

De la **Forma** al **Concepto**

Una búsqueda
que conduce
del **Realismo**
a la **Abstracción**

Ana Mª Marín

MUSEO TIFLOLÓGICO ONCE
1 diciembre 2023 • 13 enero 2024

Esta exposición de Ana María Marín Gálvez, “De la Forma al Concepto: una búsqueda que conduce del Realismo a la Abstracción” es exactamente eso, una búsqueda de hace treinta años. No tiene nada que ver con una muestra retrospectiva, donde las obras expuestas son meros testimonios, anclados en una línea cronológica de un tiempo horizontal.

Aquí no. Aquí se producen una serie de hechos, de decisiones, de descubrimientos, que combinan la horizontal cronológica con la vertical de la acumulación, del crecimiento.

Les recomiendo que lean con detenimiento el apunte biográfico de la artista, escrito de su puño y letra. Ahí se encuentra todo, y una parte de ese todo es lo que yo intentaré reflejar, usando como espejo las enseñanzas de Jaume Coll i Puig (1937- 2015), Catedrático de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, palabras que apunté hace ahora treinta años también, definiciones que en aquel entonces no llegaba a comprender del todo y que ahora, ante el trabajo de Ana María, adquieren al fin un significado tan evidente, que las puedo aspirar a compartir.

Decía Jaume Coll que un escultor/a debe trabajar intensamente para potenciar al máximo el propio yo creativo. Mediante el trabajo constante irán surgiendo objetos, piezas escultóricas, testimonios en el tiempo que tenderán a crecer ante nuestra percepción de artista, hasta que este note que su espacio se va reduciendo. Hay gente que se queda ahí, viéndose sólo a sí misma, encerrada en un espacio cada vez más angosto, y tendiendo a una eterna repetición. Eva o la feminidad simbólica, el primer ámbito de esta exposición, podía haber sido perfectamente el inicio y también el final de ese viaje. Pero Ana María siguió potenciando su yo creativo hasta conseguir desplazarlo y dejar de verse a sí misma. Ya podía tener una idea de la esencia, del centro del objeto representado. Ahí aparece Venus, la diosa representada, como segundo ámbito de la exposición. La artista ya siente el descubrimiento del centro de cada realidad trabajada, recuperando la conciencia de

cada objeto desde fuera de sí misma: es el camino que lleva a la memoria primordial.

A medida que trabaja en las diosas verticales, la artista se encuentra cada vez más con la necesidad de adentrarse en ellas. Aquí es donde la figura empieza a abrirse, pasando a una horizontalidad que ofrece un espacio donde cobijarse, un espacio para compartir, un Ágora. Esta Mater-Ágora marcará un punto de inflexión en el desarrollo artístico de la autora, pues una representación a escala grande de la obra llegará a verse habitada en verano de 2011 en Vélez Blanco, por un grupo de personas, que inmersas en el útero de la Mater, conversarán y compartirán pensamientos y vivencias sobre los diversos caminos de Paz.

Y para qué llamar caminos a los surcos del azar, decía el poeta. El azar que nos conecta con otras realidades, que nos interpela, que nos sacude, hasta hacer aflorar la necesidad, desde nuestro oficio, de colaborar con otros colectivos en pos de un objetivo común. De esta forma nacería una colaboración entre Ana María y yo mismo, hace ya más de veinte años, acercándonos al colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual grave para aportar nuestro granito de arena en la inclusión, entendiendo inclusión como garantizar el derecho universal de todas las personas a disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones.

La artista empezó entonces a elaborar maquetas táctiles, pensadas como herramientas para situar en museos, equipamientos memoriales y edificios singulares y/o patrimoniales, y así contribuir al acceso y al conocimiento de las diversas realidades allí expuestas, tanto en el continente como en el contenido. Veinte años después, sigue elaborando maquetas táctiles como oficio, un oficio de transformación que se imbrica con la vertiente creativa para dar lugar al tercer ámbito de esta exposición, un espacio donde desde la abstracción se enhebran, se entretrejen, se encuentran, sentidos caminos de Paz.

