

© del Catálogo, Galería Freijo.
© del texto, Juan Cuenca.
© de las obras, Juan Cuenca.

FREIJO GALLERY

www.galeriafreijo.com
Zurbano 46, 28010, Madrid.
Tel: 913103070 angustias@frejofineart.com

Shapes. Arte y Método.

Juan Cuenca

DICIEMBRE - 2018

Arte y Método

Juan Cuenca

Arte y método

No alcanzo a entender por qué ha surgido en mí la necesidad o la obligación de hablar sobre mi obra, cuando lo más adecuado es que esta tarea recaiga en la crítica como ya lo hizo Miguel Cereceda en una excelente interpretación de mi trabajo para el catálogo de la exposición de 2014 en la Galería Freijo de C/ General Castaños. Quizá el hecho de enfrentarme a un nuevo espacio de características tan singulares haya inducido una reflexión no sólo de la obra sino también de ésta en relación con un ámbito tan lineal y contundente como es el nuevo de C/ Zurbano. Por otro lado y después de cinco años de mi “periplo” artístico, ya cesado mi trabajo como arquitecto, pienso que es momento de reflexionar sobre el objeto de mis indagaciones, sus límites y proyección y sobre todo, en relación con las líneas de búsquedas futuras; porque estamos refiriéndonos a un arte analítico y por tanto experimental. En todo caso es oportuno advertir que escribir sobre lo que se está haciendo proporciona una mirada, un punto de vista distinto o complementario que concierne al mundo de las ideas y que deviene a enriquecer la propia obra. De lo literario a lo plástico.

Espacio, Arquitectura y escultura. Dos oficios que he alternado desde que cesó la actividad del Equipo 57 a mediados de los años sesenta del pasado siglo. Con actitudes, influencias y trasvases continuos entre ambas tareas. Lleno/vacío, masa/espacio, dos “materiales” que se modelan y manifiestan en ambas artes. Permeabilidad entre las dos disciplinas porque la geometría, la medida, las relaciones formales internas... se entrecruzan en el juego formal/espacial de la obra bajo la luz.

El espacio, ese término tan genérico y tan presente en mi quehacer, tal vez porque abre nuevos caminos en la medida que concita nuevas dimensiones ligadas al tiempo, a lo discursivo, a lo secuencial. La obra reclama desplazamiento, recorrerla, rodearla, escudriñar

su delante y detrás, lo anterior y lo posterior y así entender sus relaciones intrínsecas, sus geometrías. Una geometría de nuestro tiempo que escapa a la finitud de lo euclidiano para penetrar en el ámbito de las relaciones, donde lo determinante no es la dimensión o proporción sino la posición espacial y la dialéctica de las partes con el todo. En nuestro universo formal las equivalencias, las simetrías o jerarquías no son relevantes porque la forma y el espacio son versátiles y maleables, fluidos. Por todo esto, la obra presenta distinta fisionomía, distintos contornos, distintas conexiones internas, al deambular en derredor.

Esta concepción de la plástica conlleva la continuidad, otra cualidad del espacio así entendido, que se niega a reconocer el límite como elemento necesario y definidor de la obra. Se diría que se trata de un espacio infinito que se acota sólo por razones convencionales.

El diseño.

Para mí es otra dedicación paralela al arte y que entiendo muy relacionado con los problemas de la forma, al tiempo que dependiente de los materiales y los procesos industriales, esto referido, tanto a la arquitectura como a los objetos de uso, porque en ambos casos se atiende a su necesaria utilización.

El diseño, como objeto de uso conlleva, su proceso creativo propio y su vocación de integración en la vida cotidiana, lo que supone su relación funcional, íntima, táctil, afectiva... y por supuesto estética, con el usuario. El diseño de mobiliario que yo practico, de vez en vez, es heredero de la Bauhaus cuyo mensaje estético-constructivo se ha prolongado hasta nuestros días. Los diseños de mobiliario que de allí salieron siguen vigentes, aunque han mutado su apreciación estética y su uso, ahora más representativo y no extensivo, como allí se reconocía. Pero es un hecho que la renovación de las formas, el tránsito artesanía/industria, la incorporación de nuevos materiales, métodos de producción seriada y proyección social, principios básicos de este centro de enseñanza, se han cumplido ampliamente en la sociedad actual.

Mis trabajos en este terreno se han extendido al mobiliario de interior y al diseño urbano, ambos bajo el concepto de industriales, es decir susceptibles de producción en serie. La mayoría de ellos han quedado sólo en prototipo. Sobre la exposición. Antes me he referido puntualmente a la nueva Sala Freijo que yo calificaba como espacio rotundo. Se trata de un local lineal, “en galería” diríamos, flanqueado por una serie de columnas, rematado al fondo por una sala rectangular. Entre ambos, un espacio vertical donde se sitúa la escalera de acceso a la planta alta.

Las características de este espacio sugieren un recorrido, una secuencia lineal de situaciones, pero también la definición de puntos de especial singularidad. No se pretende aquí describir en detalle la disposición de las piezas que sí está en nuestra mente como propuesta susceptible de ser modificada o completada. Pero es relevante resaltar que la localización de las obras, sus agrupaciones y relaciones entre ellas es objeto de consideración para una mejor comprensión del conjunto de la exposición y sus elementos aislados.

Como en anteriores ocasiones, Angustias y yo hemos debatido sobre estos conceptos y el discurso apropiado a esta ocasión, para el mejor entendimiento de la obra. Esto conlleva la selección de las piezas, el número de ellas y las relaciones entre sí, en razón también de las características del espacio, de tal forma que la secuencia de “acontecimientos” ilustren sobre los contenidos de la obra de la manera más elocuente posible.

En el inicio y el final del espacio anterior lineal se colocan, a modo de hito, dos esculturas de gran volumen, una de lámina de acero tensada de 2016 y otra de madera pintada de 2018. En el espacio intermedio, en doble altura, se sitúa otra escultura vertical de acero pintado (2018) y al fondo del local otra de madera de altura semejante, dispuesta de tal modo que se percibe desde el acceso de C/ Zurbano a veinticinco metros de distancia.

Entre las dos primeras esculturas/hito se montan dos grupos “temáticos” de piezas de menor tamaño, de acero corten y zinc, que se acompañan de cuadros-relieve de madera laminada en sendos muros laterales: En la sala rectangular del fondo de la Galería, también se cuelgan otros cuadros-relieve de mayor tamaño.

En la diagonal de ésta sala se dispone una vitrina de 2,50 metros, coincidente con la dimensión del fondo de la Galería (25 metros) a escala 1:100. En esta vitrina se muestra una selección de desarrollos temáticos, referidos al tránsito “del plano al espacio” que se han expresado mediante una serie de ocho “cajas negras” que contienen otras tantas líneas de trabajo que se titulan: tensión, cilindros, topologías, pliegues, metáforas arquitectónicas, moebius, flexión y Diseño y que contienen otros tantos grupos de maquetas de trabajo de variada dimensión. Con ello se ilustra el método como práctica artística, la actitud analítica, racionalidad y experimental de nuestro trabajo.

Es un trabajo éste de acumulación en el tiempo, de ensayos y formalizaciones aproximativas en unos casos y más afinadas en otros, pero siempre atemporales; como episodios de la memoria que acuden oportunamente pero aún carentes de materialidad. Cada proposición formal reclama un tipo de material laminar, con atributos propios (maleabilidad, dureza, flexibilidad...) así como susceptibilidad de manipulación, de someterse a procesos de corte, de soldadura, plegado, curvado, pegado, tratamiento exterior, etc. Existe pues una relación unívoca entre forma y materia, entre propósito generador y respuesta del material. Esta concepción implica un distanciamiento de la “estatuaria” al uso dependiente de un solo material inerte, para encontrar la síntesis entre materia y forma.

OBRAS
EN
EXPOSICIÓN

Topologías 1, 2018
Acero corten
40 x 36,5 x 33,5 cm.

Topologías 2, 2018

Acero corten.

40 x 36,5 x 24 cm.

Topologías 3, 2018
Acero corten.
40 x 38 x 22,5 cm.

Inflexión z1, 2018
Zinc oxidado.
35 x 27 x 12 cm.

Inflexión z2, 2018
Zinc oxidado.
40 x 30 x 15 cm.

Inflexión z3, 2018

Zinc oxidado.

35 x 28 x 11 cm.

Inflexión z4, 2018
Zinc oxidado.
35 x 32,5 x 29 cm.

