

RAFAEL VICENTE

A MAR - EL MAR

A MAR - EL MAR

El mar es ese enorme espacio visible que separa la Bahía de Guanabara de la Península Ibérica. En ese mar caben islas como la Utopía y otras islas, montañas, abismos, amaneceres y oscuridades.

El mar nos separa y nos une a la vez como una paradoja líquida y salada.

Con el mar por medio se realizan exposiciones simultáneas en hemisferios opuestos que juegan a invertir las estaciones:

Rafael Vicente expone su pintura en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero y al otro lado del mar Pablo del Barco, Xulio Valcárcel y Angela Gavilán exponen su pintura en el Centro Cultural Paschoal Carlo Magno de Niterói.

Pintores y poetas visuales convocados a exponer: A MAR - EL MAR

Aranda de Duero, agosto de 2009

Como Concejala de Cultura y Educación es una gran satisfacción los acontecimientos, proyectos e iniciativas culturales que redundan en beneficio de todos los ciudadanos.

En esta ocasión se trata de un intercambio pictórico entre Brasil y España, entre una orilla y la otra del océano Atlántico, entre Río de Janeiro y Aranda de Duero. En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, arandinos, ribereños y visitantes podremos disfrutar del arte del pintor brasileño, Rafael Vicente.

Dicho artista nos traslada con sus cuadros a la bahía de Guanabara, en los astilleros de Niterói. En sus pinturas refleja antiguas y coloridas embarcaciones, es decir; pintura de mar, a través de los elementos que conforman un barco. Los que vivimos “tierra adentro” sentimos una silenciosa fascinación por todo lo que rodea al mar. Es un elemento que nos atrae poderosamente y que ansiamos porque carecemos de él; excepto pequeñas escapadas que realizamos, en las cuales pretendemos aprehender lo máximo, capturar lo inalcanzable para guardarlo y rememorarlo en nuestra íntima soledad.

A cambio, el Centro Cultural Paschoal Carlo Magno acogerá una muestra del trabajo de varios artistas, entre ellos, a la pintora y fotógrafa Ángela Gavilán, artista con doble nacionalidad (española y brasileña) con raíz carioca y afincada en nuestra localidad. Creo que el intercambio va a ser una actividad cultural bella, enriquecedora y muy fructífera.

En este mundo globalizado en el que vivimos, que a veces es tan lejano y a su vez tan cercano, donde los problemas son comunes a todos los moradores allende los mares, es muy grato que existan lazos fraternales y culturales sentidos. Ese mar, que tanto nos hace disfrutar con su contemplación sosegada también genera dolor y dramas personales inconmensurables.

Disfrutemos de su vertiente más placentera.

Mar Alcalde Golás

Concejala de Cultura y Educación.

Primera Teniente de Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Una de las primeras preocupaciones de Hegel, que aparece en el inicio de su “Estética”, fue la de afirmar que el arte no debería tener como finalidad, la imitación de la naturaleza. Para él, “cualquier instrucción técnica, un navío, por ejemplo”, podría proporcionar a su creador mucha más alegría, por el simple hecho de no ser imitación, pues surge como invención original. Las pinturas de Rafael Vicente siempre me hacen volver a Hegel.

Rafael parte de embarcaciones, sus navíos “particulares”, con los cuáles alimenta su imaginación. En su arte la finalidad no es imitación. Construye sus barcos a partir de múltiples aperos que están en la naturaleza, en los astilleros, anclados en los puertos, pero lo hace a través de un zoom propio, por el cual amplía cada parte hasta la desmesura. Son sus invenciones. Trae para sí apenas un pedazo del universo de todos los barcos, como si fuera a preparar una lámina para análisis. Entonces lo convierte macro, lo expande hasta no ser posible retenerlo en cualquier tela y de él toma la parte y de la parte hace el todo. Es así como pinta. Sus telas no tienen títulos. Son pinturas de Rafael Vicente. En la tela quedan residuos icónicos, los contrastes de cielo o mar, los brillos reflejados del agua en una luz que todavía, como decía Hegel, no conocerá la puesta del sol a la vez que nunca experimentará el ocaso.