Jordi Vilalta Areñas

Comisario de la exposición

Septiembre de 2023

ÁMBITO I

EVA • La feminidad simbólica

Este primer ámbito, enmarcado en un lenguaje figurativo -con formas realistas-, busca expresar la feminidad mostrando emociones de intimidad, recogimiento, armonía y creación.

Se centra en la pieza de **Eva durmiendo**, inspirada en el relieve de Eva de la catedral románica de Autun en Francia, que se encuentra en el Museo Rolin. Va acompañada de dos figuras femeninas en pleno estado de creación, que evocan a la **Tierra** y al **Agua**. Dentro de este líquido primordial (el agua), se encuentra la **Gitana**, que parcialmente sumergida busca. A continuación, el **Horizonte** se extiende como una figura grávida mostrando la vida que se regenera, anticipando lo que serán las venus prehistóricas del ámbito siguiente.

Eva durmiendo • Terracota • 2006 • 16 x 62 x 27 cm.

Descansa esperanza,
verde tierra te abraza.
se funde la génesis
y encuentras el reflejo.

Tierra • Bronce • 1998 • 25 x 22 x 14 cm.

Cuando me pregunto y busco,
inclinando la mirada al cielo.
encuentro el aliento y respiro,
tierra, aire y fuego.

Agua • Bronce • 1999 • 25 x 17 x 15 cm.

Mar sobre la tierra,
lluvia bajo el cielo,
con la vida en movimiento,
siento y deseo.

Gitana • Terracota • 2000 • 40 x 15 x 12 cm.

Mientras te busco en el agua,
con los peces jugando entre mis piernas,
respiro el aire de mis pensamientos.

ÁMBITO II

VENUS • La diosa representada

El segundo ámbito se muestra como un auténtico período de transición en la exposición. El lenguaje figurativo cambia al lenguaje abstracto, mediante el cual las obras dejan de tener un nombre propio y singular; y, se enmarcan en series de búsqueda, de introspección y de conocimiento.

El leitmotiv de este ámbito se nos representa mediante el camino que lleva a la memoria primordial: el conjunto de venus del período Magdaleniense -el último del Paleolítico-, situado 12.000 años a. C.

Venus vertical I, la pieza más grande de todas, centra este ámbito extendiendo su señorío con su doble condición: por una parte, exhibiendo sus formas redondas y generosas propias de su condición grávida; mientras que, por otra, muestra un perfil que se reduce a una fina línea de vida, esencial y rotunda: discurrimos de forma orgánica a través de la vida.

La pieza que la sigue, **Mater II**, nos acerca al carácter obstétrico de arquetipos femeninos, como la Venus de Willendorf, con su tamaño reducido y su perfil donde se flexibilizan los diferentes volúmenes. A continuación, **Mater I**, combina el hieratismo con una textura muy resaltada, que ofrece una rica pátina sensual y que a su vez aumenta en la pieza anteriormente citada, **Mater II**.

Mater III ya es la "Gran Madre", toda ella celebrando la fertilidad con su útero elevado a pura cosmogonía; mientras que en **Mater VI**, el uso de la plancha de bronce desocupa el vacío del útero propiciando la ocupación de la forma, que se expande, ya imparable, en los huecos-refugio del ámbito siguiente.

Venus "Mater Vertical I"

Madera de abebay 2012 • 145 x 31 x 7 cm.

Miro lo invisible,
germina la semilla
y crece un árbol.
Ilumina el cielo,
el aire que respiro.

Horizonte • Terracota • 2015 • 14 x 40 x 17 cm.

El horizonte es alargado,
esta frente a mí,
no lo alcanzo,
no puedo ver los detalles.
Soy ese confín de esperanza.

Venus "Mater II" • Madera de coral • 2013 • 30 x 8 x 8 cm.

Vienes a mi
y siento la vida.
La esencia me acompaña.
Mientras, la luz resbala sobre mi piel.

Venus "Mater I" • Madera de sapeli • 2015 • 60 x11 x7 cm.

Útero que acoge
Tierra que piso,
Aire del aliento
Fuego del amor.

Venus "Mater III" • Madera de coral • 2014 • 56 x 23 x 6 cm.

Eres el sol de mi existencia,
me alumbras con tu misterio,
aparezco y soy,
Una gota en el océano.

Venus "Mater VI" • Bronce • 2014 • 55 x 20 x 10 cm.

Frente al vacío la vida,
frente a la vida,
el origen.
Después, el silencio.

ÁMBITO III

MATER ÁGORA • El espacio que muestra caminos de Paz

En este tercer ámbito la forma ya expandida se libera. Se convierte en un receptáculo capaz de acoger conceptos, desde los propios de la artista (desarrollados en su ingente trabajo con maquetas táctiles), tales como la accesibilidad y la inclusión, con conceptos compartidos con otras personas, que se enhebran y se entretejen buscando encontrar caminos de Paz.

Estos conceptos son acogidos en los diferentes huecos-refugio, ofrecidos por la serie **Mater-Ágora**, cuya pieza central fue pensada para poder hacerse en escala grande, donde en un encuentro de Paz con pensadores, escritores y artistas en Vélez Blanco, en verano de 2011, pudiera la escultura acoger entre sus piernas, ya convertidas en plaza o Ágora, conversaciones convergentes en un mismo anhelo. Al dejar el Ágora, y tras pasar por dos piezas que hablan del **Umbral**, con la **Luna** iluminando afuera, se llega a la última pieza, el **Abrigo prehistórico**.

El camino hecho transitando esculturas nos ha ido hablando de accesibilidad, del hecho de reconocerse en “el otro/a”, del sentido de comunidad que se reúne y se refugia, para poder compartir en libertad.

La femineidad y gravidez de esta última pieza se torna, aunando forma y concepto compartidos, en símbolo de sororidad, de reconocimiento, de convivencia y de inclusión. Todo un camino de búsqueda desde la Forma al Concepto, pasando del Realismo a la Abstracción.

Serie Mater Ágora. “Mater-Ágora”

Bronce • 2013 • 8 x 28 x 15 cm.

Mater-Madre

Ágora-Plaza

Madre, materia,

Plaza, lugar de encuentro.

Entrañas luz en el conflicto

Palabras con semillas de Paz.

Serie Mater Ágora. Origen y Umbral I

Madera de chopo • 2023 • 81 x 8 x 18 cm.

**Pensamiento del color,
Música en mis manos,
acerca de la vibración,
sorbos de pertenencia,
el silencio nos une.**

Serie Mater Ágora. Origen y Umbral II

Madera de chopo • 2023 • 70 x 12 x 9 cm.

Me conmueve el color sobre la blanca,
Me transporta la verticalidad,
Inmóvil me pregunto,
Quién eres,
Quién soy.
Desde cuándo caminamos juntos.

Serie Mater Ágora. "Luna"

Terracota • 2022 • 44 x 14 x 9 cm.

Luna noche, en la mañana.
Sale un sol que demanda.
Equilibrio, promesas,
Incluyendo sin separar,
Un mismo aliento,
Una misma conciencia.

Serie Mater Ágora. "Abrigo prehistórico"

Madera de sapeli • 2009 • 25 x 80 x 40 cm.

**Lluvia fina sobre mi cabeza.
Al abrigo de la madre naturaleza.**

Apunte autobiográfico

Para mí indagar en la escultura ha sido una manera natural de vivir. Empecé modelando con arcilla desde muy joven, cuando aún no sabía que esta, podía llegar a ser una manera especial de expresarme.

Una vez en la escuela de arte descubrí el cuerpo femenino como materia de estudio, a la vez que empecé a cuestionarme las grandes preguntas, así puedo decir que, a día de hoy, me sigue interesando lo femenino como expresión de lo universal y los orígenes como la búsqueda de respuestas frente a lo invisible.

Al principio mis esculturas eran figuras femeninas, donde creía encontrar expresiones de armonía, emociones de intimidad, deseos de recogimiento, aspiración... y expresiones de la naturaleza.

Al profundizar un poco más, descubrí las venus prehistóricas. A través de sus formas grávidas, esenciales y primitivas, creí comprender que lo femenino iba mucho más allá de la expresión de belleza. De esto nacen una serie de esculturas que tratan de expresar el sentido íntimo de la vida, como la semilla que crece y se desarrolla en un espacio adecuado, gracias a la fuerza de la Vida.

