

Ya era hora de que en nuestro País se realizara una exposición "oficial" que dirigiera su mirada al arte del siglo XXI. Esta exposición itinerante cubre por unos meses sus paredes con las obras de Puñal, en las que la materia prima conjugada con la imaginación, resalta sobre todas las cosas. Sus obras, a veces, nos recuerdan a las de Tàpies, porque ambos artistas, junto con otros como Fautrier, Hartung o Dubuffet, forman parte de lo que se ha venido denominando como informalismo, y dentro de él, informalismo matérico; de hecho en las obras de Puñal una formidable tensión emana del contraste de dos elementos opuestos: por un lado el orden del rigor compositivo que gobierna la obra, por otro lado la energía expresiva de la materia, con sus cicatrices, sus laceraciones, sus rastros que actúan como testimonios tangibles de la vicisitud de los objetos (como si fueran un reflejo metafórico de las duras condiciones existenciales del hombre contemporáneo).

En ese punto Puñal, hace años inició una carrera marcada por un estilo muy personal, que consistía en la elaboración de una poética de la materia como instrumento de expresividad existencial. Todos los materiales que utiliza son de desecho y llegan a cubrir el soporte cuando no, son el soporte mismo. Es decir, representación y soporte se funden en una misma cosa y, sobre ello, en estado bruto, el artista dialoga con el material agrediéndolo, modificándolo, como si su propia biografía quedase estampada así en la obra. En esta exposición podemos hacer un recorrido completo por toda su carrera siguiendo los pasos de su evolución. Encontramos obras en las que manipula los materiales aplicándoles calor y fuego, impactándome estas de forma sublime.

Puedo afirmar con rotundidad, que la obra de Puñal es un incesante buscar y horadar en sí mismo para dar respuesta a los estímulos e impactos de la realidad exterior. Artista cargado de inquietudes, dotado de una sorprendente actividad, con el entusiasmo de un artista joven que se inicia en la lucha constante para encontrar un lenguaje propio. Hablo de un hombre sosegado, de una profunda humanidad, pleno de impulso vital y equilibrado, ese es Puñal, como es su pintura: todo lo contrario de un acto de gesticulación y espectáculo. Para este artista, su arte es rigor, reflexión, proyección de una racionalidad teórica que nunca se aparta de unos elementos esenciales y primarios de la pintura.

La forma de entender la pintura se halla en clara correspondencia con la personalidad humana del artista. A diferencia de otros de su misma generación, su obra no se puede clasificar dentro de un estilo determinado, aunque posee unos rasgos que son constantes a lo largo de la misma: el gesto, la materia y el color. Tres elementos que se presentan alternativamente dentro de una estética informal, figurativa o abstracta.

Artista versátil, trabaja la pintura, escultura, collage; como un Leonardo Da Vinci del siglo XXI; los materiales que utiliza van desde el papel al hierro, pasando por el cartón, la tabla, la cerámica, el lino o el lienzo. La tierra parece que le fascine, utilizándola con frecuencia como elemento inspirador de muchos de sus temas, siendo esta, misterio y fuente de sugerencias plásticas para sus collages o pinturas, así como para sus esculturas fijas o móviles, de hermoso efecto plástico.

Sus obras siempre plantean una tensión expansiva, enfatizada por una técnica a base de fuertes empastes de pintura aplicada con los dedos y con una gama de color rojizo. Escenas urbanas y ciudades fantasmagóricas adquieren sobre la tabla una tercera dimensión; trata los relieves con construcciones monocromas, a medio camino entre la pintura y la escultura, realizadas a partir de infinidad de materiales de reciclaje.

Su obra, está dominada por una cuidada tensión entre gestualidad y geometría, siempre atraído por la abstracción y, a expresarse con medios exclusivamente plásticos. La materia pictórica y la gama cromática se enriquecen llenando de matices sus creaciones. Poco a poco va introduciendo trazos y líneas, formas geométricas que le permiten reordenar la composición.

