

TÓTEM

Las esculturas totémicas que aquí se representan tienen su origen en objetos, seres humanos, animales, atributos, ideales o corrientes filosóficas

El tótem es un término que proviene de la cultura Ojibwa, generalmente han sido hechos de la madera, aunque este tipo de representaciones no son exclusiva de esta cultura, sino que también se desarrollan en otras culturas nativas de Norteamérica. El totemismo puede observarse a lo largo de la evolución de las sociedades humanas en otros continentes y eras

TÓTEM LA DIOSA FERTILIDAD

La diosa de la fertilidad, deidad que generalmente y en muchas culturas es representada como la madre

- ¿Cuándo se separó lo erótico de la necesidad de procreación?
- ¿Cuándo el desnudo significó otra cosa y dejó de ser natural?

22cm x 22cm x 76cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

TÓTEM LÍDER, JEFE DE TRIBU

Primitivismo

Para un africano su rey o jefe de tribu
era considerado descendiente o aliado
de los dioses

22cm x 22cm x 110cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

TÓTEM CABALLO

Nómadas, necesidad de
movimiento, de espacios
abiertos, espíritu libre

22cm x 22cm x 66cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

TÓTEM MUJER DEL AHORA

Pelo liberado, roja pose,
cueros ceñidos a su figura

40cm x 23cm x 90cm
Madera/ metal /cuero/ - Técnica Mixta

Cualquier cosa sobre cualquier cosa

Soy la sombra de mí misma
escondida tras las ramas del árbol del ahorcado.
Entre las sombras de mi memoria
escucho cómo protestan sus ramas partidas por el viento.
"La piel de la tormenta" acecha tras la esquina
y sólo el deseo de rasgarla
me produce consuelo en el dolor de la espera.
Espero con temor y con heridas
el extraño rumor que producen las palabras encendidas
y sólo el deseo de acallarlas
me ofrece consuelo en el dolor de la herida
"No es el cuchillo que por fin nos mata
sino la espera fría de su hoja en la piel"- dice el poeta-,
el miedo que nos nubla,
la incertidumbre que desata el ronco rugir de la ola
que llega
pero no llega
a romper en la roca que tú deseas.
Esto es todo lo que mata,
y aunque el poeta me diga que "las palabras son barcos"
no hay en ellas madera suficiente
que sirva de amarre para un ahogado,
porque las palabras pueden ser hilos enlazados en mentiras
que se hunden en el fango de la vida,
que recogen un murmullo
y siembran tormentas,
y sólo al ahogado lo salva
un mal rayo que parta
ese árbol,
que rompa sus ramas,
que borre sus sombras,
que arañe su piel de tormenta,
su roca...
y sus palabras.

(Cárcel 04-02-12)

A J.R.F. Puñal,
porque me pidió que escribiera
cualquier cosa sobre cualquier cosa.

leobal solar

No es el cuchillo que por fin nos mata
sino la espera fría de su hoja en la piel

las palabras son barcos y se pierden así, de boca en boca...

la piel de tormenta...

No hay en la madera suficiente
que sirva de amarre para un ahogado

TÓTEM RASTAFARI

Rastafari no es un culto, no es una secta,
ni una religión, es un estilo de vida

El Rasta y su voto del nazireo
“Biblia, libro de Números, capítulo 6”

La persona a de mantener su
cuerpo puro para consagrarlo y
dejarse crecer la cabellera en honor a Dios

22cm x 27cm x 104cm
Madera/ metal / fibra vegetal - Técnica Mixta

TÓTEM GUERRERO

Vestidos con muerte, vagan
oteando, olisqueando vientos,
cualquier atisbo de presa

Bailes de presas y cazadores

¿Quién es quien?

28cm x 23cm x 80cm
Madera/ metal /cuero/Plástico/ fibra vegetal - Técnica Mixta

TÓTEM DAMA ÍBERA

Gran Dama Oferente: en pie, erguida y majestuosa, observando una estricta frontalidad, recordando a las figuras arcaicas griegas. Su tocado y sus joyas son arduamente elaboradas, suntuosas y barrocas

Infunde un extraño respeto. De rostro severo y misterioso, da la impresión de estar ante una auténtica figura sagrada, con seguridad era sacerdotisa

