

Alcántara

BestiariusStebanensis JoséEsteban&AndrésAlcántara

9 maio 2019

InstitutoCervantes
"OsdesenhosdoBestiariusStebanensis"
"Cervantes e Quixote"

10 maio 2019

GaleriaAntónioPrates
"AlcántaraEscultor&Pintor"

CentroPortuguêsdeSerigrafia
"AlcántaraGravador"

AediçãoespecialpeloCentroPortuguêsdeSerigrafiadolivroBESTIARIUSSTEBANENSISdeJoséEstebaneAndrésAlcántara,comprólogo deTomásParedes, serviudemoteparadaraconhecera vastaobradeAndrésAlcántara,premiadoescultorquetemtambémdesenvolvidoumanotávelobra dedesenho,pinturae gravura.Estasvertentesforamdistribuídasporquatroexposiçõesna cidade de Lisboa por ocasião da apresentação do livro no Instituto Cervantes de Lisboa, a 9 de maio de 2019. Assumindoumteormaisdocumental,ocatálogoeúnetambém todaasuaobrágáficaeditadapelo CPS, bem como todo o seu trabalho registado de escultura.

Bestiarius Stebanensis

JOSÉ ESTEBAN & ANDRÉS ALCÁNTARA

Todos os bestiários que chegaram até nós derivam do *Physiologus* grego, séculos III-V, escrito em Alexandria, por autor desconhecido. Os bestiários respondem à faculdade imaginativa do homem, à sua capacidade de enriquecer a realidade, descrevendo criaturas naturais e fantásticas, atribuindo-lhes significados simbólicos. A edição especial de *BESTIARIUS STEBANENSIS* reúne mais de uma vintena de criaturas animais, nos textos estimulantes e genuínos de José Esteban aliadas aos desenhos motivose visionários de Andrés Alcántara. Desde o bestiário universal, a serpente domar, o dragão ou a fénix; ao mundo antigo, o cisne de Leda, o touro de Europa ou o cavalo de Átila; ao bestiário medieval, a besta do Apocalipse, o corvo de São Paulo ou o cão Cérbero até ao mundo moderno, do jumento de Sancho Pança ao touro Granadino.

“O *Bestiarius Stebanensis* é estimulante, genuíno, arbitrário, delirante, subjetivo, exato, inquietante.”
Tomás Paredes (Presidente da Associação Espanhola de Críticos de Arte)

Capa impressa em serigrafia e encadernação manual. Cada livro apresenta-se inserido num suporte metálico assente numa base em madeira, numerado e assinado pelos dois autores.

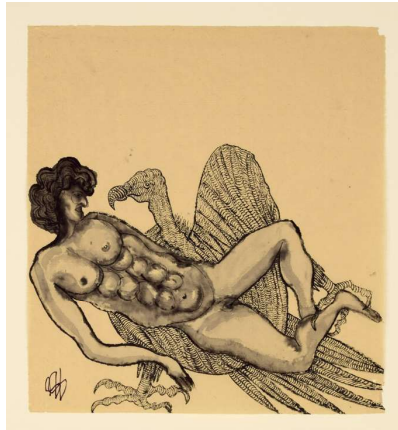
Tiragem: 84 exemplares numerados e assinados pelos principais intervenientes
Cada livro inclui uma gravura a buril “Cão Cérbero” de Andrés Alcántara igualmente numerada e assinada.