En su pintura técnica, Puñal evoluciona desde el uso casi exclusivo del óleo sobre tela al uso de otros materiales como poliéster, acrílico, madera y fibra de vidrio, que le sirve para componer sus collages y obras de arte en las que estas técnicas mixtas, combinan objetos de diversa naturaleza, creando como resultado obras que son mitad escultura y mitad pintura.

Todas ellas, están marcadas por la ausencia total de cualquier estructura realista. Sin embargo, la personalidad pionera e inquieta de Puñal empezó muy en sus comienzos, a expresarse de una forma madura y original en sus obras matéricas.

Desde un principio, la investigación artística de Puñal ha estado centrada en el desarrollo de un lenguaje abstracto a través de obras en las que lo figurativo, en el sentido tradicional del término, carece de valor. En sus obras matéricas la forma está totalmente subordinada a la materia, y no al revés. Puñal nos da muestras en todo momento de ser muy sensible a la fascinación de las propiedades físicas de los colores, tanto artísticos como industriales, creando imágenes de refinada elegancia obtenidas por medios pobres. Algunas de sus obras han sido realizadas modulando la consistencia del empasto del color y creando contrastes entre zonas lucidas y opacas, ritmos de grietas casuales y variaciones en el espesor de las superficies incrustadas. Aditivos químicos añadidos al pigmento, originan "floraciones" de colores semejantes a cultivos de bacterias.

En las obras de Puñal asistimos a la metamorfosis lenta y gradual de la materia pulsante, que se agita y se consume antes de tomar una forma definitivamente cristalizada como objeto artístico. Los elementos utilizados por el artista son siempre materiales no tradicionales: desechos exitosos por la extraordinaria inventiva y capacidad compositiva con la que fueron utilizados. Sacos de tela ruda y yuta, maderas, hierros, plásticos, tejidos, limaduras, serrín, piedra, caolín, cola, celofán, cemento, resultan sublimados en un ejercicio de color, textura y artesanía que convierte la materia en objeto de contemplación artística.

En estas obras no se reconocen formas definidas, sino que los materiales mismos, cuidadosamente organizados, otorgan eficacia y expresividad a la composición. De tal manera que la transformación plástica de los materiales conforma a posteriori un objeto "polimatérico"; alcanzando en este sentido un abstractismo artístico puro de la materia.

La obra de Puñal, es sin duda la más original y radical de nuestros tiempos, inspirando todo el arte europeo abstracto de su época y constituyendo un puente fundamental entre la generación del arte informal y todas las anteriores. A propósito de las grandes innovaciones, Puñal introduce en sus cuadros superficies embutidas, utilizando de manera anómala los lienzos tradicionales, introduciendo en la superficie de soporte estructuras rellenas, de manera que el cuadro toma un relieve escultórico casi tridimensional.

Esta práctica se puso de gran moda en todo el arte mundial a partir de los años '60. Previamente,

tanto el Cubismo como el Dada-surrealismo ya habían insertado en los cuadros materiales extra-pictóricos para transgredir los convencionalismos institucionales del arte, no obstante con su trabajo actual, Puñal cumple un paso extremo e irreversible marcando un “antes” y un “después” en su obra: su “polimaterismo” despoja totalmente la materia de cualquier significado simbólico o conceptual, proponiéndola simplemente como puro objeto estético, desvelando su implícita belleza y sus insospechables y sorprendentes peculiaridades formales. En este sentido Puñal se aleja de una posible comparativa con Rauschenberg, puesto que para el americano el material pobre sigue manteniendo todavía una función evocativa y anecdótica y expresa un significado de “desecho” o “basura”, según una visión crítica e “ideológica” de cara a la Sociedad del Consumo. En la obra de Puñal el concepto de “consumo” constituye una clave de lectura fundamental, pero en su poética esta palabra tiene un sentido estrictamente físico y “material”: consumo en tanto sinónimo de “consumición”, exprime un sentido primordial que no es todavía el sentido moderno y “comercial” de consumo de productos, típico del Pop Art, aunque represente evidentemente un importante “trait d’union” con ella.

