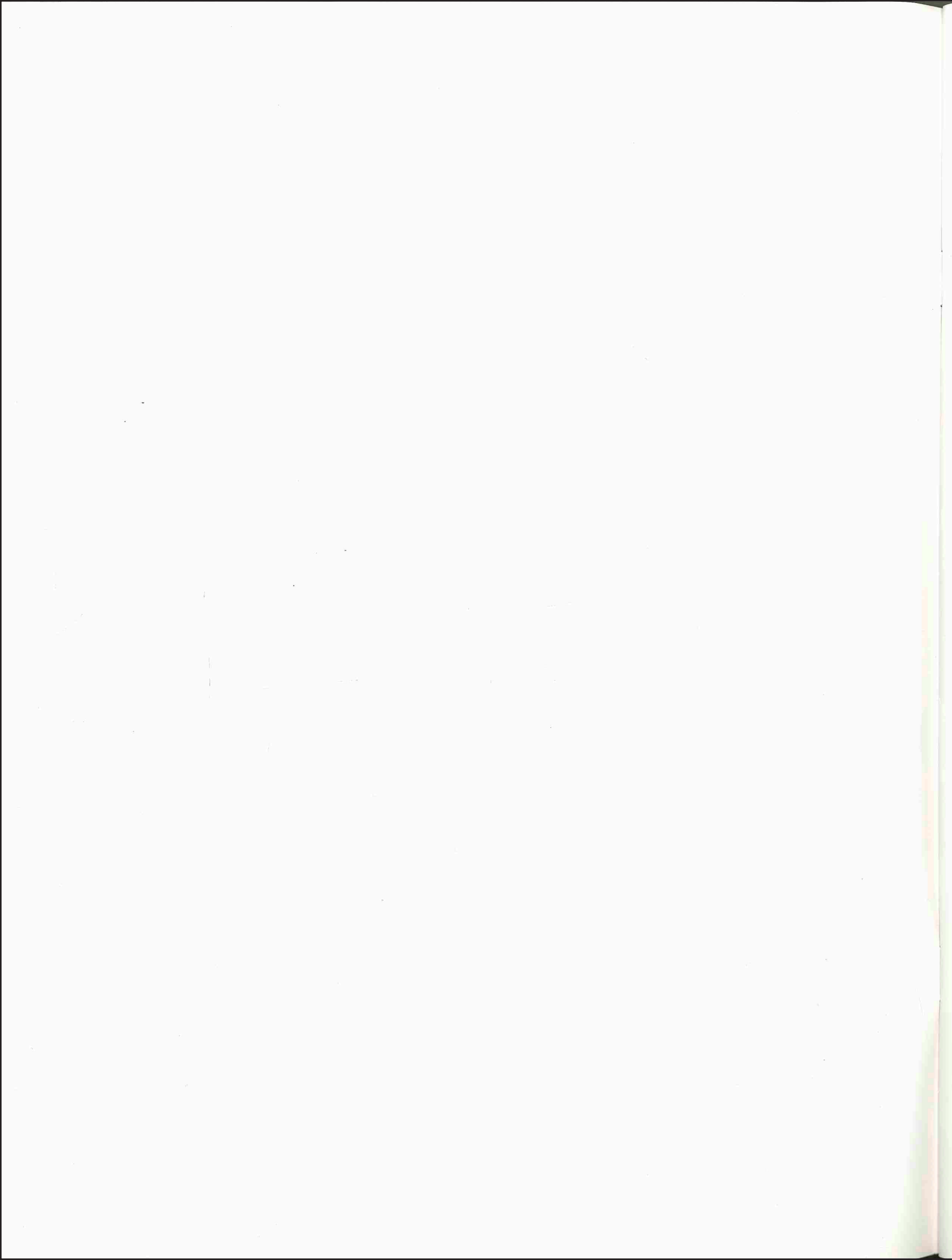




TIEMPO Y MEMORIA

JUAN CARLOS MEANA





EXPOSICION:
TIEMPO Y MEMORIA

ARTISTA:
JUAN CARLOS MEANA

TEXTOS:
SIMON MARCHAN

FOTOGRAFIAS:
MIGUEL ANGEL QUINTAS

FOTOCOMPOSICION:
EPS - Vitoria-Gasteiz

FOTOMECANICA:
L'ARTE - Vitoria-Gasteiz

IMPRESION:
IMPRESA DE LA DIPUTACION
FORAL DE ALAVA

EDITA:
TRAYECTO GALERIA
Ramiro de Maeztu, 10
Tel.: 945-13 25 42
Fax: 945-26 17 09
VITORIA-GASTEIZ

© TRAYECTO, S.A.