Poco a poco la forma se diluye y lo que inicialmente fueron expresiones concretas bien determinadas, se convierte en expresión simbólica más allá de lo que consideramos un cuerpo femenino. Las venus se convierten en mis manos en lo que yo denomino Mater-Ágora, como símbolo de creación y concordia.

La serie Mater-Ágora me evoca a la madre naturaleza que nos acoge en su seno. Me lleva a explorar el poder de lo femenino como naturaleza, su fuerza y constante transformación, la relación con los tránsitos de la vida, el cuerpo orgánico y la identidad de pertenencia.

Cielo y Tierra se muestran en relación, al observar la atracción que ejerce la naturaleza sobre los humanos, así como la necesidad de que nos reconozcamos como hijos y hermanos de una misma madre, la Tierra.

La Tierra que habitamos, entendida también como semilla para reflexionar sobre la Paz, en busca de vínculos inclusivos que nos hagan conscientes de ello, y nos permitan vivir con más alegría y agradecimiento.

Ana María Marín Gálvez

Barcelona, 3 de octubre de 2023

Trayectoria

Formación reglada

1998 • Especialidad de Grabado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Barcelona.

1993 • Vidriera antigua: Estudio, conservación y reproducción. Escuela del Vidrio de Barcelona.

1991 • Graduada en Procedimientos Escultóricos, en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Escola Lotja de Barcelona.

Exposiciones individuales

2014 • Museo de la Inmigración de Cataluña, Barcelona.

- Galería de Arte La Zubia, Granada.
- Galería Museo del Carretero, Igualada.

2005 • Galería Trébol, Barcelona.

1998 • Bellas Artes, Bucarest, Rumanía.

1990 • Caja Madrid, Madrid.

- Caja Madrid, Alcalá de Henares.

Exposiciones colectivas

2022 • Universidad de Arte Maria Curie, Lublin, Polonia.

2021 • Instituto Cervantes de Bordeaux, Francia. Bienal de Valencia, "Antes Durante Después de la pandemia".

2020 • III Miniprint Internacional, Cantabria Sala Duana de las Artes, Tarragona.

2014 • Galería de Arte Aqua Fortis, Barcelona.

2013 • Galería de Arte La Zubia, Granada.

2009 • Galería Gaudí a Puigcerdá, Girona.

2008 • Escultura y grabado, a "Ulls Blaus" Centro de Bellas Artes, Barcelona.

- Joyería "G de joies" Barcelona.

2005 • Galería Trébol, Barcelona.

- Salón de Primavera en el Ayuntamiento de Manlleu, Barcelona.

2003 • "Botella Ao Mar" Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela.

2002 • MAIL ART "MAMA, TETA", Centro Cívico Barceloneta.

2001 • Exposición EME3, Taller de Arquitectura-Arte, CCCB, Barcelona.

2000 • Galería L'Etang d'Art. Bagés, Francia.

- Galería Fort. Cadaqués, Gerona.
- Wingfield, Inglaterra.

1999 • Amigos del Arte, Martorell, Barcelona.

1998 • Dones Fem Art'98, Barcelona.

- Sala Lola Anglada, Barcelona.

• Triangle, Asociación de Arte Contemporáneo, Barcelona.

- Miniprint Canet, Barcelona.

- Miniprint Cadaqués, Gerona.

- Miniprint Prades, Francia

- Miniprint. Wingfield, Inglaterra.

1996 • La Granja de Segovia, Segovia.

1995 • Centro Permanente de Artesanía, Barcelona.

Instalación escultórica, Mercat de les Flors, Barcelona.

1992 • Instalación escultórica, Escuela de Artes y Oficios, Barcelona.

1991 • Caixa de Catalunya, Barcelona.

- AlternARTiva 90, Barcelona.

• Accésit de XVIII Salón de Arte de Martorell, Barcelona.

1985 • Galería Petrus. Lanzarote, Canarias.

1978 • Col.lectiu de Treballadors de l'Art, Barcelona.