Quesada, Jaén
Medalla de Plata de Escultura, XX Certamen nacional de Guadalajara
- 1995 Primer Premio Concurso internacional de Escultura, Punta Umbría, Huelva
- 1996 Primer Premio Jacinto Higueras, XIX Certamen internacional de Escultura, Santisteban del Puerto, Jaén

Este
catálogo
se terminó
de imprimir en
Madrid, el día 29 de
mayo de 2013, centenario
del estreno, en París, de
La consagración de la primavera
de Igor Stravinsky («*Seguir un solo
camino es retroceder*»). Esta edición
consta de 800 ejemplares. Lo diseñó Javier
García del Olmo, se ha compuesto en Bodoni e
impreso por Punto Verde, en papel Novatech Matt
de 170 gr para interiores y Freelif e Mérida Ochre de
Fedrigoni 280 gr para la cubierta. Lucrecio, libro II, 991:
¡DENIQUE CAELESTI SUMUS OMNES SEMINE ORIUNDI!

Exposición organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares Alcalde JAVIER BELLO NIETO Concejala de Cultura MARÍA DOLORES CABAÑAS GONZÁLEZ	EXPOSICIÓN Coordinador Área Exposiciones JUAN ANDRÉS ALBA Comisario TOMÁS PAREDES Montaje ANTONIO BAS Equipo Técnico ANTONIO GISMERO EMILIANO ALEJANDRE JULIO JIMÉNEZ ÁNGEL LUENGO ANTONIO MARTÍNEZ JESÚS RIZALDOS JOSÉ RODRÍGUEZ Promoción MARÍA JESÚS GISMERO Sala ENRIQUE JAVIER DE LARA	CATÁLOGO Colaboración ROCÍO VEGAS Texto TOMÁS PAREDES Fotografía JORGE GIJÓN (control m estudio creativo) RUBÉN GÁMEZ (Retrato del artista) Diseño, compaginación e impresión PUNTO VERDE ISBN: 978-84-15005-10-0 Depósito Legal: M-15905-2013
--	---	---

CASA DE LA ENTREVISTA

Calle de San Juan – Alcalá de Henares