D.L.: VI-804/93

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

1 9 9 3

LA LEVEDAD DE LO PICTORICO FLOTANDO EN LA MEMORIA

Por SIMON MARCHAN FIZ

No conozco personalmente al artista, aunque sí algunas de sus obras más recientes. Hace por ahora un año tuve la oportunidad de entrar en contacto con su pintura gracias a mi condición de miembro del jurado que falló el *Bizkaiko Artea 92*. Como es público, el primer premio de pintura recayó precisamente en *Tiempo y memoria (IV)*, una obra en técnica mixta cuyo autor era Juan Carlos Meana. Con ella, como puedo comprobar, iniciaba la serie homónima que presenta durante este mes de noviembre y el próximo en Trayecto Galería de Vitoria.

Juan Carlos Meana, a pesar de su juventud, viene ejerciendo como pintor desde finales de los años ochenta y, al igual que tantos otros, proviene de esa cantera de artistas en que se está convirtiendo la Escuela de Bellas Artes de Bilbao. Pero desde sus inicios hasta el presente su obra está cristalizando con perfiles propios, sometida como está a unos deslizamientos sobre los que gustaría reparar.

Ante todo, lo primero que saltaba a la vista en aquella obra de técnica mixta, pero todavía más en las que ahora muestra, era que el galardón de pintura no respondía a lo que suele esperarse de este género expresivo. Pero, por otra parte, nadie le regateó sus cualidades pictóricas, sino todo lo contrario. Ello planteaba y plantea, un interrogante muy actual, común a muchos artistas, pero especialmente pertinente en las obras de Meana: ¿cómo es posible ser pintor sin practicar la pintura en sus convenciones más asentadas?

Desde luego, si nos atenemos a estas obras, la respuesta puede resultar sorprendente pero no negativa. No obstante, con el fin de no derivar a bizantinismos impropios de la actual inestabilidad expresiva, me permito matizar que a Meana no le preocupa tanto que sus obras sean pinturas o no en sus técnicas acostumbradas cuanto explorar lo pictórico a través de cualquiera de sus recursos. Transitando entre las fronteras lábil de la pintura y la escultura, estimo que su territorio sigue siendo pictórico, aunque, siguiendo un símil escultórico, se inscriba en el nuevo campo expandido de la pintura.

En este territorio menos explorado las obras de Juan Carlos Meana revelan una sensibilidad pictórica original y a flor de una nueva piel pictórica y existencial. Sin apenas recurrir a la pintura, se adscriben a un experimento lúcido que «pinta» con los materiales y las técnicas más diversas e inusuales, como el propio bastidor de madera y la tela, la placa de mármol, el metacrilato o el polvo blanco, la fotocopia y las emulsiones fotográficas, el papel y la reproducción encefalográfica, el bolígrafo y los dibujos anatómicos. Es decir, cualquier cosa, menos las pinceladas y los colores habituales. Sin embargo, combinando lo más pictórico y las reproducciones mecánicas, lo bidimensional y lo tridimensional, las sorpresas del bastidor y de los formatos, las insinuaciones geométricas de los círculos o del rectángulo y sus neutralizaciones, las suaves y casi imperceptibles transiciones de la gama blanca a las grises, los contrastes nada bruscos con



los negros y la luminosidad que se filtra a través de las perforaciones de los bastidores y las transparencias de los materiales blandos, nos cautiva en virtud de su delicadeza, lirismo o implicación existencial.