Sin embargo, mas allá de los dramas existenciales que sin duda están bien presentes en todas sus obras, lo que más le interesa a Puñal en su creación artística, es la materia como fuente de tensión y como generadora de un nuevo orden estético a partir del caos de la vida. Elegir y acercar materiales distintos, soldarlos, desecharlos, encolarlos, desgarrarlos, lacerarlos, quemarlos sirve para alcanzar nuevas posibilidades expresivas; es decir para sacar de la materia, así recompuesta y reconfigurada, una nueva vida. Como si la obra de arte fuera una reconversión del sentido de los materiales, desde su primer valor estrictamente de uso, a un nuevo valor artístico; como si el artista fuese un demiurgo polimatérico de la creación expresiva: un artesano en busca de la esencia de la verdad, (la verdadera belleza), a través de la recontextualización de los objetos o de porciones de ellos. Diríamos hoy: a través de su reciclaje.

En este sentido en la obra de Puñal, la belleza interviene siempre “después”. Después de que los materiales han sido consumidos, después de su primera vida. En la obra de Puñal los materiales del arte siempre son escombros que, una vez fijados en la inmovilidad atemporal de la obra de arte, alcanzan otro valor totalmente nuevo y adquieren una nueva luz. En este sentido podríamos decir que en su obra, la materia nos habla de su vida anterior. Y, hablando de ello, nos habla con sinceridad y crudo realismo de nuestra misma vida. En este movimiento constante de acercamiento y alejamiento de la realidad, se expresa el deseo incesante de Puñal, de sacar la belleza de la esencia de la materia, a través del nuevo orden compositivo en el que está fundada toda la poética ínsita en el estilo totalmente pionero e inconfundible de su obra. En resumen, su investigación es una búsqueda interminable. Una tensión constante hacia la sublimación poética de los residuos para evidenciar su carga evocativa, como si fueran desechos sólidos de la existencia misma; no solamente humana sino, podríamos decir, también cósmica.

Dalila del Valle

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Columbia
Pintora y Galerista

TOLEDO

Oscura cavernosa, apuntada ilusa, desarmada
alquimia, locura en celo, grandilocuencia entallada
por un Tajo de agua

130cm x 97cm Técnica Mixta

EN BUSCA DEL TESORO

Pirata de pata de palo, cara-cortada, loro al hombro,
parche en ojo, incesante busca fortuna sin amo

