

El proceso de creación artística en el pintor David Méndez Pérez

José Luis Crespo Fajardo*

Abstract. This article deals with the importance of the creative process in the painting of the Spanish artist David Méndez. Exploring materials factors of transformation, harmony and rhythm, Méndez sets up parallels between the human being and nature as creative agents driven by intuition, the unconscious and the senses.

Keywords: painting, nature, senses, creative process.

Resumen. Este artículo versa sobre la importancia del proceso creativo en la pintura del artista español David Méndez. Explorando factores plásticos de transformación, armonía y ritmo, Méndez establece paralelos entre el ser humano y la naturaleza como agentes creativos conducidos por la intuición, el inconsciente y los sentidos.

Palabras clave: pintura, naturaleza, sentidos, proceso creativo.

Introducción

David Méndez Pérez (Santa Cruz de La Palma, 1975) es un creador español cuya obra ha merecido destacadas distinciones en los últimos años y que empieza a ser reconocido en el ámbito nacional de las artes plásticas. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (Canarias), está en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados por la Facultad de Bellas Artes de Granada. En la presente comunicación abordamos la problemática del proceso creativo a través de la concepción personal de Méndez, que ha reflexionado hondamente sobre la mecánica creativa que fundamenta su obra pictórica. Ésta se mueve en torno a la figuración expresionista y la abstracción con una impronta un tanto irregular en cuanto a temas y procedimientos, pero que podría definirse como una pugna por lograr un punto de equilibrio entre lo racional e irracional, entre lo cerebral y lo sentimental, la técnica y la poesía, la geometría y la naturaleza.

1. Influencias

Méndez se inició en los géneros clásicos de la pintura: la figura, el retrato, el bodegón, el paisaje, y no ha dejado de trabajarlos pese a haber adoptado varios lenguajes durante su trayectoria. El eclecticismo le

* Espanha, artista visual. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (Canarias). Investigador no grupo HUM-552 Universidad de Sevilla.

concede liberarse de roles y atavismos para operar con mayor libertad, sin seguir un estilo distintivo o líneas de trabajo predeterminadas, investigando nuevos códigos y expresiones plásticas heterogéneas mediante pequeñas series. Así, sus cuadros tienen un carácter libre y misceláneo, donde lo personal aparece intercalado cuando la obra lo requiere. Durante un tiempo profundizó con cierto éxito en pinturas de tema geométrico y constructivo, aunque no llegó a condicionarse por aquellas directrices artísticas. A veces los creadores sacrificamos todo por la curiosidad de saber hasta dónde podemos llegar, aspirando a descubrir la verdadera esencia de la pintura. A veces buscamos un maestro ilusorio que nos indique el camino, sin saber que el maestro viaja con nosotros mismos.

Figuras 1 y 2. De la serie *Mi memoria, la pintura y la naturaleza* (2009). Fuente propia.

La mayor influencia experimentada por Méndez proviene del expresionismo europeo de los años ochenta, el neoexpresionismo de Baselitz, Lüpertz y sobre todo Per Kirkeby. De modo determinante llamó su atención la forma de pintar aleatoria e instintiva de estos artistas, donde el azar, la improvisación o los *pentimenti* (arrepentimientos) tienen cabida; y descubrió en esta pintura, plena en transformaciones internas y connotaciones mágicas, una suerte de Romanticismo extremo

que reflejaba la realidad profunda del mundo y del hombre con una visión postmoderna.

2. El proceso creativo

La creatividad es una función psíquica profunda que en cada artista implica un misterio inconsciente. Muchos pintores asumen que antes que lograr un producto acabado, lo que les impele a realizar sus obras es el deseo de experimentar su desarrollo, el disfrute del proceso de creación. Ya sea con bocetos preparativos o de un modo más espontáneo, las ideas atraviesan una progresiva transformación donde pensamiento y percepción sensible adquieren forma plástica. A veces un pintor ignora el sentido de sus actos y sólo empieza a descubrir lo que quiere hacer al entrar en contacto con la materia pictórica, como una revelación en medio del trance creativo.

Para David Méndez este proceso es un experimento con la libertad donde sólo se enfrenta a sus limitaciones (Figura 1 y Figura 2). Antes de pintar cuenta con unas ideas básicas y la sensación de hallarse ante un espacio abierto. No hay otra planificación. Su actitud establecida a priori es justo evitar el exceso de intenciones y que la propia materia le enseñe el devenir de la obra. Entonces está atento a descubrimientos formales y a hallazgos expresivos, pero sobre todo da relevancia al no calcular nada, a la irregularidad, la confusión, la espontaneidad y el movimiento, si bien en última instancia toda pincelada se supedita a aquella predeterminación inicial del “planear no trazar planes.” Así, durante la ejecución de una obra permite que el azar y las aparentes incorrecciones sean factores decisivos, procurando dar sentido y unidad a la composición experimentando con el ritmo, la simetría, la proporción, la forma y el color mediante pinceladas gestuales, superposiciones, correcciones y *dripping*. En este ritual suele emplear óleo o acrílico sobre lienzos en formato rectangular y tondo.

Méndez es un pintor que valora la creatividad por encima de la técnica, y el juicio estético antes que el concepto. Generando paisajes que coquetean con la abstracción, con un estilo primitivo y expresionista, en el conjunto de su obra subyace la armonía del color a modo de vínculo perceptivo (Figura 3 y Figura 4). Como buen formalista, considera que lo matérico es mucho más trascendental que el tema para elaborar una obra pictórica relacionada con los sentidos, pues si el ser humano no puede desprenderse de la razón, el arte es una vía factible para ello.

Figuras 3 y 4. De las series *Peephole* y *Primitivo en el círculo-Otras esferas* (2009-2010).

Fuente propia.

De tal modo, su proceso creativo está determinado por una concepción de la pintura como escenario para la expresión de emociones inconscientes, el espacio natural para el conocimiento íntimo, primigenio y metafísico del ser humano. En contraposición con la lógica o los saberes positivos, la creatividad de Méndez está regida por la intuición y los sentidos interiores.

Su principal referente es la naturaleza, generadora de las más extraordinarias producciones. Entre el artista y la naturaleza puede establecerse una analogía esencial, en tanto ambos ejercen como agentes creadores cuya acción deviene en un proceso transformativo donde nada es predecible y existe en el desorden aparente que producen una armonía compleja, un caos sistemáticamente organizado. Y tanto en la pintura como en la naturaleza el proceso creativo puede tornarse destructivo de acuerdo a una dinámica cíclica o progresiva, libre e independiente del resultado.

A pesar del carácter lúdico del ejercicio de esta pintura, hay que reconocer que el proceso creativo puede ser demasiado envolvente y el artista corre el riesgo de ser absorbido, arrastrado por ese torbellino, de tal manera que en ocasiones necesita distanciarse, dejar en reposo el trabajo para establecer una distancia de reflexión. Y aunque suele decirse “*que la inspiración te encuentre trabajando,*” a veces vale la pena sacrificar la laboriosidad y abandonar la pintura durante algunos días antes de

retomarla. Así, Méndez atraviesa etapas de tranquilidad, dedicándose al dibujo o a otras actividades introspectivas. Los periodos de contemplación son importantes para renovar ideales, para enfocarse hacia esferas más fecundas en cuanto a conclusiones artísticas. Pensemos que buena parte de la vida es también el sueño, y en el sueño se halla el fundamento de la creatividad.

Conclusión

Recapacitar sobre los procesos de creación pictórica es especialmente relativo ya que los artistas no solemos buscar demasiadas explicaciones en algo que de alguna manera sentimos como natural. Quizá por eso se tiene muchas veces la idea de que no existe complicación detrás de un cuadro expresionista, pero la verdad es que entraña todo un laberinto.

En conclusión, la idea de David Méndez sobre del proceso creativo es singular. Como artista, su objetivo es explorar los factores de transformación plástica, la armonía y el ritmo, desarrollando un camino paralelo al de la naturaleza. Y si sus obras desprenden la espontaneidad y plasticidad que les es característica, es precisamente debido a que Méndez ha logrado enlazar su proceso creativo con el de la naturaleza. ●

Referencias

- Álvarez, Moy (26/05/2009) "El "no estilo" del arte ecléctico." *Diario ABC*. Madrid.
- Labrada, Maria Antonia (1984): "La racionalidad en la creación artística." *Anuario filosófico*, Vol. 17, Número 1. ISSN: 0066-5215.
- Méndez, David (2010) "La pintura como acto natural: notas sobre pintura." *Ruido. Fanzine Independiente de La Palma*. Número 14.
- Méndez, David (2010) "Pintura de los sentidos: notas sobre pintura." *Ruido. Fanzine Independiente de La Palma*. Número 13.
- Redacción/EFE(13/06/2001) "David Méndez traslada a La Laguna sus peculiares «Construcciones en el espacio»." *Periódico El Día*. S/C de Tenerife.

Páblo Tardáguila y los Simposia Internacionales

José Manuel Rodríguez Trigueros*

Abstract. International Symposia, a new way to conceive the monumental sculpture that is closer to the citizen.

Keywords: monumental sculpture, International Symposia, urban museum, stone.

Resumen. Symposia Internacionales, una nueva forma de concebir la escultura monumental más cercana al ciudadano.

Palabras clave: Escultura monumental, Symposia Internacionales, museo urbano, piedra.

Introducción

Pablo Tardáguila Del Castillo. Nacido el 4 de Diciembre de 1984. Licenciado en BBAA, en la Facultad Complutense de Madrid en 2009.

La obra de Pablo es desarrollada en su mayoría en piedra, siendo éste el material definitivo y más idóneo para expresar sus sentimientos, emociones e inquietudes, recurriendo a Symposia Internacionales donde su obra adquiere un carácter monumental y es conocido a nivel mundial a una edad muy temprana.

La escultura que desarrolla este escultor en sus comienzos de carrera, en materiales como barro, metal, y sobre todo madera y piedra, emergen de sentimientos, emociones y una satisfacción personal que con el tiempo y la madurez del mismo se transforma. Nacen en su persona inquietudes no solamente estéticas, sino preocupaciones por el tema, por el mensaje y el impacto hacia segundas y terceras personas.

1. Piedra como material escultórico contemporáneo

Tardáguila es un joven escultor Madrileño que, a pesar de su conocimiento en numerosas técnicas escultóricas como la talla en madera, modelado en barro, metales o resinas, se inclina por la piedra como material más idóneo para la elaboración de su obra. Con la pretensión de utilizar un material clásico, cargado de simbología, peso e historia en una época actual como es la que vivimos, y dotándolo de un nuevo carácter contemporáneo, la piedra proporciona a la escultura de Pablo de un carácter singular.

---

* Espanha, artista visual. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (Canarias). Investigador no grupo HUM-552 Universidad de Sevilla.