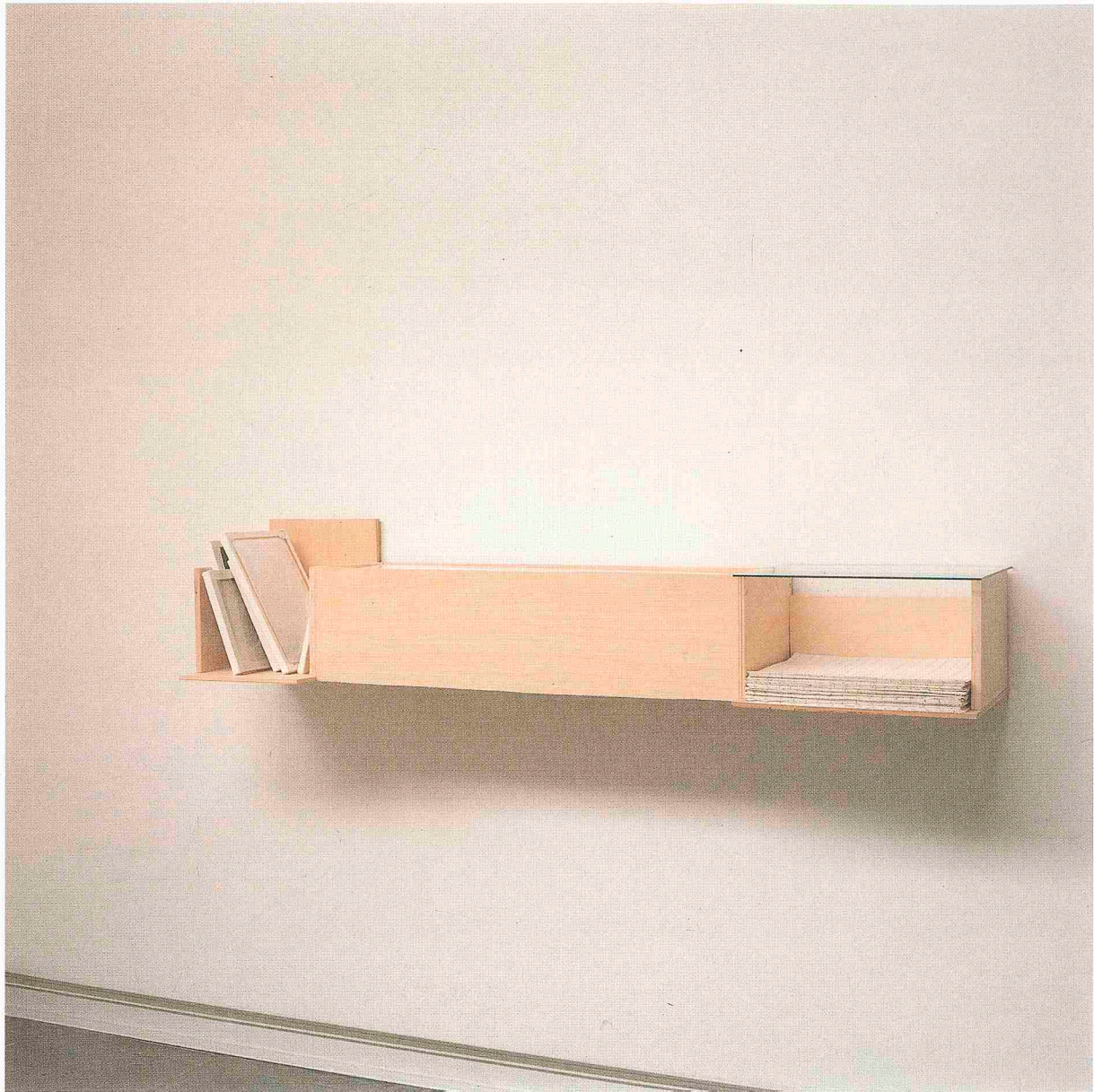
Analistas de su obra más temprana aludían al balanceo entre el peso y la levedad. Me da la impresión de que las actuales apuestan sin titubeos por la levedad. Ante todo, por la levedad de la propia obra en cuanto tal, por la fragilidad encandiladora de su propia existencia, presta a trasmutarse en metáfora más ambiciosa de la nuestra. En esta levedad, sin apenas rozar las técnicas habituales, estimulan una transfiguración pictórica que tamiza cualquier material originariamente extrapictórico. Es así como en ellas alcanzan un nuevo protagonismo la materia y sus alteraciones físicas, ese componente «procesual» que se infiltra a través de sus más recónditos resquicios para a continuación, inerte pero no inánime, casi volver a ocultarse.

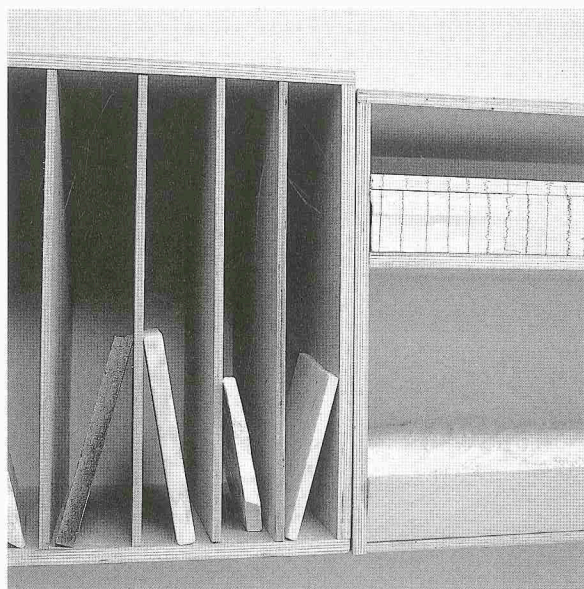
Desde otro ángulo, esta levedad de su ser impregna a las obras de un quietismo consonante con el lenguaje recatado de sus blancos sobre blancos o de los suaves contrastes entre la geometría luminosa del bastidor perforado, ventana abierta a la naturaleza y hasta al mismo cosmos, y los procesos químicos de las transformaciones de la materia o los ritmos biológicos de la vida allí reproducida. Por ello mismo y seguramente como reacción a vocinglerías recientes, estas obras son silenciosas pero en modo alguno mudas. Silenciosas tanto respecto a sí mismas como de cara al espectador, pues si en un primer momento casi pasan desapercibidas, pronto, si aquél es capaz de abrirse hacia ellas desde una actitud disponible, si practica el mismo reposo y la espera de su lenta gestación, nos envuelve en esa levedad flotante.