Ahora los piratas buscan emociones imberbes,
llenando arrugas

200cm x 200cm Técnica Mixta

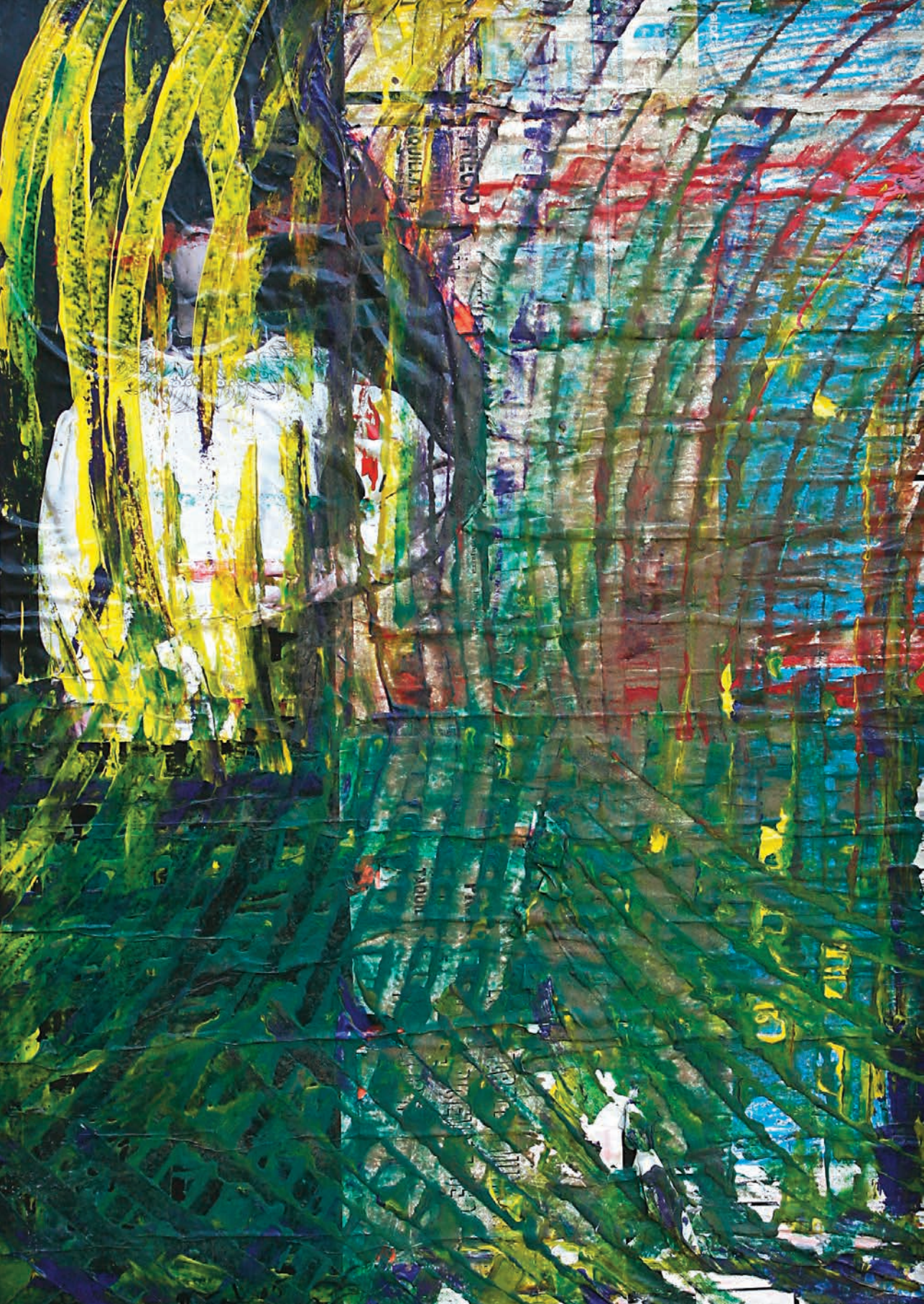
The artwork features numerous text fragments and symbols, many of which are partially obscured or integrated into the overall texture. Key visible elements include:

- Large, bold letters at the top, possibly spelling "BONN" or "BONN".
- Red 'X' marks scattered across the composition, some appearing to be hand-drawn or stamped.
- Text fragments such as "FM", "MOMA", "TELIX", "VISUALES", and "HOTEL".
- A central emblem featuring a sunburst and the letters "FM".
- Various other smaller text elements, including "CANUE", "DI", "10", "Malpica", "NUE", "TELIX", "VISUALES", and "HOTEL".

EL QUE TODO LO VE I

Sumido en su grandeza, Asdru mira a todos por encima del hombro, no busca la diversión del voyeur que se recrea en la simple mirada, sino que escudriña las acciones de los que le rodean para hacer escarnio público, reivindicando así su notoria altanería

135cm x 96cm Técnica Mixta

EL QUE TODO LO VE II

Sin embargo su hermano mira desde la indulgencia
y la comprensión, desde la dulzura y la cercanía