En la superficie de la tela la pintura se extiende en largas pinceladas, vigorosamente, para retener lo imponente de un mástil o para revelar la gestualidad del artista que imprime su color en la rica factura, en parte matérica que adhiere al plano. Su obra impone el silencio, nos obliga al debido recogimiento para poder buscar el ángulo, buscar la distancia y encuadrar su pintura en nuestra propia imaginación. A veces un indicio se revela a través de letras, a saber pintadas en algún casco, en otras es una sombra proyectada que se empeña en garantizar que estamos en el mismo espacio ilusorio de aquella tridimensión. A todo esto, su pintura es sangrada en la tela, o sea, el corte se da en un pedazo del tema que se expande más allá de la tela, y nos lleva a pensar en algunos momentos de la pintura informal do siglo XX, donde los elementos pictóricos eran distribuidos de tal forma que parecían prolongarse más allá de sus bordes, en el llamado all-over, donde el todo no está presente, sino elevado al infinito. Así es la pintura de Rafael Vicente. Un pedazo que arranca de los astilleros, retira del balanceo de las olas y lo inmoviliza en su pintura para hacerlo crecer indefinidamente, subyugando nuestra imaginación a su comando y, al mismo tiempo permitiéndonos navegar.

Dr^a. Angela Ancora da Luz
Historiadora y Crítica de Arte
Directora de Escuela de Bellas Artes de UFRJ

Principal destacado en la exposición NOVÍSIMOS 2002, la pintura de Rafael Vicente se basa claramente en la observación – los temas son extraídos de un lugar pintoresco de la Bahía de Guanabara, en los astilleros en Niterói, que abrigan antiguas y coloridas embarcaciones, apoyadas a un muelle o a otra embarcación, en situaciones a veces peculiares. De modo general, la pintura de Rafael presenta un lenguaje personal, capaz de reacciones intensas e inesperadas. De él, ya en 1995, escribía el pintor Cláudio Valério Teixeira: (...) *não se trata de um pintor de paisagem, mas de um artista que busca se integrar na natureza. Na maneira de compor, na captação de luz, ou mesmo nas nuances de cor revela-se um talento que já exprime personalidade. (...) Nas dificuldades e adversidades do panorama da arte atual, nos inúmeros rumos a seguir, Rafael abraça as composições como grande forma de expressão.*

Reales y convincentes, sus imágenes cruzan la tela, algunas invaden los límites del cuadro. El aspecto material de la superficie, la forma de hacer es el gran momento de ese mundo de objetos especialmente contruidos. Pero lo que hace, en efecto, el encanto enigmático de su pintura es la atmósfera que crea, y el respeto por la naturaleza, que el autor traduce con espontaneidad y determinación. Hay una cierta similitud entre las figuras que solo se difieren en cuanto a la relación de las dimensiones; la forma de expresarlas, no obstante, revela la importancia del color, el deseo de captar los trazos esenciales, y de mantener una estructura perspectiva definida. La práctica de la pintura de escenas marítimas es, para él, una manera de ser y de existir. Así, la pintura de Rafael Vicente hace lo que una obra de arte debe hacer: incorpora, al estilo del artista, una secuencia de indicaciones plásticas, que sirven para mostrarla como forma expresiva y auténtica.

Adir Botelho
Artista plástico
Curador do Centro Cultural IBEU Copacabana

PINTURAS DE CARNE

Muy joven aún Rafael Vicente destaca como uno de los mejores y más interesante pintor de su generación. Dotado de un logrado arsenal técnico, el artista construye sus obras a partir de temas simples y bien conocidos de nuestra tradición. Son embarcaciones que reposan en los astilleros, abandonadas o en reconstrucción, que simbólicamente reflejan el cerne de su pintura y la importancia que ella conlleva.

En verdad, las pinturas de Rafael Vicente son reconstrucciones de la realidad y a partir de ella el artista hace una retomada de los valores puramente pictóricos. La pintura existe e debe ejercerse. Sus composiciones, a partir de cortes de la realidad cuando el artista, muchas veces, utiliza o *close-up*, son invadidas por el universo de la abstracción. Pero esto es pura ilusión. Lo que interesa al artista, aunque trabaje con temática tan conocida cara a nuestras tradiciones, es configurar al realismo pictórico una nueva visión, creando un instrumental lingüístico muy propio, descubriendo una laguna donde ejercita variadas influencias de la estética contemporánea para construir, o mejor, reconstruir pinturas.

