

María José Aguilar Gutiérrez

Realismo Simbólico

Introducción

Cuentan que, desde que aprendí a expresarme verbalmente, manifesté un poderoso, ferviente e inquebrantable deseo: pintar. Quizás nunca sabré realmente el por qué.

Me recuerdo, desde que tengo memoria, soñando con poseer los conocimientos y las herramientas necesarias que me permitiesen el ejercicio diario de esta difícilísima y a la vez hermosa profesión.

Embelesada siempre por cuanto pone de manifiesto la genialidad y la sensibilidad del ser humano, sintiéndome afortunada al tener la dicha de contemplar, de aspirar, de impregnarme de la labor de otros, aún sintiéndome pequeña e insignificante.

No pinto porque piense que tengo algo que aportar, que decir, sencillamente lo hago porque necesito hacerlo, como respirar.

Con toda la soledad, los fracasos y sacrificios que conlleva, no podría ni querría dejar de hacer lo que hago.

Soy en ésto, la pintura es mi aire.

Mi camino, la persecución de un sueño: expresar lo que se ve con el corazón frente a la torpeza de unas manos que empobrecen infinitamente la visión.

M^a. José Aguilar

Sevilla, Febrero 2005

Trayectoria

Mª José Aguilar nace en la ciudad de Sevilla en el año 1964, en el céntrico barrio de San Lorenzo. Su niñez y primera juventud discurren entre su ciudad natal, la bahía de Cádiz y la sierra de Jaén. Desde su más temprana edad manifiesta inclinaciones y dotes artísticas alimentadas por un entorno propiciatorio. Crece admirando a los grandes maestros de la pintura española especialmente a Velázquez, Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, ...

1983:

- Comienza sus estudios universitarios en la facultad de Bellas Artes de Sevilla.
- En noviembre viaja a Italia, donde por primera vez hace realidad un sueño: observar de cerca la obra de los grandes maestros italianos.

1984:

- Decide iniciar estudios paralelos en la Escuela de Artes y Oficios de la misma ciudad, con el afán de ampliar conocimientos en otras áreas artísticas.

1988:

- Obtiene la licenciatura en la Rama de Pintura por la Universidad Hispalense.
- Posteriormente viajará durante cuatro meses por Grecia, Chipre, Egipto y Marruecos, desde donde regresará decidida a continuar sus estudios de tercer ciclo.
- En el mes de diciembre viaja por primera vez a Vancouver (Canadá).

1989:

- En la primavera visitará Holanda, siendo concretamente la ciudad de Amsterdam, un punto de continuo retorno para ella en los años siguientes. Siente una innegable admiración por la minuciosidad de los pintores flamencos, que junto con la pintura y escultura barrocas sevillanas sentarán los cimientos de su posterior producción. Dos artistas dejarán en ella una huella imborrable en este primer viaje: Rembrandt y Van Goh.
- En el mes de julio aprueba las oposiciones para la obtención de título de Profesora Agregada de Bachillerato de Dibujo.
- Aquel verano, nuevamente en Canadá y desde Vancouver iniciará un largo recorrido por el Estado de British Columbia y Alberta, donde además de admirar la inigualable belleza de sus parajes, tendrá la oportunidad de contactar con pequeños reductos de población pertenecientes a tribus autóctonas, sustentadores de una importante producción artística, llena de contenidos y tradición artesanal.

A su vez, comprueba que la riqueza de este país había posibilitado importantes y serios avances en las nuevas tecnologías, muy por encima a las de otros países y que, aplicadas a lo artístico, estaban suponiendo una revolución no sólo en las formas, sino también en los conceptos artísticos. La vanguardia artística canadiense discurría por otros derroteros bien diferentes a todo lo visto con anterioridad.

1990 :

- La labor docente, los esfuerzos lógicos de cualquier doctorando por materializar la idea de una investigación, en su caso centrada en el desarrollo de la creatividad artística, le impiden dedicarse más de lleno a lo que realmente desea: pintar.

Su preocupación por dominar la parte que de oficio tiene la pintura es primordial. Consciente de que sólo una férrea disciplina le permitirá la consecución y logro de esta primera meta reafirmará su posicionamiento en el realismo, haciendo de la figura el tema central de su obra.

1991:

- Un accidente doméstico destruye prácticamente la totalidad de los trabajos, fruto de los primeros pasos de su andadura artística. Este año, al igual que los dos sucesivos se suceden entre su Sevilla natal, (que ultima detalles para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América), Holanda, Francia y Canadá .

1992:

- Se inaugura la Exposición Universal en Sevilla. La ciudad es un continuo hervidero de intercambios culturales que hacen soñar con nuevos proyectos que no le son ajenos.

1993:

- En su vida personal acontecen una serie de hechos cruciales que determinarán un importante cambio en el orden de sus prioridades y proyectos, obligándola irremisiblemente a olvidar unos y postergar otros.

Posteriormente, hubo de renunciar al ejercicio de la docencia, sin embargo ningún obstáculo logró apartarla de su quehacer artístico, a cuya labor continúa dedicada en la actualidad.

Realismo Simbólico

La acuñación de este término para definir el estilo de mi producción pictórica se debe al hecho de que la aparición de determinados elementos en cada obra no son fortuitos, por el contrario, éstos responden a una previa selección para ejercer como meras claves de un lenguaje interno y propio que conducen a descifrar un mensaje que quiere ir más allá de la amable contemplación estética.

De este modo, las hojas secas simbolizan el inexorable paso del tiempo, la finitud de lo terreno, fehaciente resultado de una importante influencia barroca. Este concepto se repite en varias obras, por ejemplo: "Presentimiento", "Leyendo unas cartas viejas" o "Soledad musicada".

En el cuadro titulado "Rosa", nombre anecdóticamente real de la modelo, la rosa deshojada, no sólo representa la feminidad, la inocencia perdida, sino que responde a la conocida frase del poeta Federico García Lorca: "La juventud es rosa que se muere". Simboliza lo masculino la planta que aparece al fondo a la derecha, popularmente conocida como Costilla de Adán.

Galería.

Cartas Marinas, 1991.

Óleo sobre tabla.

100x81 cm.

Triana, 1992.

Óleo sobre tabla.

100 x 81 cm.

Secretos, 1993.

Óleo sobre tabla.

100 x 81 cm.

Javier, 1994.

Óleo sobre tabla.

55 x 46 cm.

Por el Guadalquivir, 1996.

Óleo sobre tabla.
61 x 43 cm.

Compás de espera, 1997.

Óleo sobre tabla.
122 x 85 cm.

Noviembre, laurel y jazmín, 1998.

Óleo sobre tabla.
100 x 90 cm.

Se concibió esta obra para el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la ciudad de Sevilla, cometido que no llegó a cumplirse.

El médico es siempre la esperanza del enfermo. Este bodegón representa un homenaje a la Ciencia, a la figura del médico, guardián de la Salud.

Leyendo unas cartas viejas, 1999.

Óleo sobre tabla.
146 x 114 cm.

Rememorar la serenidad que nos aporta la contemplación de lo que ya pasó, desde la intimidad más intransferible, es la esencia de esta obra, inspirada en el soneto del mismo nombre del poeta portuense José Luis Tejada Peluffo, ya desaparecido, a cuya memoria está dedicada.

Leyendo unas cartas viejas. Publicado P. A.C.
(Soneto)

Soledad musicada, 2000.

Óleo sobre tabla.
130 x 97 cm.

... ” Por el inmenso mar del alma mía. “
(Jesús Tejada Romero).

No en vano la talla del extremo del mástil de esta bella Viola recuerda mascarones de proa de antiguos navíos envueltos en melancólicos cantos de sirenas.

La perecedera existencia de las hojas de castaño aparecen en contraposición a lo imperecedero de la música, expresada en la partitura. La perdurabilidad de la obra de arte frente a la extinta vida del artista.

Rosa, 2000.

Óleo sobre tabla.
180 x 120 cm

La Fiesta, 2001

Óleo sobre tabla.
100 x 81 cm.

La figura femenina con el rostro escorzado cubre su espalda con mantón de Manila, prenda propia de ocasiones festivas. Adorna su cabeza con un liliom peruano, dado que los toreros sueñan con “hacer las Américas”, donde la afición taurina está ampliamente extendida, es la flor del éxito.

El pendiente de monedas doradas, símbolo de la riqueza que aspiran alcanzar, sin cara ni cruz, como la muerte, a la que enfrentan en cada corrida.

Dos toros a ambos lados flanquean la figura: Talento escarba la tierra y Voluntad, orgulloso con la cabeza erguida, mira de frente, ambos necesarios para el triunfo.

Al fondo una galería de arcos con balaustrada en la parte superior nos remiten al coso taurino.

De tu capote (Inacabada), 2001.

Óleo sobre tabla.
100 x 81 cm.

Blanca, 2002.

Óleo sobre tabla.
100 x 81 cm.

Alhambra, 2002.

Óleo sobre tabla.
70 x 50 cm.

La novia (estudio para obra obra posterior), 2003.

Óleo sobre tabla.
100 x 75 cm.

Maternidad, 2003.

Óleo sobre tabla.
100 x 75 cm.

Pensamientos míos I, 2004.

Óleo sobre tabla.
70 x 60 cm.

Pensamientos míos II, 2004.

Óleo sobre tabla.
70 x 50 cm.

Recordando Granada, 2006.

Óleo sobre tabla.
180 x 120 cm.

José Luis, **2005**.

Óleo sobre tabla.
100 x 81 cm.

Mi estudio.

Estudio de Sevilla

Comentarios.

María Pepa Parejo Delgado.
Profesora de Historia del Arte

Prensa.

Exposiciones.

Exposiciones Colectivas:

1998:

- Galería Haurie (Sevilla).
- Galería Pablo Picasso (Málaga).

1999:

- Arte Sevilla '99 Feria de Arte Contemporáneo.

2000:

- Arte Sevilla '2000 Feria de Arte Contemporáneo.
- MAC 21 Marbella (Málaga).

2001:

- Arte Sevilla '2001 Feria de Arte Contemporáneo.

2002:

- Arte Sevilla '2002 Feria de Arte Contemporáneo.

2003:

- Arte Sevilla '2003 Feria de Arte Contemporáneo.
- Sala Velázquez, Ateneo de Sevilla.
- Galería Expo Arte de Madrid.

2004:

- Arte Sevilla '2004 Feria de Arte Contemporáneo.
- Patio de los Naranjos, Iglesia del Salvador (Sevilla).

2005:

- Sala Velázquez. Ateneo de Sevilla.

2006:

- Sala Velázquez. Ateneo de Sevilla.

Contacto.

Siguiente.

Anterior.