Composição: João Prates
Tradução: Jorge Melícias

Alcántara

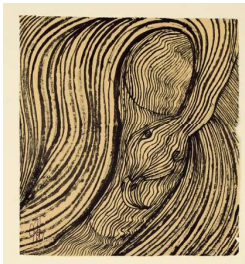
O cão Cérbero

O abutre de Prometeu

A besta do Apocalipse

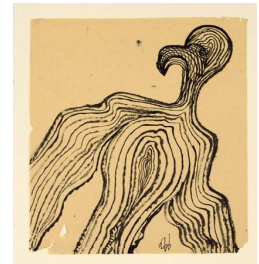
As garças de Íbico

O corvo de São Paulo

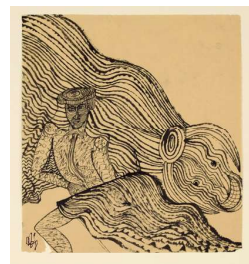
Dragão

A Fénix

O jumento de Sancho Pança

O touro Bailaor

As sereias sedutoras

O touro de Pasífae

Os desenhos do Bestiarius Stebanensis

O touro de Europa

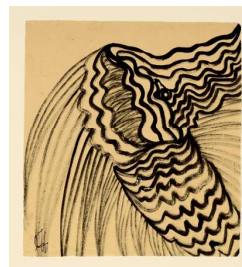
O cisne de Leda

O cavalo Bucéfalo

O boi Ápis

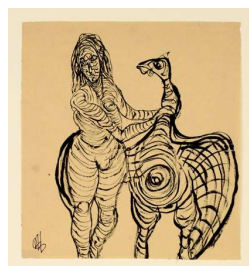
A Serpente do Mar

O quetzal da Guatemala

O cavalo de Átila

O ganso do Capitólio

O touro Granadino

O homem-peixe de Liérganes

ALCALÁ, ALCÁNTARA, AZAÑA, AZORIN, LISBOA... Y DE FONDO "EL QUIJOTE"

Remedando el concepto de la obra de René Magritte, Ceci ¡estás un pipe, advierto que lo que vana ver en esta exposición nos son sólo pinturas y esculturas, sino imágenes que imbrican realidad y mito en una sola emoción.

En su intenso ensayo, Cervantes y la invención del "Quijote", conferencia que pronunció Manuel Azaña, el 3 de mayo de 1930, en el Lyceum (Club femenino español), concretó: "El prodigio de la composición de la novela - éste es el acto sacramental logrado por el poeta - consiste en haber fundido la corriente realista y la mitológica en una emoción sola", refiriendo el logro más alto de la obra maestra de Cervantes. ¡Entrelacemos almas, tiempos, mitos, espacio y arte para dar sentido al rubro! En Alcalá de Henares nacen, 333 años mediantes, Miguel de Cervantes y Manuel Azaña, insigne escritor y orador. En Alcalá vive y trabaja Alcántara, allí han crecido estas fantasías, pinturas y esculturas, que constituyen sus señas de identidad. Ahí discurre su vida imbuído por el espíritu áureo de esta ciudad universitaria de estirpe cisneriana.

¡Verde, rojo, azul y piedra! ¡Quijotes, Cervantes, Dulcinea! Pinturas mixtas, tintas, acrílico y yema de huevo y formas pétreas de distinto color, trasuntos de historia y vida. Siempre en la actualidad, sin perder de vista lo que no pasa, con el "Quijote" al fondo.

"Somos criaturas cervantistas", asegura Azaña. Uno más que otros, y en la proa, Azorín, como irredento escudriñador y sajelador de la obra cervantina en su totalidad. El pequeño filósofo es quien más títulos ha dedicado al orbe cervantino; que estas piezas se expongan en la galería de Antonio Prates y que el Bestiarius Stebaniensis se presente en el Instituto Cervantes de Lisboa, dan un protagonismo esencial a la hermosa ciudad que se mira en el espejo del Tajo y se adereza con el canto de las tájides. ¡Imbriquemos, aún, poetas, obras de arte, épocas diversas, autores y viajes! ¡Lisboa, Cervantes, Pepe Esteban, el conde de Villamediana, Alcántara! En Lisboa inicia su periplo y edición los trabajos de Persiles y Segismunda, historias setentrional, que se publicarán póstumamente, novela que los estudiosos, con Azorín a la cabeza, señalan como la cumbre del genio. En Lisboa, nació don Juan de Tasis, conde de Villamediana (1582-1622), poeta manierista predilecto de Alcántara, cuyo soneto recita con la misma pasión que con la que esculpe.