Ciertamente la pintura de Meana usufructúa registros de recientes sensibilidades, pero al mismo tiempo los desborda. Sin ir más lejos, este mismo año estamos gozando de la oportunidad de contemplar dos muestras tan sintomáticas como son las de Robert Ryman y Agnes Martin. Si el primero escoraba todavía hacia la autonomía de lo pictórico, la segunda se abre pictóricamente a la lluvia, a la caída de las hojas o lanza flores a los vientos. ¿Cómo pasar por alto que esta sensibilidad reduccionista para nada impositiva, blanda (soft) en la mejor de las acepciones, ha dejado sus huellas en la economía pictórica de artistas como Meana?

No obstante, Juan Carlos Meana no parece solazarse en esta economía minimalista, a veces incluso formalista. Por eso, más en consonancia con una sensibilidad difusa en la actualidad sobre la que por cierto se define la muestra colectiva *Anual América* que estos mismos días puede visitarse en Vitoria, sus obras se abren tanto a través de los procesos matéricos como de la manipulación de las imágenes de ascendencia fotográfica al ciclo vital y existencial del hombre como parte de los correlativos ciclos de la materia y de su memoria. De ahí que la sedimentación pictórica y la existencial discurren tan en paralelo y levanten acta tanto de las transformaciones de la materia cuanto de las huellas de la memoria grabadas en los entresijos del deseo. Tal vez por ello también, envueltas en la levedad de su ser, estas obras cultivan la intimidad del sujeto creador, pero al mismo tiempo exhiben algunas de sus desnudeces, convirtiéndose por ello en una especie de anaqueles guardianes de su memoria vital.

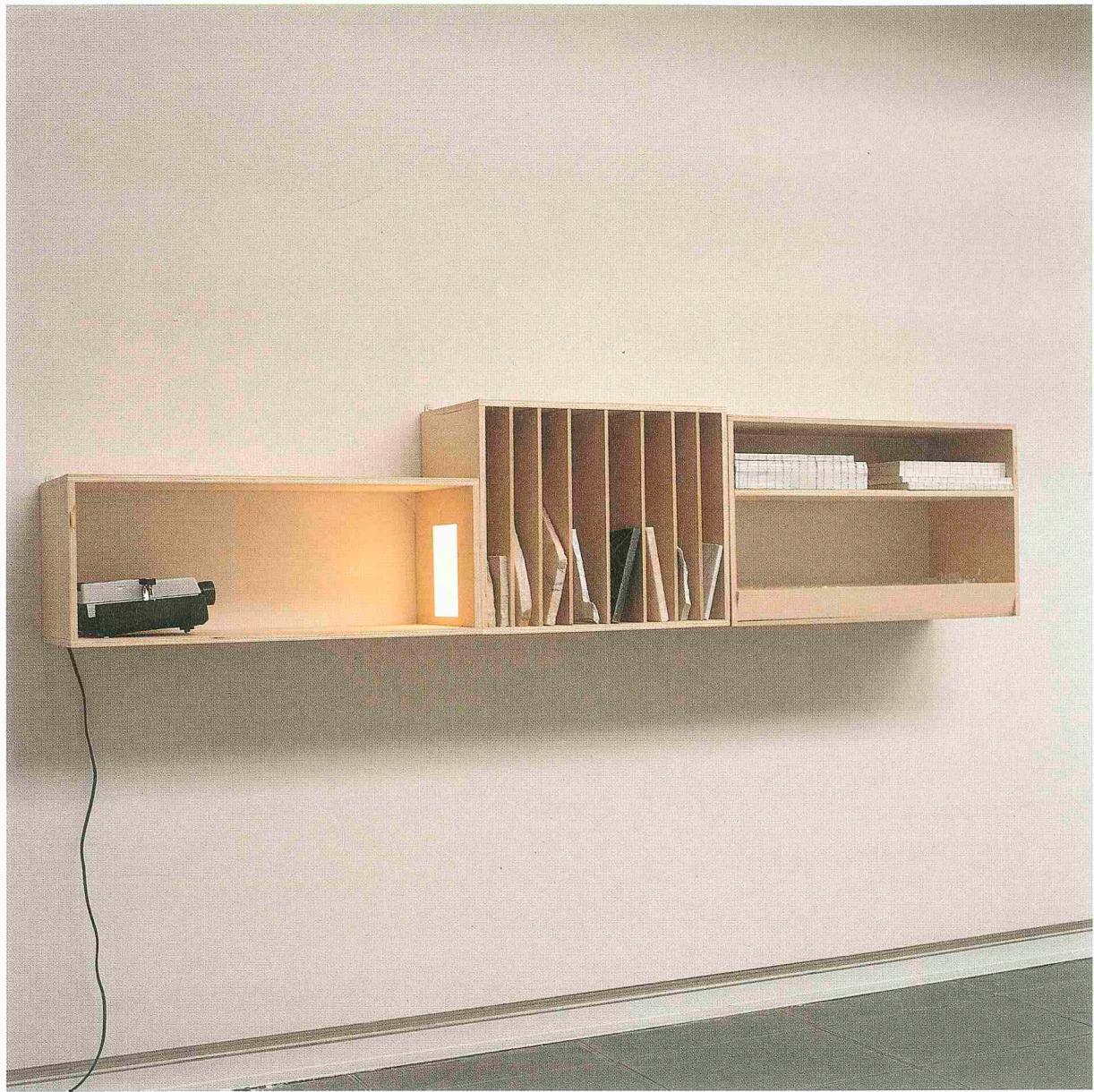
«INVENTARIO»
Técnica mixta.
34 x 167 x 37 cm.
1993.