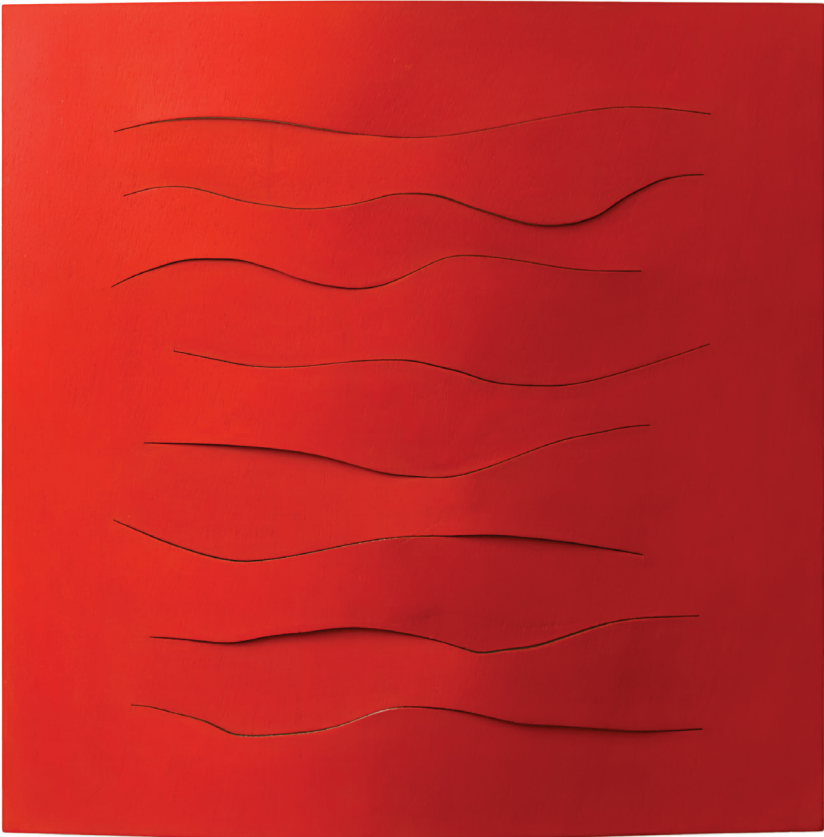
Inflexión z5, 2018
Zinc oxidado.
40 x 39 x 18,5 cm.

S/T, 2018

Madera laminada pintada al horno.

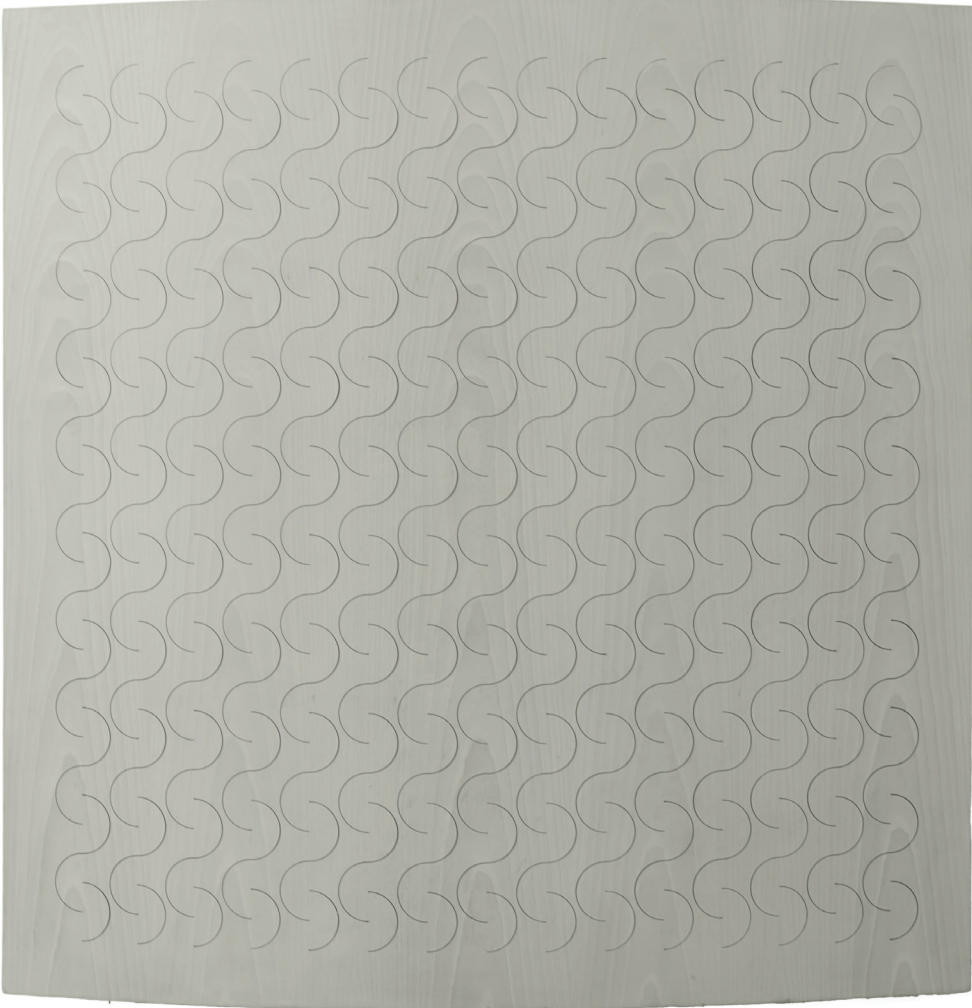
60 x 59 x 5 cm.

S/T, 2018

Madera laminada pintada al horno.

102 x 102 x 7 cm.

S/T, 2018

Madera laminada pintada al horno.

58 x 58 x 6 cm.

S/T, 2018

Madera laminada pintada al horno.

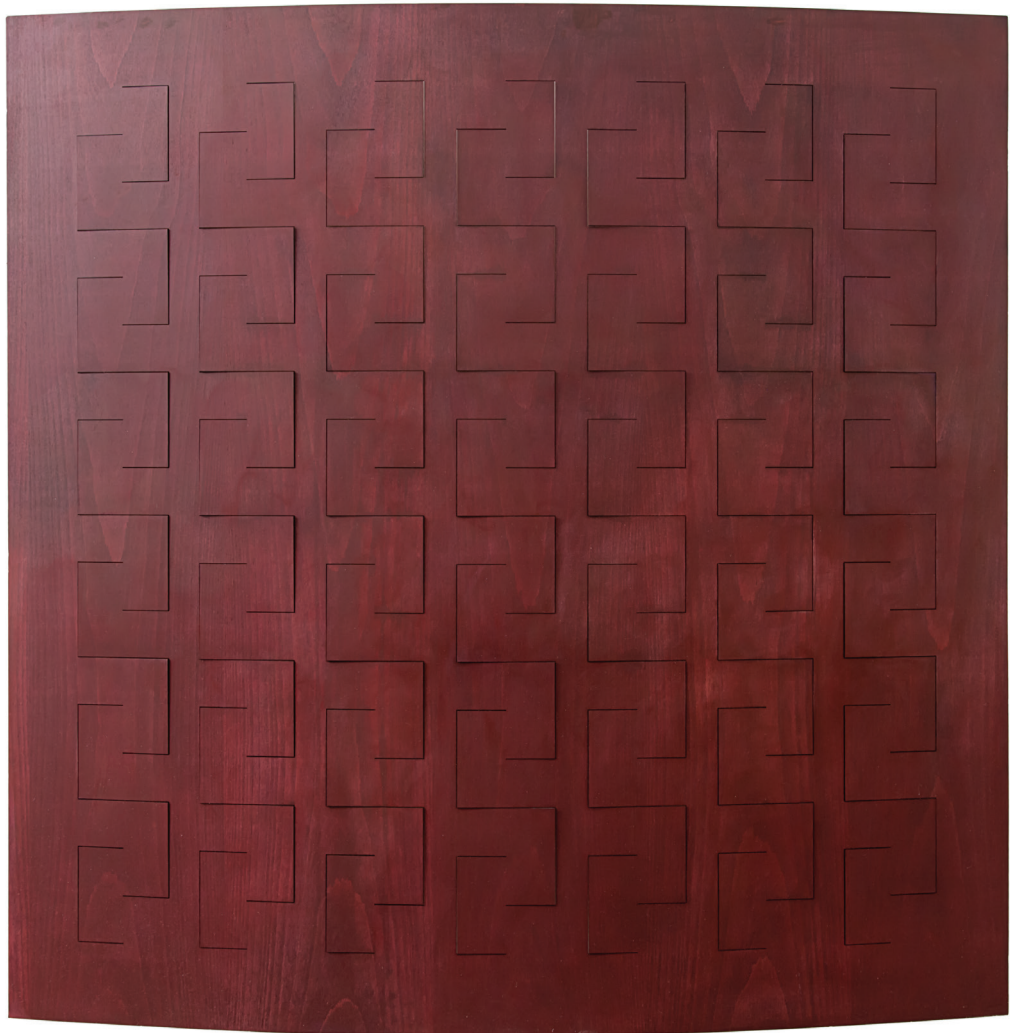
106 x 105 x 7 cm.

S/T, 2018

Madera laminada pintada al horno.

106 x 105 x 7 cm.

C-1. 2014.

Acero corten. 79,3 x 26,5 x 28,5 cm.

Exposición: Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Vimcorsa, Cordoba, España. (2016)

Bibliografía: Catálogo de la exposición Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Pags. 44

Torsión, 2018
Acero y pintura acrílica.
234,5 x 40 x 40 cm.

S/T. 2016.

Chapa de Acero inoxidable tensada. Tratamiento de silicato de aluminio proyectado. 95 x 85 x 70 cm.

Exposición: Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Vimcorsa, Cordoba, España. (2016)

Bibliografía: Catálogo de la exposición Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Pags. 38

Relieve. 2015.

Madera laminada, tensada y pintada al óleo.

90,5 x 50 x 4 cm.

Exposición: Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Vimcorsa, Cordoba, España. (2016)

Bibliografía: Catálogo de la exposición Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Pags. 56, 57.

Sequoia, 2015
Madera de secuoya.
240 x 42 x 37 cm.

Exposición: Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño
de Juan Cuenca. Vimcorsa, Córdoba, España. (2016)

Bibliografía: Catálogo de la exposición Del plano al espacio.
Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Pags. 32, 33

Butaca Inés. 1987.

Prototipo. Madera de haya barnizada, aglomerado de madera DM. lacado y acero inoxidable.

95 x 82 x 70 cm.

Exposición: Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Vimcorsa, Córdoba, España. (2016).

Bibliografía: Catálogo de la exposición Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Pags. 188, 189.

Relieve. 2015.

Madera laminada, tensada y pintada al óleo.

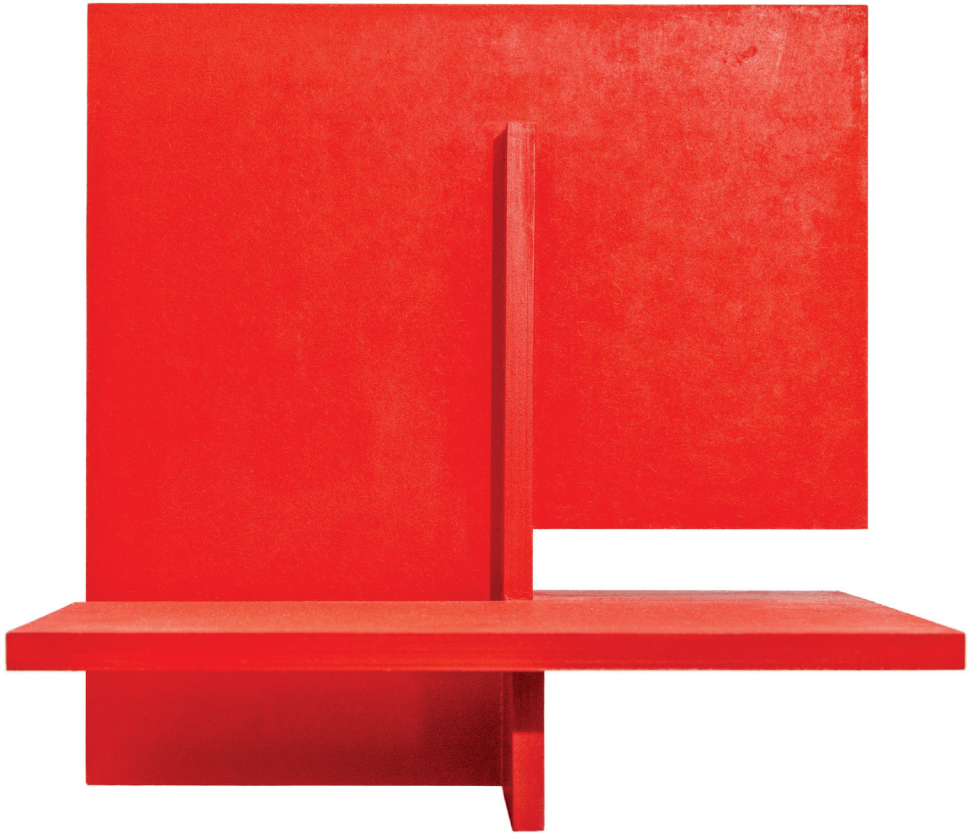
152 x 95 x 8 cm.

Exposición: Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Vimcorsa, Córdoba, España. (2016).

Bibliografía: Catálogo de la exposición Del plano al espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Pags. 52 y 53.

S/T, 2001.
Escultura de madera pintada.
29 x 29 x 29 cm.

BIOGRAFÍA

Nació en Puente Genil (Córdoba, España) en 1934. Durante su juventud empezó a interesarse por la escultura: realizaba figuras de barro que posteriormente vaciaba en escayola. Tras un año de estudios de ciencias en la universidad de Granada, se marcha a Madrid para iniciar la carrera de arquitectura. En 1957 se une a Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola y fundarían en Córdoba el Equipo 57. Compatibiliza el trabajo en equipo con los estudios de arquitectura que culmina en 1963.

Ha llevado a cabo numerosas actuaciones de restauración y rehabilitación del patrimonio histórico, como la plaza de la Corredera o elementos del conjunto arqueológico de Medina Azahara. También es autor de los proyectos de restauración y rehabilitación del Puente Romano, la Puerta del Puente, la Calahorra y sus entornos. Otros trabajos suyos son la Estación de Autobuses de la Plaza de Armas de Sevilla, Ayuntamiento y Teatro de Baena, ambos con premios del Colegio de Arquitectos de Andalucía y Córdoba.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2014. tensión/forma. Juan Cuenca. Galería Freijo (Madrid, España)
2016. Del Pano al Espacio. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Sala Vimcorsa, (Córdoba, Spain).
2018-2019 , Shapes, Arte y Método, Galería Freijo , Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2013-2014 Mitificando el Plano. Galería Freijo, Madrid, España | Spain.
2016-2017 SIN PALABRAS | CON PALABRAS. Galería Freijo, Madrid, España | Spain.

PREMIOS Y DISTINCIONES

1964. Arquitecto por la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid.

1972. Doctor Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

1971-72. Presidente de la Delegación en Córdoba del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz.

1974. Primer premio, Trofeo Arte – Arquitectura. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.

1974-75. Gerente del Centro de Estudios y Servicios (CEYS) del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental (Sevilla).

1979-80. Director Provincial de Urbanismo de Córdoba. Consejería de Política Territorial e Infraestructuras de la Junta de Andalucía.

1980-82. Miembro de la Comisión de Urbanismo de Córdoba.

1982. Primer premio de Arquitectura “Félix Hernández”. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Edificio de 40 viviendas en Córdoba.

1982. Segundo premio en el concurso para la rehabilitación del Gran Teatro de Córdoba. En colaboración con Juan Serrano.

1985-87. Miembro de la Comisión Andaluza del Patrimonio Monumental de Andalucía.

1989. Primer Premio a la mejor obra de nueva planta, Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental (Sevilla). Casas Consistoriales de Baena.

1991. Primer premio concurso para el proyecto “Puerta de la ciudad” su carretera Córdoba – Almodóvar (nudo de las Moreras) no construido.

1993. Primer Premio de Diseño. Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental (Sevilla).

1995. Primer Premio de Arquitectura “Félix Hernández”. Colegio de Arquitectos de Córdoba. Polideportivo de Baena.

1995. Accésit de Urbanismo. Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental (Sevilla). 50 viviendas en la manzana de Regina, Córdoba. En colaboración.

1996. Primer Premio del concurso restringido para la “Adecuación de la Plaza de Corredera, Córdoba”

1999. Accésit del Premio de Arquitectura "Feliz Hernández". Colegio de Arquitectos de Córdoba. Teatro liceo de Baena.

2000. Primer Premio del Concurso para un proyecto de viviendas en Córdoba. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía.

2001. Primer Premio en el concurso "Ordenación y urbanización de las márgenes del Río Lucena", Córdoba. (En equipo)

2002. Primer Premio del Concurso para la "Actuaciones en el Puente Romano y Entorno de la Puerta del Puente y de la Calahorra". Córdoba.

2008. Medalla de Andalucía. | Medal of Andalusia (Spain).

2013. Hijo adoptivo de la Ciudad de Córdoba.

2014. Premio Europa Nostra (Comunidad Europea) a la obra Puente Romano y Entornos antes citada.

Con Equipo 57 | With Equipo 57

1962. Primer Premio Nacional de Diseño de Mobiliario.

1993. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

1999. Premio Pablo Ruiz Picasso.

2007, Medalla de Honor de la Ciudad de Córdoba.

FREIJO GALLERY

www.galeriafreijo.com

Zurbano 46, 28010, Madrid.

Tel: 913103070 angustias@freijofineart.com