Son los dioses buenos

135cm x 96cm Técnica Mixta

EL BOSQUE ANIMADO

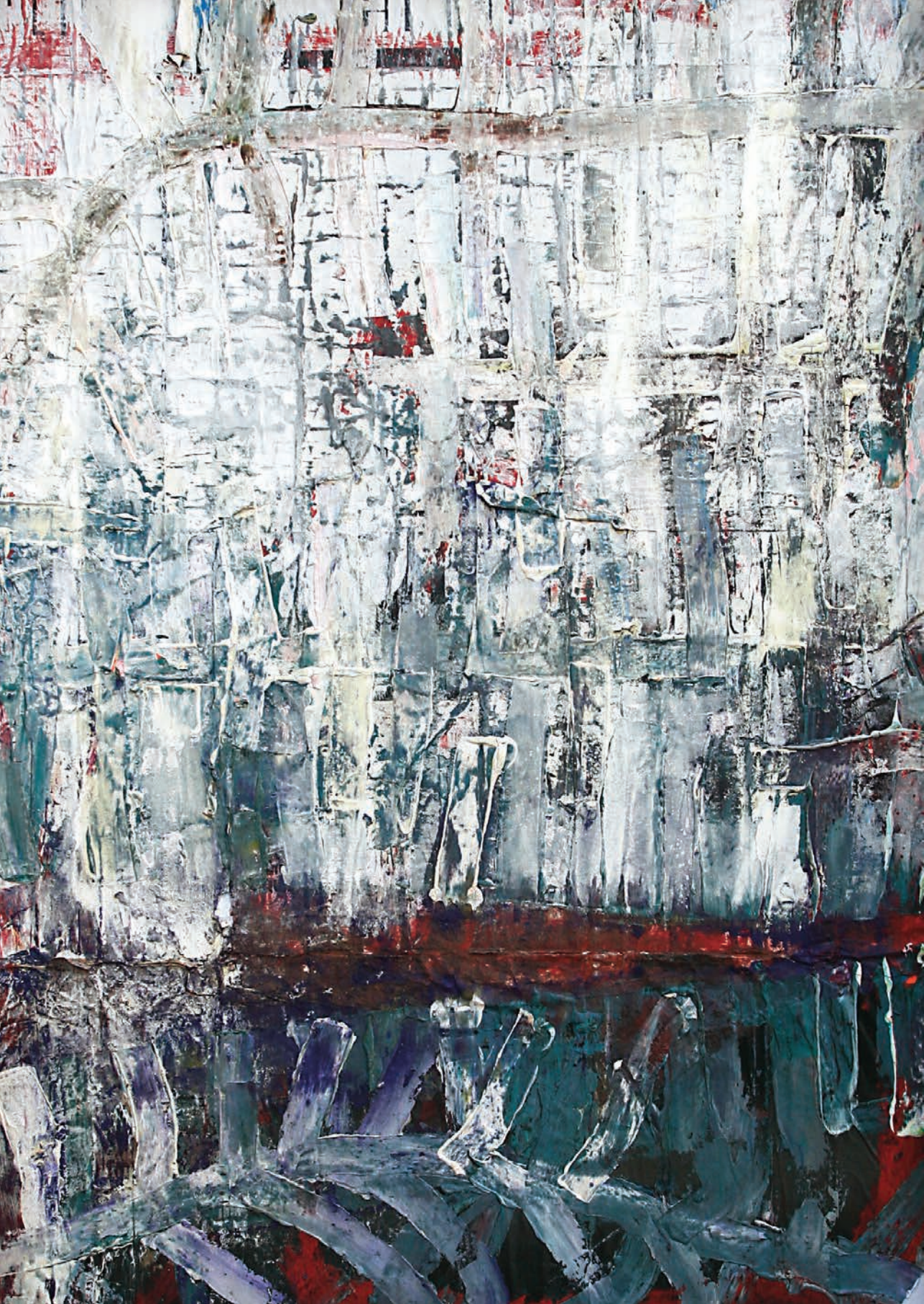
Landismos, Azcona y Cuerda

Los encuentros de la España profunda de un
tiempo no tan lejano

Retorcida hiedra de brotes marchitos, la urdimbre
y tramas de un bosque con ponzoña

Pasos y bandoleros de poca monta y mucho juicio

135cm x 96cm Técnica Mixta

De lo instantáneo...un fundamento.

De un pensamiento...una visión.

De una nota... una sinfonía.

De un gesto...un lenguaje.

De una incógnita...una forma de vida.

De un “¿Se podrá?”... a un “Ni lo dudes”.

Del Arte... a la Vida.

Forma, tacto, voluble, apariencia. Amorfo, irregular, raro, anómalo.

¿Normalidad? Valor, naturalidad, belleza.