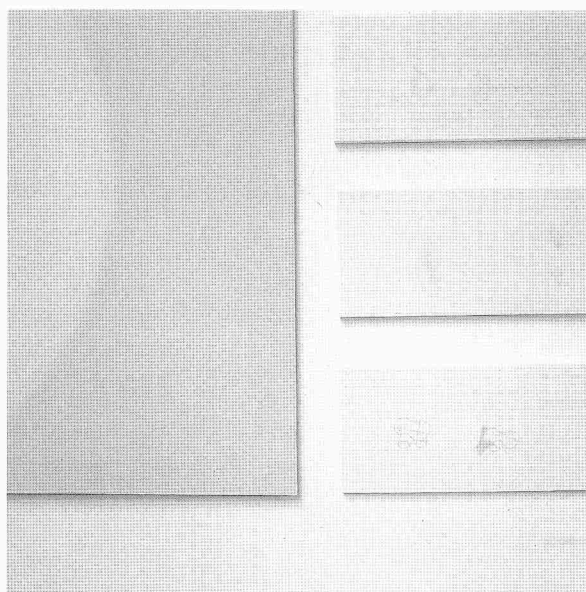




«LA PERMANENCIA DEL DESEO»

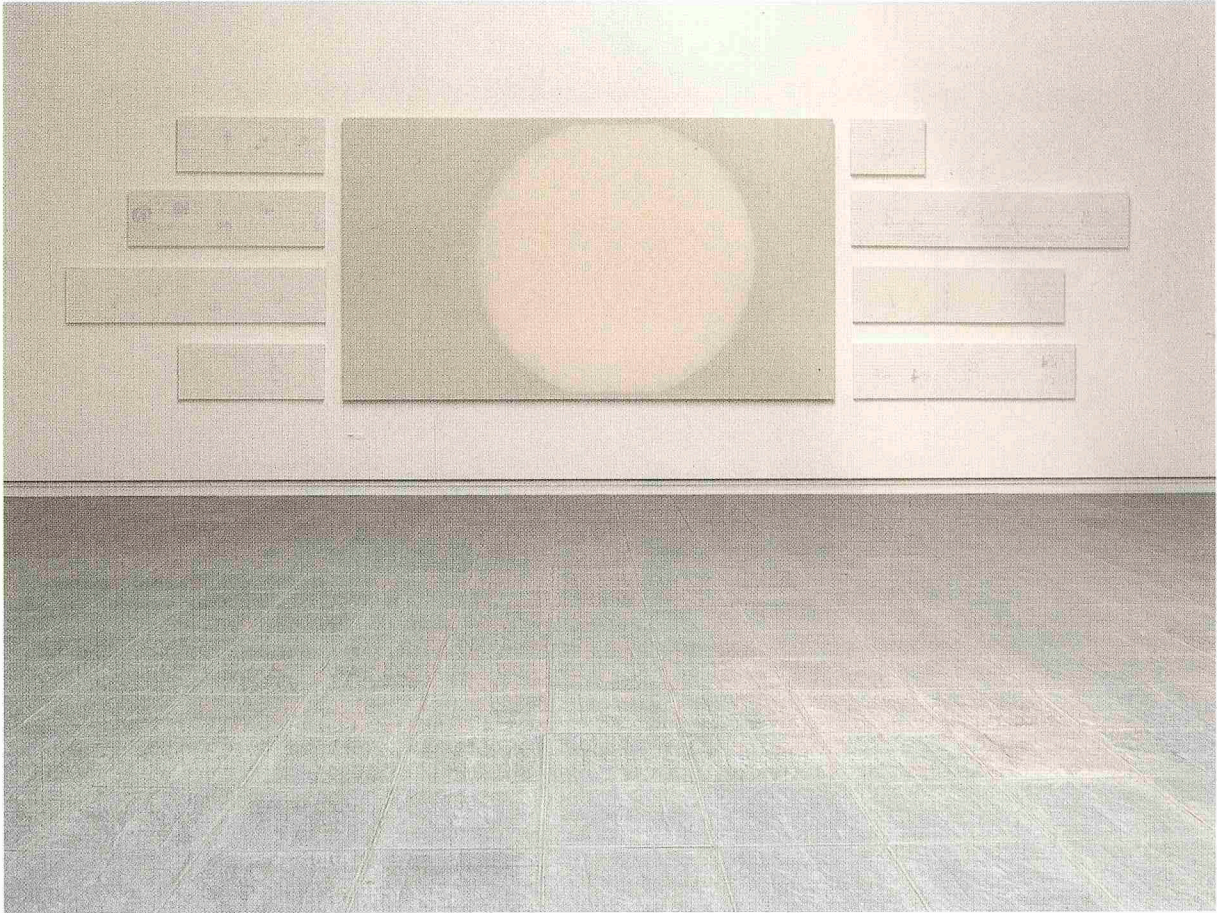
Técnica mixta.
53 x 245 x 36 cm.
1993.





