MERCEDES TRUAN

PAISAJES CON AGUA Y FLORES EN VERANO

MERCEDES TRUAN

PAISAJES CON AGUA Y FLORES EN VERANO

MAYO / JUNIO 2016

HENAO, 3 · 48009 BILBAO · TEL. 94 424 45 45 galeria@galerialumbreras.com · www.galerialumbreras.com

PAISAJES CON AGUA Y FLORES EN VERANO

Mercedes Truan

3

Esta exposición reúne una veintena de obras realistas. La mitad constituyen óleos de paisajes naturales donde las flores y el agua son protagonistas. La expresión pictórica incide en la belleza de la luz clara del verano, en espacios naturales con agua como playas, ríos, lagunas, que enmarcan la contemplación de composiciones con flores, y a veces con frutos, como las rosas y azucenas con ciruelas y manzanas, acompañadas, a veces, por algún jilguero.

La otra mitad son en su mayoría dibujos botánicos que inciden en la descripción de fases del crecimiento, y la muestra de diferentes puntos de vista de formas florales como lantanas, azucenas, pasionarias, y otras especies silvestres del verano.

La vitalidad de las escenografías creadas y la alegre descripción de los lugares naturales intentan transmitir la admiración por la belleza de la Naturaleza, por el misterio de sus formas, luces y colores, y la posibilidad de recordar un espacio donde se ha sido o se puede ser feliz. Aludiendo, invocando, la posibilidad de nadar, del buen tiempo, de la contemplación sin prisa del cielo y su desfile de nubes, del sol llenando de irisaciones cada gota de agua cristalina o multiplicándose sobre las ondas del mar, disfrutando sonidos profundos de las hojas de los árboles como la de los chopos en el río, de los pájaros por la mañana, o del correr del agua sobre las piedras. Pasear por caminos de arena y hierba con aromas de especias, deteniéndose a estudiar las flores silvestres más pequeñas,... A través de los motivos abordados, el tema incide claramente en un aspecto positivo de este planeta al ofrecernos lugares paradisíacos.

El grado de descripción de estos paisajes es alto en su nivel de realismo, lo que permite poder profundizar en la visión del milagro estético que se produce en pequeños detalles de reflejos, irisaciones del agua, matices de las rocas y transparencias de las piedras, los caminos entre los arbustos, la diversidad de los arbustos, y la manera de representarlos, las texturas de las hojas, los pétalos, las formas de los estambres, las burbujas y reflexiones del agua de los vasos con ramas y flores... Y aunque los escenarios creados y los objetos no pueden corresponder a ninguna foto en particular, sino que son el resultado de diferentes documentaciones calculadas, sí se pueden reconocer precisas referencias retratadas del mundo exterior geográfico de los paisajes naturales y zonas de baños. Como la Playa del Regatón en la Ría del Asón de Laredo (Cantabria), otras playas norteñas como la de Toró en Llanes (Asturias), zonas del Río Brazal (el Salto de la Novia en Navajas, Castellón), de las Lagunas de Ruidera (Cascadas, Cueva del reloj, piedra puntiaguda, Crestas de Rascaña, en Ciudad Real), Calas mediterráneas...

El grado de realismo permite mostrar la serena belleza de la Naturaleza y su posibilidad de disfrutarla, el poder contemplarla con profundidad a través de su intensa descripción en el tiempo, con la actitud –que suele caracterizar a los pintores realistas– respetuosa y humilde frente al milagro cotidiano, presentando múltiples aspectos de la realidad de sus formas, recogiendo diferentes puntos de vista y estados de su ciclo de crecimiento, de sus cambios de estado, de su fertilidad, aludiendo a encuentros de posibilidades de creación de diseños y ritmos.

A su vez, se exponen unos paisajes donde, dentro de ellos, ocurre otra exposición de un "bodegón" natural. Por un lado registran un momento donde se puede adivinar la presencia de un ser humano, que ha escogido y seleccionado elementos naturales que ha encontrado allí. El paisaje natural que se ofrece dialoga con la composición que ofrece el pintor. Su tipo de sensibilidad ha dejado rastro en sus elecciones y

determinadas colocaciones de elementos sobre una mesa para ser exhibidos. Es una exposición más profunda de sus decisiones de un determinado momento, donde ha destacado y realzado algo que se puede encontrar en ese lugar, una muestra más pormenorizada, más sublimada, más ensalzada, subrayada, más estudiada en sus formas particulares, sus direcciones, sus texturas, sus estados. Una muestra expositiva con estética museística.