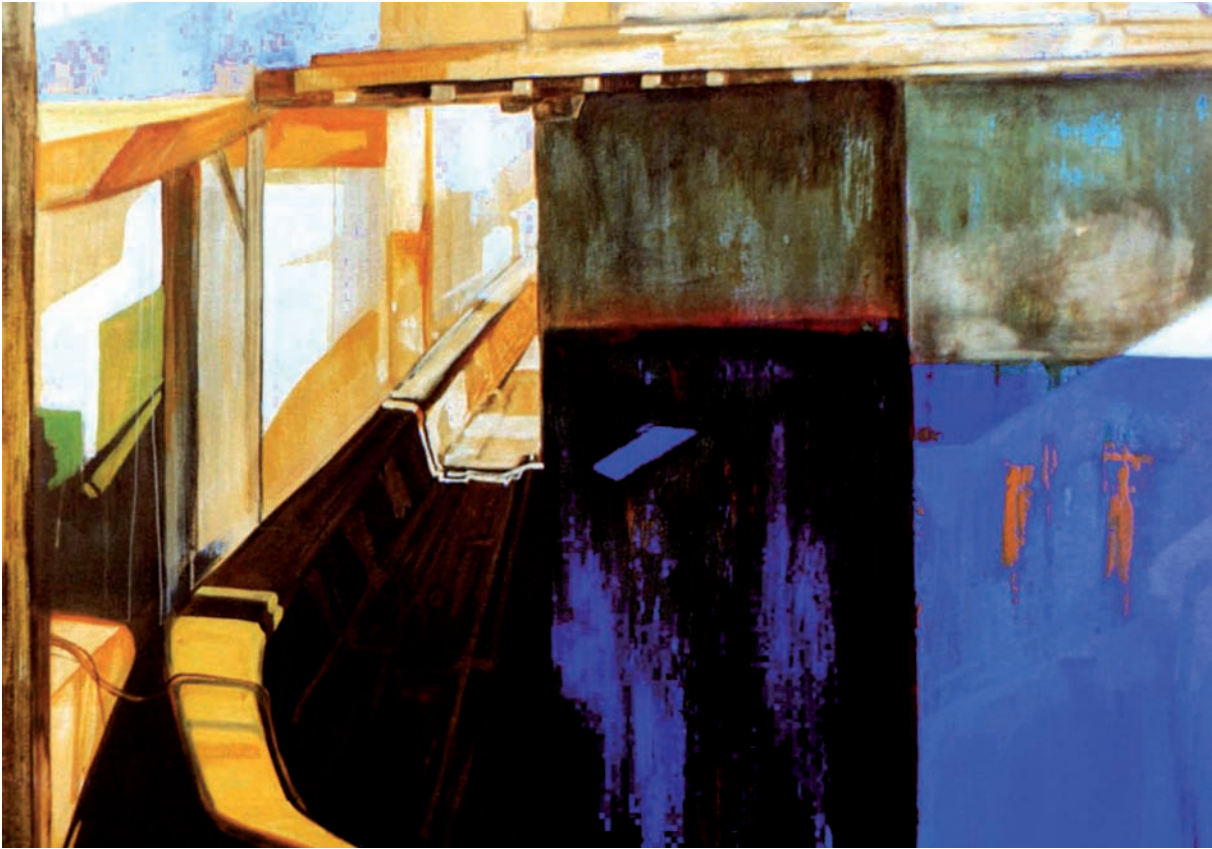
Actualmente dos artistas despiertan vivamente mi atención: Rodrigo Cunha, trabajando en São Paulo y Rafael Vicente, en Río de Janeiro. Son lenguajes diferentes, pero que a partir del retorno de una arte figurativa y basada en el realismo, señalan una salida para la pintura, hoy tan subyugada a un conceptualismo inocuo y, muchas veces, porque no decir, pueril.

Rafael Vicente, trabajando con grandes formatos, que son su preferencia, se encuadra a una familia de artistas importante en nuestra historia, pasando por Navarro da Costa hasta Iberê Camargo. Pintores que no se contentan apenas con a "piel" de la pintura, con las capas superficiales, sino trabajando de verdad con la "carne" de las capas inferiores, sus grandes empastes, incisiones, texturas y todo lo demás, cuando la capa pictórica se convierte depósito de gestos y memoria del hacer.

Lo que importa en Rafael Vicente es el camino que escogió: trabajar con la pintura, a partir de módulos de representaciones de la más explícita tradición. Y desde ahí extraer buena pintura, pura pintura, que excita la mirada y el deseo táctil, la intuición material y la sensación de la atemporal edad del arte de pintar.

Cláudio Valério Teixeira

Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA)
Association Internationale des Critiques d' Art (AICA)
International Council of Museums (ICOM)

RAFAEL VICENTE

(1976), Niterói - Río de Janeiro

Licenciado en Pintura por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde ha sido profesor entre 2005 y 2007. Entre otros cursos ha realizado la lola de Freitas en la Escuela de Artes Visuales de Parque Lage. Fue miembro del NPD (núcleo de investigación y documentación de FAU) como conservador en papel de la Facultad de Arquitectura de UFRJ y becado del CNPQ (1995 a 1996).

Actualmente es gestor cultural de la Secretaría Municipal de Cultura de Niterói. Ha sido comisario y coordinador general de Solar do Jambeiro y director de la Galería Quirino Campofioritto que integra el Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.