Fragmento.

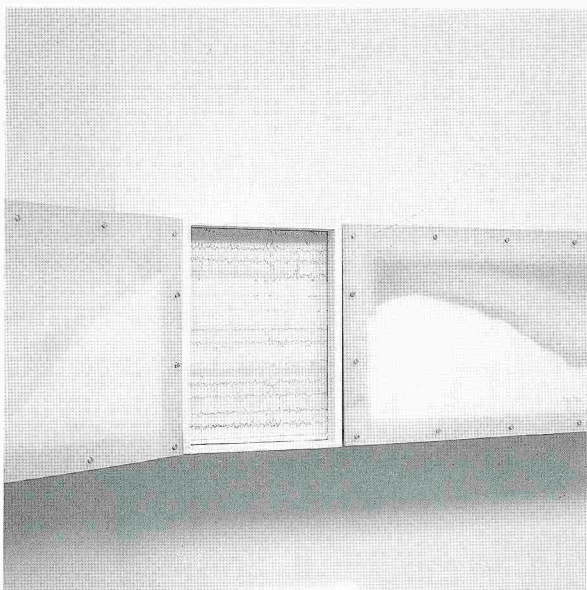
«CORRECCIONES»
Técnica mixta.
200 x 775 cm. Medida total
1993.







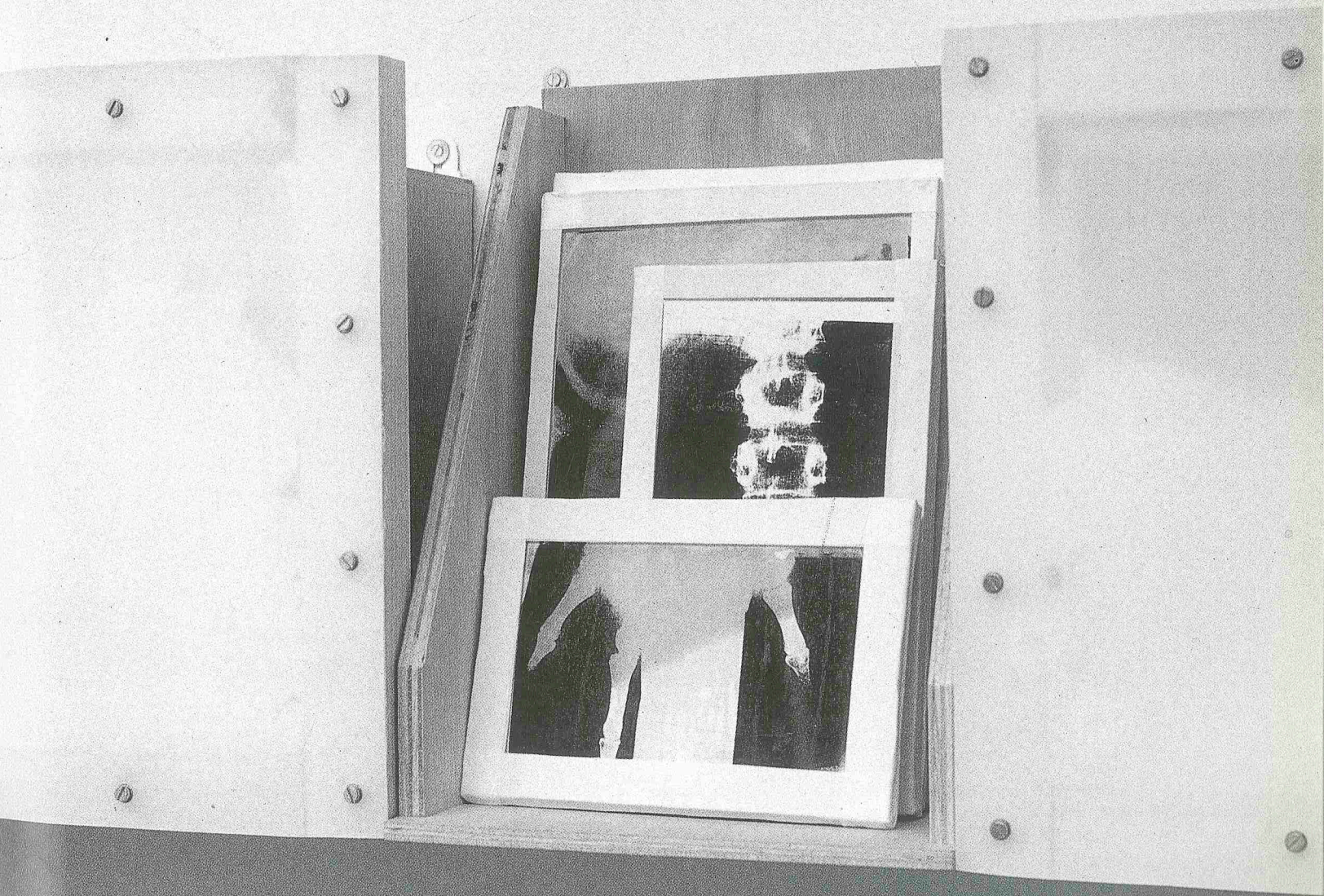


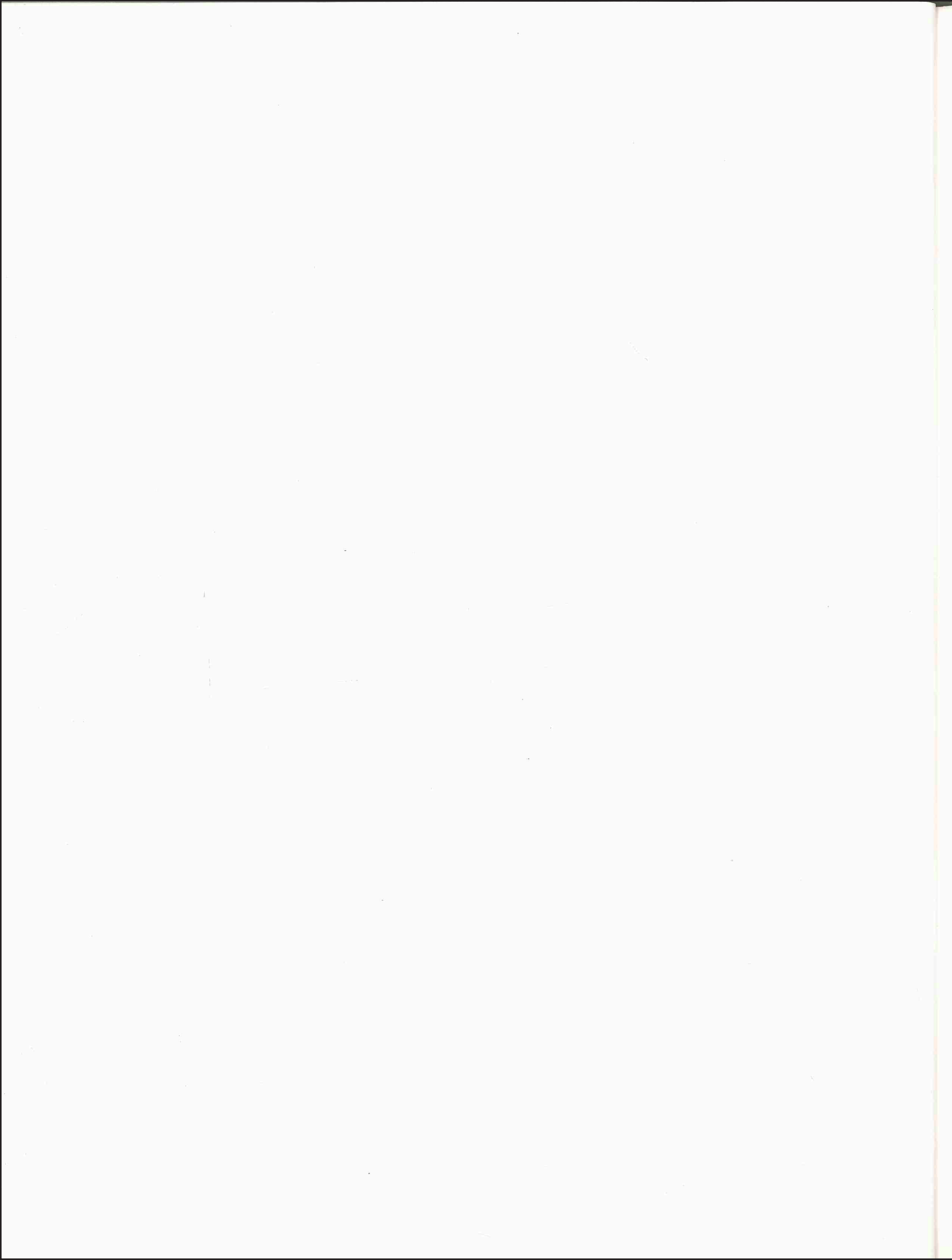


Fragmento.

«IMPERFECCIONES»
Técnica mixta.
41 x 986 x 26 cm.
1993.

Vista parcial de la pieza «Imperfecciones».





JUAN CARLOS MEANA
Curriculum-Vitae

Vitoria, 1964

FORMACIÓN

- 1982-87 - Estudios de BB.AA. en la Universidad del País Vasco.
- 1983-86 - Estudios de Cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
- 1985 - Cursos de Grabado Calcográfico impartidos por D. Ignacio Chillida y José Hernández.
- 1987 - Curso de «Instalaciones», organizado por el Instituto de la Juventud de Valencia.
- 1987-89 - Curso en la Escuela Superior de BB.AA de París. Taller Boltanski.
- 1989 - Inicio del Tercer Ciclo de Doctorado en BB.AA. en la Facultad de Bilbao.
- 1990 - Integrante como doctorando del equipo investigador de la Universidad del País Vasco que trabaja sobre el tema: «Procesos de creación de los lenguajes artísticos».