La aportación a la Historia de la Pintura de estas composiciones es el espacio formado en el que se leen los objetos en su mayoría compuestos de naturalezas. Son composiciones de divisiones ternarias del formato, donde una disposición meditada de las flores, frutas y pájaros, está flanqueada por un paisaje natural tanto por su lado izquierdo como por el derecho, cada uno en igual extensión. Sería un paso más a la entrada del paisaje en los "bodegones de flores", desde composiciones iniciadas en este sentido en pinturas anteriores como las de J. van der Hamen, o las de E. Bruyère.

En la articulación de la colocación de los objetos naturales en estos paisajes, late el afrontar o abordar el problema pictórico de dar verosimilitud a algo imaginado, mediante el conocimiento de la posición de las luces y las sombras, de la creación de una atmósfera que estructure y enlace toda la escena. Enlaces de elementos, que se repiten con diferente diseño, con meditadas colocaciones de los colores y formas, creando los ritmos de la imagen, formas enlazadas en una secuencia visual, las notas musicales en sucesión, los recorridos de lectura.

Los elementos colocados en el "pedestal" aluden al poder polisémico de sus significados simbólicos. Se hablan entre ellos, y establecen relaciones de color, direcciones y formas.

7

La composición de elementos centrales nos transmite el cuidado y la ternura de su colocación sencilla y dinámica: dos ciruelas, una rama, una manzana, un fruto de una ardisia. Rafael, G. Garzoni, G. Flegel, están presentes en la mente y forman parte del sentimiento que quiere transmitir la artista, potenciado por la elección de diseños de luz claros, solares.

Los pájaros colocados y que aparecen dialogando con los objetos, expresando posibles iniciativas de movimiento, y dando una escala a los elementos, son jilgueros. Evocan la libertad y la ligereza, además de la dinamicidad de la vida. Los jilgueros tomados en su significado positivo, contribuyen a la fertilidad y al sentido de la búsqueda curiosa, y responden atentamente al ofrecimiento del alimento creado por la Naturaleza. También recuerdan un objetivo esencial educativo dirigido a los hijos: que puedan sobrevivir en el mundo, y volar por su cuenta. (Los jilgueros en general simbolizan el alivio de los sufrimientos: por encontrarse a menudo arrancando las púas de los cardos, se les ha atribuido este significado en la religión al arrancar las espinas de la corona de Cristo).

Las flores siempre aluden al paso de la vida, en este caso son retratadas en su momento esplendoroso de florecimiento, y colocadas de manera que muestran sus diferentes posiciones en riqueza de direcciones espaciales, y diversidad de formas. Esta actitud está inmersa dentro de estudios anteriores por la pintura flamenca del XVII, y en especial, pintores que se encuentran en la médula de ese pensamiento como J.F.Vandäel, o R. Ruysch. Todos ellos con innumerables lecciones sobre como formar agrupaciones vegetales interesantes.

En los óleos, las flores escogidas son azucenas blancas en su mayoría –flores marianas por su capacidad de expresar pureza o inocencia de corazón–, y rosas –expresión de amistad– cromáticamente atigradas de varios matices. Los vasos

de cristal permiten visualizar las especiales reflexiones del agua que provocan transformaciones formales de los tallos y hojas, y retratar otro aspecto creativo de un agua misteriosa que baña de una especial manera las ramas y algún fruto caído, al mismo tiempo que su diferencia de exposición estética enriquece y se hermana con el agua de los fondos.

En la raíz de escoger flores, ramas, o cualquier tipo de vegetación, están los paseos de la infancia en familia para explorar y disfrutar de la Naturaleza, y la ilusión por formar un grupo original de flores y ramas diversas, para ofrecérselo a una madre y transmitirle un sentimiento de cariño y agradecimiento. Su recogida, su aceptación, su aprobación, su puesta en exposición en un jarrón para que durara, era una reconfortante muestra de amor.