40cm x 23cm x 90cm
Madera/ metal / fibra vegetal - Técnica Mixta

EL PISITO

Todos queremos más, más y más
y mucho más

Inicio de los años sesenta,
trashumancia del pueblo a la ciudad

Ciudades enteras se
construyen a ritmo frenético

España se sube al carro del
desarrollismo, alineando masas
y estabulando a éstas en cercados

18cm x 16cm x 120cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

RECUERDAS

Que el agua pasada no mueve molinos

120cm x 18cm x 18cm
Madera - Técnica Mixta

TORRE MUDÉJAR

22cm x 22cm x 92cm
Madera - Técnica Mixta

TÓTEM DESPISTAO

Un canto al despiste como
una forma de entender la vida

Desorganizado, descoordinado,
desorientado, embriagado de
los mundos de Yupi

26cm x 23cm x 66cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

TÓTEM PLETINAS

Arregla-todo, constructores
y chapuceros

Con retales, chapas, cartones,
puntas, guitas, alambres
y largueros. Crean un mundo entero

26cm x 23cm x 66cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

TÓTEM LA CALENTORRA

Hacedoras de voluntades

30cm x 26cm x 110cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

INVENTOR DE EMOCIONES...

Noviembre 2011 ¿Vanguardista? Para parvulitos, por favor.

“Vanguardista = Inventor de Ideas”, que definición más bonita, y no de una idea, de ideas.

... me gusta pensar que las ideas son las emociones que mueven el mundo, porque las emociones son libres; todos somos libres de emocionarnos, y a la vez, tenemos la libertad absoluta de emocionar.

Un gesto, una mirada, un movimiento, un sonido, un silencio... nos emociona en la medida en que interactuamos con quienes tienen el deseo de expresarse desde su libertad.

Si rebusco entre mis inquietudes primerizas, allá en mis incipientes pasos encaminados hacia lo que hoy me definen como aprendiz en las artes escénicas, aún vislumbro un interrogante, cuanto menos, provocador: ¿Dónde está la Capacidad de Emocionar? Desde mi experiencia, y sobre todo, desde mi aprendizaje en todo aquello relacionado con las Artes Escénicas y la Capacidad Humana, la capacidad de emocionar no sólo está en el individuo en sí, siquiera en su lenguaje analógico en exclusiva, está en su libertad de pensamiento, en su libertad de acción, en su libertad de creencia, en su libertad de tener la libertad de expresarse, en transmitir emociones puras, desde su naturaleza más simple y hedonista, desprovista de juicios, o en su defecto, prejuicios.

... me atrae pensar que las emociones son esas ideas que mueven el mundo y lo transforman en un mundo con colores, con sabores, con sonidos, con olores... con VIDA.

Febrero 2012 ¿Vanguardista?

Vanguardista = INVENTOR DE EMOCIONES...

Noelia Blanca. La Integral Psicodanza

25 de Febrero de 2012

PERCHERO

Estamos colgados

30cm x 92cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

DES-COMPASADOS

Des-medidos, des-concertados, des-dibujados, des-pensados

Artilugio que des-hace

22cm x 22cm x 92cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

LA RELIQUIA DE LA MANZANA DE ADÁN Y EVA

La reliquia de la manzana que comió Eva, es paseada y venerada, gracias a su arrojo hoy podemos ser entidades libres e independientes

50cm x 50cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas hierbas que cogía.
¿Habría otro, entre sí decía,
más pobre y triste que yo?;
y cuando el rostro volvió
halló la respuesta, viendo
que otro sabio iba cogiendo
las hierbas que él arrojó.

Pedro Calderón de la Barca

La pintura de Juan Ramón Fernández Puñal me recuerda al poema de Calderón de la Barca. Cuando se trata de sabios es pura filosofía, como lo es la certeza de Sócrates: “Sólo sé que no sé nada”, que, a su vez, recuerda la simpleza elemental del átomo en el zurrón de Perogrullo. En esa modestia, como en la del sabio vegetariano de Calderón, está su magisterio. Lo demás es relativo pero, eso, el ateniense lo dejó correr para Einstein y su famosa teoría, a la que todos estamos sujetos, o quizá no... porque, ¡elemental querido Watson!, es relativo.

A simple vista, los cuadros de Puñal incluyen una serie de objetos de uso cotidiano al final de su ciclo, a los que se les ha dado una segunda oportunidad. Todos ellos han sido tocados por el dedo del Creador que habita el techo de la Capilla Sixtina. Una materia de desecho que estaba a un “tris” de fundirse en el magma común del detritus mundano, y “polvo al polvo”. Objetos que tuvieron la suerte de cruzarse en el camino de Puñal, o viceversa, y él, como el genio de la lámpara de los deseos más peregrinos e insospechados, los rescató del destino común y los sometió a un proceso alquímico en el crisol del arte, en el que no sólo los regeneró y purificó, sino que los sublimó en su eterna búsqueda de la piedra filosofal, lo cual vuelve a recordar al sabio adicto a la hierba de Calderón, a Sócrates y a la filosofía.

También hay quien puede ver en la pintura de Puñal un canto a la naturaleza, a la ecología, a la contaminación, al reciclaje o a la creación ingeniosa, pero nada más lejos de su intención. Lo que a Juan Ramón Fernández Puñal le interesa de esos objetos, al igual que al hercúleo Creador de la Capilla Sixtina o al mismísimo Mefistófeles, es su alma. Y como su proceso creativo es mucho más modesto que el del Sumo Hacedor, Puñal sólo se limita a comulgar con la energía que desprenden para reconducirla hacia una nueva realidad, mucho más hermosa y sublime, la del territorio del arte.

Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya lo dijo Lavoisier: La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues eso, Puñal, la reconduce.

Por Ignacio Frías Abarca

CARROMATO

Viejos traperos, basureros, tramoyistas y funambulistas,
sopladores de sueños y vendedores de ideas

50cm x 60cm x 110cm
Madera/ metal /cuero/Plástico - Técnica Mixta

M 44223

DESCLAVADO DE SU CRUZ

Cruces, cruces, cruces.

¿Cuántas cruces tenemos que ver?

¡Más cruces por favor!

Que sin cruces no creo.

Llenaremos de cruces hasta donde nuestros ojos alcancen.

Visitaremos tantas cruces como nuestra vida pueda ver.

Dolor y sangre con cruces.

¡Más cruces por favor!

20cm x 130cm x 140cm
Madera/ metal - Técnica Mixta

CAPITULO 23 “HASTA PRONTO”

La luz cada vez es más escasa y la oscuridad empieza disolviendo cualquier atisbo de claridad, aparecen los primeros puntos celestes, como varias gotas de aceite en un mar de agua.

Ahora empieza la legítima odisea de la búsqueda de nuestra esencia. Las preguntas quedan al margen, vislumbrándose tan sólo las respuestas que ha tributado toda materia viva, hacia los pretendidos designios casuísticos de la evolución.

El discernimiento da comienzo y empieza a clarearse lo que hasta hace poco eran las sombras que proporcionaban la ignorancia.

Yo pretendo errar por esta lámpara mágica que concede todos mis deseos, dándome la oportunidad de reconciliarme con mi pasado. Resolviendo desde las improntas más leves, hasta las más arraigadas, para ir depreciando poco a poco el pesado equipaje que he recogido en mí vagar. Además me he de desvincular de lo conocido y tratar de desengancharme de los regazos que atan mi pensamiento, liberándolo para aceptar lo advenidero, sin reticencias ni prisas de ningún tipo, pues los segundos ni mueren, ni existen, ni envejecen. La aceptación de cada uno vendrá dada seguramente por su conflictividad interna.

Lo que imaginas se hace nítido y simplemente tengo la oportunidad de calmar de una vez por todas las punzadas que han cosido mi cuerpo de temores y llantos, palideciendo el transito. Abrazo ese compendio de negatividad con tal indulgencia, que espero que de la misma forma que lo contraje se disipe, desapareciendo como el ave que surca el cielo liso.

Paradójicamente este mismo poder, hace esclavos a los que podemos hacernos adictos a satisfacer nuestro propio hedonismo, dejándonos atrapados en esta confusa tela de araña, tan cercana a la vida como distante de ella.

Pero al igual que yo, legiones de efímeras partes insustanciales comparten el mismo estado de merced, unos terminan de depurar las interferencias que limitan sus campos de vibración desapareciendo como desaparecen las pompas de jabón, mientras otros pululan entre abúlicos y activos.

Nota:

Sigo estando muerto. Nadie me puede ver, pero seguramente sospechan que detrás de ellos, alguien o algo espera, sin poder evitar mirar siempre hacia atrás, de manera improvisada e irreflexiva.

Puñal 2005

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