Ideas, ideas, ideas. Explosión de ideas, explosión de color.

Trabar, limitar, no permitir. Dar alas, soltar amarras, dejarse llevar.

Arte y ciencia. Danza y psicología. Terapia y vida.

Imaginar, soñar, sentir, respirar. Cuadernos de ideas, servilletas.

Palabras y trazos. SENTIR.

Escuchar con el cuerpo. Agudizar los sentidos. Potenciar la capacidad.

SENTIR.

Volar, ser, SENTIR. Fluir, funcionar, SENTIR.

Expresar, valorar, SENTIR. Así soy yo.

Bailar, sentir. Bailar sentir. Bailar, creer.

SENTIR...CRECER.

WHY SHOULD I PAINT A NICE ART PIECE WHEN I CAN MAKE A SHIT?

A estas alturas de la vida -de mi vida, claro- empiezo a preguntarme solo una cosa: ¿A qué coño estamos jugando?

David Martínez

Jaén, Marzo 2012

ÁNGEL CRISTO

La Sociedad Española de la opulencia, el desarrollismo
y lo decrépito, la fractura, la caída

Gigantes con piel de barro

220 cm x 200 cm Técnica Mixta

EL CIRCO SOL

ANGEL

UN NOMBRE

RITMO STO

Small vertical text on the right edge of the bottom panel, possibly a date or reference number.

PROHIBIDO FIJAR CARTELES

Las noticias y su efímera existencia

134cm x 300cm Técnica Mixta

BUSCANDO A PAL

Noches de verano, grupo musical revelación, las
estrellas se caían sin que nadie las recogiera.
Yo caminaba por encima de las nubes, y una leve fragancia
a hierba recién cortada inundaba el pequeño parque

Cuatro meses mas tarde, el gélido invierno que congela
el alma, un rayo de la luz que entra por la ventana,
el sonido hondo de mi vieja radio "Casio", son las 11:15 y Pal
se escucha de nuevo, una nueva sonrisa embarga mi cara

128cm x 200cm Técnica Mixta

BAJO LA PIEL HAY VIDA

Esclerosis Múltiple

La enfermedad camina por donde discurre la vida,
abrazando con capricho y brazos que moldean un cuerpo
que tiende a lo amorfo, pero cuando desgarras el fino
tegumento, un torrente de sangre y color se abre paso
resaltando que existe la vida en este páramo

134cm x 300cm Técnica Mixta

¿Que es para ti la vida?

Para mi la vida es maravillosa porque cuando veo a una persona que es simpática y alegre, me gustan juntarme con ella. y con todas las cosas que pasan en la vida misma. Nunca me imagine que Eva me iba a enseñar como estar en un escenario, nunca Jamas en la vida.

mis compañeros cuando con ellos me dan vida. Mis profesores de danza son unas personas estupendas. y doy gracias a la vida por haberlas conocido.

Las flores del campo me dan la vida
Cuando veo un niño recién nacido me da la vida. El aire puro me da vida para respirar mucho. Nuestra patrona Santa Ana me da mucha vida. Cuando me encuentro con alguien que no veía hace

muchísimo tiempo me da la vida.

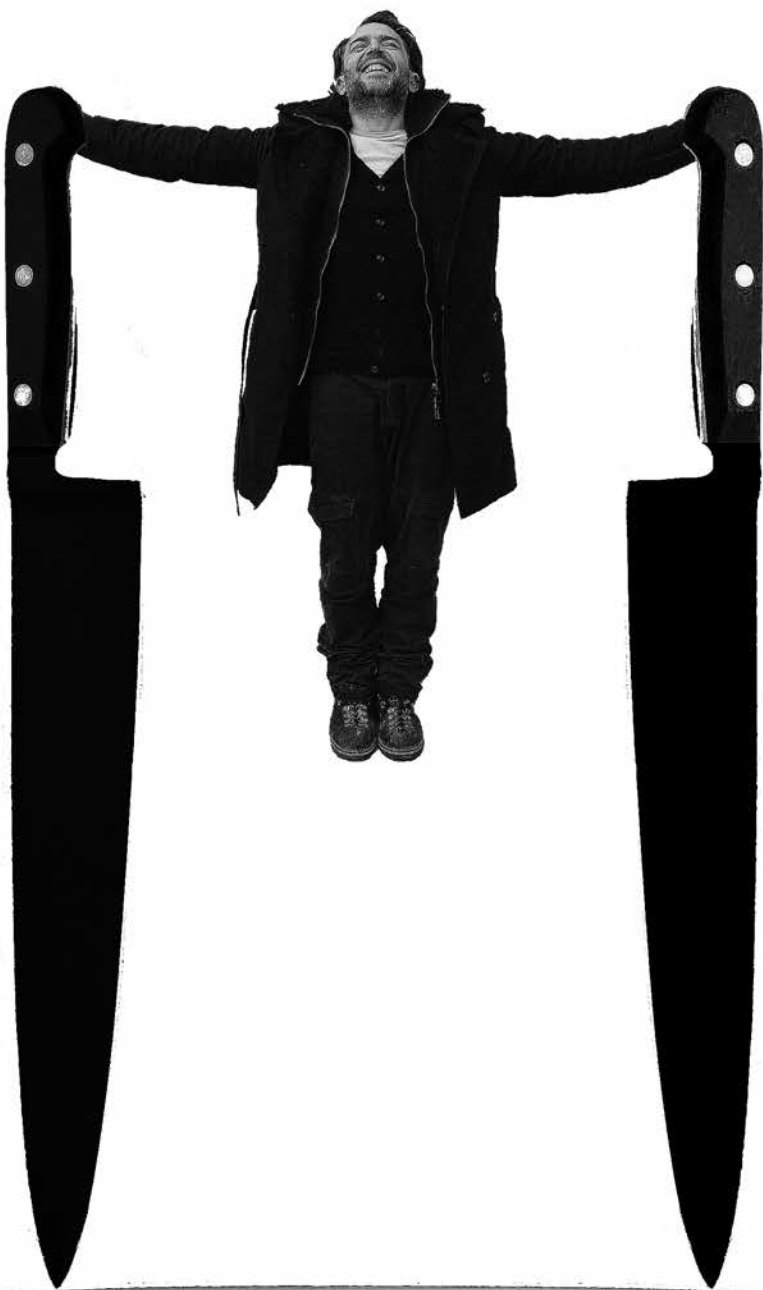
Mi Sobrina para mí es lo más grande que hay en la vida. Gracias a la vida tenemos salud todo el mundo.

La vida como dice mi señor y también amiga es aprender, siempre aprender cuando aprendo tengo vida. Cuando aprendí a entrar en internet me dio mucha vida. Cuando leo un libro aprendo muchas cosas de la vida.

Conocer gente me da la vida, a lo largo de este tiempo he conocido a mucha gente de esta gente he aprendido mucho, esta gente me ha dado vida. Para mí la vida es maravillosa, quiero vivir la vida.

Juan Antonio Alcántara

Para mi amigo Juan Ramón Peñal que va a venir muy pronto a enseñarnos a bailar. Y eso me da vida.

Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, pero algunos... viajan en su filo

asi' te veo Punyal

so+te

$$\frac{285'}{15'} = 19$$

Cada 15 minutos una obra
Cada 285 minutos 19 obras

ORGANIZA

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén
Galería Arte Contemporáneo Unodeuno

COMISARIO

David Martínez

TEXTOS

Isabel Soler, Noelia Blanca, Ignacio Frías Albarca, Puñal, Dalila del Valle,
Eva Domingo, David Martínez, Juan Antonio Alcántara Valderrama, Sotte

MONTAJE

ArteXXL & Catalina SLU

FOTOGRAFÍAS

Isabel Soler (Escultura), Balbino Jiménez (Pintura),
Francisco García (Pintura), Noelia Blanca (Talleres)

DEPÓSITO LEGAL

J-690-2012

I.S.B.N.

En trámite

Actividad realizada con la ayuda del Ministerio de Cultura