Cada artista suele mostrar un mundo visual en sus cuadros, quiera o no, y a veces coincide el mundo que él ha querido escoger y representar con lo que él ha querido expresar y transmitir. Porque cada artista, quiera o no, enseña un mundo: interior y exterior, y te transmite una sensación y un pensamiento. Se produce un diálogo con lo que el artista ve/enseña/ha interpretado a través de la pintura, y lo que el espectador ve/siente. En la medida en que un pintor tenga que hablar/escribir mucho explicando lo que encierran sus cuadros, los cuadros son menos importantes. Y a la viceversa, los cuadros son más importantes cuanto menos haya que hablar de ellos. Porque una pintura es ya profundamente descriptiva, sea de una pincelada o de miles. Sólo en la medida de clarificar y profundizar en las aportaciones y valores de una pintura, creo que son enriquecedoras las explicaciones.

9

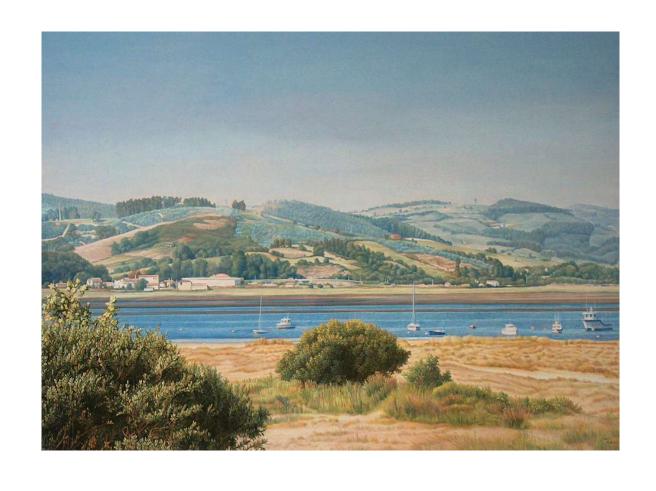
Mercedes Truan, Mayo de 2016.

EXPOSICIÓN

CALA DE NARANJOS

2009 Óleo s/ lienzo 54 x 81 cm

PLAYA DE LAREDO

2006 Óleo s/ lienzo 54 x 73 cm

ROSAS EN LA PLAYA

2014 Óleo s/ lienzo 116 x 81 cm

ROSAS Y MANZANAS EN EL LAGO

2014 Óleo s/ lienzo 60 x 81 cm

BAÑO DE ROSAS 2010 Óleo s/ lienzo 50 x 61 cm

AZUCENAS EN EL LAGO

2015 Óleo s/ lienzo 100 x 100 cm

TULIPANES Y ARDISIAS EN EL RÍO

2016 Óleo s/ lienzo 73 x 100 cm

SILVESTRES FRENTE AL MAR

2008 Óleo s/ lienzo 33 x 41 cm

AES EN LA PISCINA CON FLORES Y FRUTOS

2011 Óleo s/ lienzo 61 x 116 cm

ROSAS. HOMENAJE A FANTIN - LATOUR

2010 Gouache y pastel s/ papel 45 x 54,5 cm

GLADIOLOS 2012 Óleo s/ lienzo 80 x 40 cm

JILGUEROS Y AZUCENAS

2015 Gouache y lápices s/ lienzo 33 x 41 cm

PASIONARIA

2000 Tinta y lápices s/ papel 32,8 x 46 cm

LANTANAS DE AGOSTO EN DÉNIA

2013 Lápices s/ papel 42 x 29,7 cm

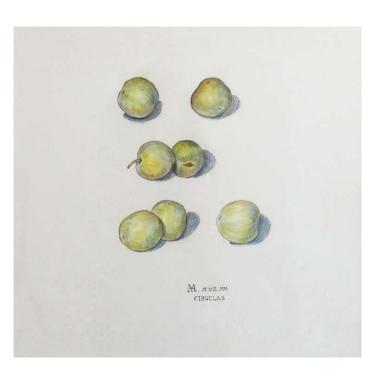

LANTANAS 2015 Tina y lápices s/ papel 33,8 x 25,5 cm

2014 Tinta y lápices s/ papel 42 x 29,5 cm

CIRUELAS 2015 Tina y lápices s/ papel 27 x 27 cm

CAMPSIS

2013 Lápices s/ papel 30,6 x 27 cm

CORREHUELA

2000 Tinta y lápices s/ papel 30 x 33 cm

REFERENCIAS

MERCEDES TRUAN

Nace el 7 de diciembre de 1960, en Bilbao.

REFERENCIAS DESTACADAS

- 1979 Empieza estudios de Filosofía en la Universidad de Deusto.
- 1984-85 Se licencia en Bellas Artes con la Especialidad de Pintura, en la Facultad de BBAA de la Universidad del País Vasco.
- 1985-86 Empieza a trabajar como Profesora en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao (UPV-EHU), labor que sigue desempeñando hasta la actualidad.
- 1987-88 Acaba el Ciclo Elemental de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Bilbao, "Juan Crisóstomo de Arriaga", participando en algunas audiciones.
- 1993 Es Doctora en Bellas Artes.
- 1995 Es Titular de Universidad de la Facultad de Bellas Artes (UPV-EHU).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1988 "Figuras, paisajes y bodegones", Aula de Cultura de Getxo en Las Arenas (Vizcaya).
- 1996 "M. Truan. Pinturas", Galería Ederti, Bilbao.
- 1997 Galería A'G'- J.M.Lumbreras, Bilbao.
- 1997 Sala Luis de Ajuria de la CVK, Vitoria.
- 2000 Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2003 "Parejas". Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2004 Galería Angeles Penche, Madrid.
- 2005 Galería Gabarró Art de Sabadell, Barcelona.
- 2009 Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2016 Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1983	"Paisaje", CAM de Lekeitio (Vizcaya).
1985	"Exposición fin de curso",CAM de Bilbao.
1985	"Paisajes", Torreón de Lozoya, Segovia.
1986	"Artistas vascos, precampaña Contra el hambre", sala BBV, Bilbao.
1987	"Artistas vascos, precampaña Contra el hambre", CP Alava, Vitoria.
1988	"X Premio Blanco y Negro", Galería Espalter, Madrid.
1989	"Imagina Euskadi I", Museo de San Telmo, San Sebastián.
1990	"14 Profesores de BBAA (UPV)", Sala del Museo Municipal del Ferrol, La
	Coruña.

- 1990 "El Paragüas en el arte", Sala de Cultura del Ayuntamiento de Eibar, Guipuzcoa.
- 1994 I Certamen Nacional de Pintura "Adolfo Lozano Sidro", Sala de Exposiciones
 Alvarez Cubero, Priego de Córdoba (Córdoba).
- 1994-95 "Imagínate Euskadi VII" Exposición itinerante: Sala Olaguibel de Vitoria, Sala Juan Larrea de Bilbao, Museo de San Telmo de San Sebastián.
- 1996 "X Aniversario Fundación Gizakia Proyecto Hombre", Aula BBK Elcano, Bilbao.
- 2000 "Exposición-Subasta a favor de la Infancia y la mujer indígena". Aula BBK Elcano, Bilbao.
- 2001-02 "Colectiva Navidad", Galería J.M. Lumbreras, Bilbao.
- 2004 "Por amor al arte", Galería J. M. Lumbreras, Bilbao.
- 2005 Exposición solidaria de UNICEF, Aula de Cultura BBK Elcano, Bilbao.
- 2007 Proyecto hombre- Fundación Gizakia, Aula de Cultura BBK Elcano, Bilbao.
- 2012 "50 Aniversario". Mueso Taurino de Bilbao.

CONCURSOS

1985 Beca de Paisaje "El Paular" de Segovia.

1988 Selección Concurso Nacional "X Premio Blanco y Negro" de Madrid.

1988-89 Selección I Concurso "Imagina Euskadi", BHA de Bilbao.

1994 Selección I Certamen Nacional de Pintura "Adolfo Lozano Sidro", Priego de Córdoba (Córdoba).

1994-95 Selección VII Premio "Imagínate Euskadi", BCH de Bilbao.

COLECCIONES PÚBLICAS

- Caja de Ahorros Municipal de Lekeitio (Vizcaya).
- Caja de Ahorros y MP de Segovia.
- Caja Vital Kutxa de Vitoria.
- Museo Taurino de Bilbao.
- Colección Bernal Plaza de Toros de Murcia.
- Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao (UPV/EHU).
- Rectorado de la Universidad del País Vasco.

Texto

MERCEDES TRUAN

Fotografías

MERCEDES TRUAN

Diseño y maquetación

JUAN MANUEL LUMBRERAS BEGOÑA LUMBRERAS

Edición

A'G ARTE GESTIÓN 15/07/16

- 113 -