¡Quijotes azul de Prusia, esmeraldas, rojos, como eses soberbio cetro consumoponente halcónegipcio!
¡Sancho sorprendido, escondido en sus ojos de desconcierto; Aldonza Lorenzo exornada de Dulcinea;
piedras ancestrales que cobran vida en los perfiles del sueño, ideas que se materializan en el corazón de la materia, que florece en esquinas que riman con ecos de la vanguardia!

¡Prosígamos amalgamando teselas del collage, que esta acción general! Toledo, Lisboa -hubo un proyecto invocador por Gabriel Bocángel para unir ambas reinas del río a través del curso del Tajo-, Garcilaso, Camoes, Madrid, Quevedo, Luis Martín de la Plaza, Lope. El conde de Salinas, medio hispano/medio portugués! Estudió con vehemencia Luis Rosales las similitudes entre las obras de Camoes, Villamediana y Salinas, que nos son azarosas, como los sabe Eduardo Lourenço, resplandor del pensamiento luso.

Acercadela hazaña de Cervantes, escribe, obracitada, Azaña, p.33: "En los componentes de la invención, lo visible es la realidad primaria del personaje; lo serio es la fantasía, la corriente maravillosa que Cervantes introduce en lo real para descomponerlo".

Así, la obra plástica de Alcántara, que toma las estructuras reconocibles y las vades descomponiendo en su fantasía hasta crear otra imagen, donde vibra el color que establece la jerarquía del personaje. Por veces, creamos ver un dragón, o una serpiente, que resurge para mecer el cuerpo de la dama; o estiliza la imagen del Caballero de la Triste Figura para retratar la melancolía, que la gran novela ensalza; Un juego maravilloso y malévolo, que nos lleva y nos trae por la cartografía del ser y de su espíritu!

No es el corazón el que golpea, el que galopa, aunque oiga mossustac-toc, sino el intelecto. Es la inteligencia la que nos lleva a relacionar pasado y presente, los lugares consuales y sutiles, los destellos del pensamiento y las exigencias de la intuición, para descubrir aquello invisible y hacerlo visible. Cuando la piedra canta es sumelodía la que alerta los sentidos, que vibran como titilan las hojas de los chopos en la brisa que los riza. La escultura en Alcántara, en tantas ocasiones, reincide con el orden de las cosas. Obras fechadas en 2004, caben las estampas recientes del Bestiario de Stebaniensis, como cartografías de líneas que convergen o divergen mostrando los senderos de la invención, que no pueden renunciar al mito, a la herencia clásica, a la interacción que pernocta en la sombra hasta que se hace día. El sueño del escultor nunca puede estar fuera de su obra, que es la que lo determina y distingue.

La relación de Alcántara con Portugal viene de lejos. Primero, el mármol de Estremoz, en el que hizo obras de consideración. Luego, sus exposiciones de escultura, desde los años noventa; sus grabados en el CPS, del amanuense Mestre Marçal; su dilatado número de obras en colecciones privadas portuguesas. Los textos del gran Cruzeiro Seixas, la amistad, la penetración iberista...

En *Dicho y Hecho*, Destino, Barcelona 1957, afirma Azorín: "El Quijote es una melancólica lección de renacimiento". Tal sucede en la obra creativa de Alcántara, que se funda en lo arcaico y la mitología para explicar la actualidad, en la tradición cultural de Occidente que brinda apoyo a su fortaleza.

El arte no tiene nada que ver con el espectáculo, cuyo objetivo es el enriquecimiento del ocio. La meta del arte no es entretener, es despertar al hombre robusteciéndolos sueños. Para Lucian Blaga, la misión del poeta consiste en "sacar las palabras de su estado natural y llevarlas a su estado de gracia". Lo mismo que hace el escultor con las formas, las sensaciones, las emociones.

En la introducción a *Bacanal*, poemas de Luis Buñuel, Grupo 15, Madrid 1975, concluye Emilio Sanz de Soto: "no hay novedades sin memoria". Estas criaturas de Alcántara, en papel o piedra, son nuevas porque en ellas coadyuvan los afluentes más caudalosos del gran río de la memoria. Todos los tiempos se conjugan en esta obra con presente luminoso, lene, límpido, leal, lisboeta.

Tomás Paredes

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