Es miembro del Consejo de Cultura del Espacio Cultural Antonio Callado y del Consejo de Cultura en las relaciones con el medio ambiente y de la comisión de cultura del Centro Cultural Germánico. Desde 1994 es coordinador de artes del Colegio Niterói.

Fue seleccionado por la comisión de artes de Mozambique para representar a Brasil en la II Bienal de 2006 y es comisario de la III Bienal de 2008. Está representado en diversas colecciones particulares y organismos públicos. Recientemente sus obras han sido vendidas en la principal Subasta de Paris.

Dirige su propia Galería como un espacio cultural donde imparte talleres de artes visuales y promueve exposiciones. A partir de 1999, empezó a desarrollar diferentes técnicas y a utilizar materiales diversos en sus trabajos, incorporando materias hechas de carnaúba a la pintura y empleando otros modos y actitudes en grandes formatos, apropiándose de escenas de Astilleros y Construcciones.

Atelier Rafael Vicente:

Praia João Caetano 6, 101 - Ingá , Niterói - Rio de Janeiro, Brasil CEP: 24210405

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Galeria Aspectto (2008) RJ; Espaço de artes Visuais Rafael Vicente, RJ (2006 – 2007); Centro Cultural Candido Mendes 2005, RJ; Centro Cultural IBEU Copacabana, RJ 2004; Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Niterói, 1994/2001/2002; Museu Antônio Parreiras - Niterói, 1995 Centro Cultural Alliance Française - Niterói, 1997.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2008 | Shain Gallery | NC2007 | “70 artistas” | Centro Cultural IBEU Copacabana | RJ; 2006 | MUVART | Bienal Internacional de Moçambique | Maputo | África; 2006 | “Faixa Seletiva” | RJ; 2005 | “Assentamento” | Niterói | RJ; 2004 | “Ato Pictóricos” | Centro Cultural Paschoal Carlos Magno | Niterói | RJ 2004 | MARP Museu de Arte de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto | SP; 2003 | “Novísimos” | Centro Cultural IBEU Copacabana | RJ; 2003 | “Sete Essências para o Híbrido de hoje” | Conjunto Cultural da Caixa | Grande Galeria | RJ. Em 2000, Núcleo de Arte Contemporânea, FUNJOPE - PA; de “Chiosstro de San Luigi” - Itália; del Prêmio Maimeri - Itália y del Prêmio Heineken, en el Museu Heineken - Holanda. “Livre Olhar...”, no MAP, 2001, y “Niterói Arte Hoje”, en el Museu de Arte Contemporânea – Niterói, 2002. II Salão de Artes de Belo Horizonte – UNI-BH; “Novísimos 2002”, Galeria IBEU Copacabana; “Niterói Arte Hoje”, en el Centro Cultural Candido Mendes - RJ.

Rafael Vicente realiza también escenarios para televisión, teatro y cine. Cabe citar: “Inimigo do Povo”, - RJ, 1997 y “Rosita” 1999, Casa Gávea, “Princípio e Fim” 1999, Planetário da Gávea - RJ y “A.M.I.G.A.S.”, Teatro Clara Nunes - RJ. Em 2001, Brava Gente y A Padroeira, Rede Globo.

RAFAEL VICENTE

A MAR - EL MAR

Casa de Cultura. Aranda de Duero.
Del 14 de Agosto al 11 de Septiembre de 2009.

Edita:

Ayuntamiento de Aranda de Duero,
Concejalía de Cultura y Educación.
Plaza del Trigo, 9
09400 Aranda de Duero - España.
Tel.: 947 511 275 - Fax: 947 511 513.

Organizan:

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Plaza del Trigo, 9 - Aranda de Duero (Burgos), España
Secretaría de Cultura de Niterói
R. Presidente Pedreira, 98 - Niterói - Río de Janeiro, Brasil

Coordinación del Intercambio:

Mar Alcalde y Julia Miranda en Aranda de Duero
Rafael Vicente y Clara Gavilán en Niterói - Río de Janeiro

Representantes de Intercambio:

En Aranda de Duero: Ángela Gavilán
En Brasil: Luisa Gavilán

Impresión:

GUASA ARANDA

D. L.: BU-253/09

Duración de la exposición y horarios:

**Del 14 de Agosto
al 11 de Septiembre de 2009**

Lunes a viernes

9 h a 14 h / 18 h a 20 h

Sábados y domingos cerrado

**CASA DE CULTURA
PLAZA DEL TRIGO, 9 - ARANDA DE DUERO**

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
CONCEJALÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN