

SUBLIME IDEA

Encontré a Andrés Alcántara en los primeros tiempos de la presencia del CPS - Centro Portugués de Serigrafía en Estampa de Madrid, a comienzos de los años noventa. Reconocí de inmediato a un gran artista: pensamiento propio, identidad marcada y un profundo conocimiento del proceso por el cual merecía notable admiración: la escultura sobre piedra en talla directa. De aquella época datan sus primeras serigrafías (Sin Título y Minotauro), aproximaciones a sus dibujos y pinturas serpenteantes, siempre sugiriendo la tridimensionalidad.

Llegaron después los primeros grabados editados por el CPS (Tauromaquia y Cervantes), demostrando su dominio creativo de la incisión de la línea, en un juego cruzado que hace ondular las formas. Más tarde, cuando Andrés utilizó sus herramientas de escultor para trabajar planchas metálicas de gran dimensión, alcanzó un nuevo nivel de singularidad creativa. De esa etapa nacieron Dragón I y Dragón II, realizadas con motivo de su gran exposición en China, obras distinguidas con el premio a los Mejores Grabados en Estampa 2006, en Madrid.

La técnica del buril figura entre las más exigentes en el universo del grabado sobre metal, reservada a un número restringido de creadores por la precisión, el rigor y el dominio que exige. Fiel a la elección del camino más difícil, el de la pureza de la talla directa sobre piedra, Alcántara adoptó igualmente el buril en sus grabados más recientes (Ménades, Cancerbero, Maternidad y Cão Cérbero, este integrado en el precioso libro *Bestiarius Stebanensis*, junto a José Esteban).

La empatía mutua y las afinidades –en el arte y la filosofía, en la poesía y la música flamenca, en el humanismo– hicieron crecer una amistad compartida en encuentros regulares de nuestras familias. Alcalá de Henares y Venda do Pinheiro; Cervantes y Espinosa. Mantarrota y Rascafría; Amália y Terramoto. Rodalquilar y Porto Covo. Paco y Camarón, disimulados. Atienza y Pessoa. Paredes y Ramos Rosa. Zahara de los Atunes. Cruzeiro, magnificus.

En el riguroso grabado, en la cromática pintura, en la austera escultura, hay siempre un propósito generoso: el del artista, ofrecernos su raro talento a través de obras universales, asentadas en una cultura ajena a la moda pasajera, capaces de dar profundidad a la vida y un encanto duradero al futuro.

En la soledad del taller, el silencio queda suspendido por el primer golpe sobre el bloque de piedra. La bruta, la áspera, la informe. Es preciso conocer sus secretos y misterios. Dominar las vetas, los puntos de ruptura, las texturas, la dureza. Hablar a través de la piedra, para extraer de ella todo lo que es exceso, dejando apenas lo esencial: la sublime idea cristalizada.

João Prates

22 de mayo de 2026

Mesa de Ofrendas

Talla directa

Piedra de Calatorao y piedra de Colmenar

1981

SUBLIME IDEA

I met Andrés Alcántara in the early days of the CPS - Centro Português de Serigrafia's presence at Estampa de Madrid, in the early 1990s. I immediately recognized a great artist: an independent mind, a strong identity, and a profound knowledge of the process that deserved remarkable admiration: sculpture on stone in direct carving. From that period date his first serigraphs (Untitled and Minotaur), approaches to his serpentine drawings and paintings, always suggesting three-dimensionality.

Later came the first prints published by CPS (Tauromachy and Cervantes), demonstrating his creative mastery of line incision, in a crossed interplay that makes forms undulate. Later on, when Andrés used his sculptor's tools to work large metal plates, he reached a new level of creative singularity. From that phase were born Dragon I and Dragon II, created for his major exhibition in China, works distinguished with the Best Engravings award at Estampa 2006 in Madrid.

The burin technique is among the most demanding in the world of metal engraving, reserved for a small number of creators due to the precision, rigor, and mastery it requires. Faithful to the choice of the more difficult path, that of the purity of direct carving on stone, Alcántara also adopted the burin in his more recent engravings (Maenads, Cerberus, Maternity and Cerberus Dog, the latter included in the precious book Bestiarius Stebanensis, with José Esteban).

Mutual empathy and affinities - in art and philosophy, in poetry and flamenco music, in humanism - nurtured a friendship shared through regular encounters between our families. Alcalá de Henares and Venda do Pinheiro; Cervantes and Spinoza. Mantarrota and Rascafría; Amália and Terramoto. Rodalquilar and Porto Covo. Paco and Camarón, concealed. Atienza and Pessoa. Paredes and Ramos Rosa. Zahara de los Atunes. Cruzeiro, magnificus.

In rigorous engraving, in chromatic painting, in austere sculpture, there is always a generous purpose: that of the artist offering us their rare talent through universal works, grounded in a culture untouched by passing fashion, capable of giving depth to life and lasting enchantment to the future.

In the solitude of the studio, silence is suspended by the first strike on the stone block. The brute, the rough, the formless. One must know its secrets and mysteries. Master the veins, the fracture points, the textures, the hardness. Speak through the stone, extracting from it all excess, leaving only the essential: the sublime idea crystallized.

João Prates

May 22, 2026

SUBLIME IDEIA

Encontrei Andrés Alcántara nos primórdios da presença do CPS - Centro Português de Serigrafia, na Estampa de Madrid, no início dos anos 90. Reconheci de imediato um grande artista: pensamento próprio, identidade vincada e um profundo conhecimento do processo pelo qual merecia notável admiração: escultura sobre pedra em talhe direto. Datam dessa época as suas primeiras serigrafias (Sem Título e Minotauro), aproximações aos seus desenhos e pinturas serpenteantes, sempre a sugerirem a tridimensionalidade.

Vieram depois as primeiras gravuras editadas pelo CPS (Tauromaquia e Cervantes), a demonstrar o seu domínio criativo da incisão da linha, num jogo cruzado que faz ondular as formas. Mais tarde, quando Andrés usou as suas ferramentas de escultor para trabalhar placas metálicas de grande dimensão, atingiu um novo patamar de singularidade criativa. Dessa fase nasceram Dragão I e Dragão II, realizadas por ocasião da sua grande exposição na China, obras distinguidas com o prémio de Melhores Gravuras na Estampa 2006, em Madrid.

A técnica do buril figura entre as mais exigentes no universo da gravura sobre metal, reservada a um número restrito de criadores pela precisão, rigor e domínio que exige. Fiel à escolha do caminho mais difícil, o da pureza do talhe direto sobre pedra, Alcántara adotou igualmente o buril nas suas gravuras mais recentes (Ménades, Cancerbero, Maternidade e Cão Cérbero, esta integrada no precioso livro *Bestiarius Stebanensis*, com José Esteban).

A empatia mútua e as afinidades - na arte e filosofia, na poesia e música flamenca, no humanismo - fizeram crescer uma amizade partilhada em encontros regulares das nossas famílias. Alcalá de Henares e Venda do Pinheiro; Cervantes e Espinosa. Mantarrota e Rascafría; Amália e Terramoto. Rodalquilar e Porto Covo. Paco e Camarón, dissimulados. Atienza e Pessoa. Paredes e Ramos Rosa. Zahara de los Atunes. Cruzeiro, magníficus.

Na rigorosa gravura, na cromática pintura, na austera escultura, há sempre um propósito generoso: o do artista, oferecer-nos o seu raro talento através de obras universais, assentes numa cultura alheia à moda passageira, capazes de dar profundidade à vida e encanto duradouro ao futuro.

Na solidão do atelier, o silêncio é suspenso pelo primeiro golpe no bloco de pedra. A bruta, a rude, a informe. É preciso saber os seus segredos e mistérios. Dominar os veios, os pontos de rutura, as texturas, a dureza. Falar através da pedra, para dela extrair tudo o que é excesso, deixando apenas o essencial: a sublime ideia cristalizada.

João Prates
22 de maio de 2026

Vigilante I
Talla directa
Piedra de Calatorao
95 x 66 x 55 cm
1988