- 1991 - Asistencia al Symposium «Papel y Función del Arte en el Siglo XX».
- 1992 - Estancia en París.
- 1993 - Doctor en BB.AA. por la Universidad del País Vasco.
- Profesor en la Facultad de BB.AA. de Pontevedra.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1983 - Certamen de Arte Alavés.
- 1985 - «Paralelo». Vitoria.
- 1986 - Bienal de Artes Plásticas de Vitoria. (Catálogo)
- Arte Universitario. Vitoria.
- Colectiva de BB.AA. Galería Windsor. Bilbao.
- Certamen de Pintura de Sestao. Vizcaya.
- «Vilbao-Bigo». Vigo.
- 1987 - Certamen de Artes Plásticas de Euskadi. Itinerante País Vasco.
- Casa de Cultura. Usansolo y Galdakano. Vizcaya.

- «Paralelo». Miranda de Ebro y Vitoria.
- Colectivas de BB.AA. en Bilbao y Algorta. (Catálogo).
- Certamen Nacional de Artes Plásticas. Valencia.
- «Arte Hoy». Bilbao, Vitoria, San Sebastián. Certamen de Artes Plásticas de Euskadi. Itinerante. (Catálogo).
- Artzimut. Cherbourg. Francia.
- «Veinte + Veinte». Galdakano. Vizcaya. (Catálogo).
- 1990 - Artistas Alaveses. Casa de Cultura. Basauri. (Catálogo).
- «Naturalmente». Trayecto Galería. Vitoria. (Catálogo).
- Muestra de Arte Joven del País Vasco. (Catálogo).
- 1991 - Feria «Decouvertes 91». Grand Palais. París. Galería Trayecto. (Catálogo).
- «Colección Pública» Sala América. Museo de Bellas Artes de Alava. Comisarios J. M. Bonet y X. S. de Gorbea. (Catálogo).
- 9º Premio Internacional Festivales de Navarra. (Catálogo).
- IX Certamen de Pintura de Sestao, Vizcaya. (Catálogo).
- 1992 - I Certamen de Pintura «Fundación Nueva Empresa» (General Motors y Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza). (Catálogo).
- Exposición del VI Taller de Pintura de Vitoria-Gasteiz. Sala Olaguibel. Vitoria. (Catálogo).
- Salón Motrouge. París.
- «Pintura Pintura». Aula de Cultura de Muskiz (Vizcaya). (Catálogo).
- II Concurso Internacional de Pintura Fundación Barceló. Palma de Mallorca.
- Bienal 92 Ciudad de Almería. Almería. (Catálogo).
- Colección Sáenz de Gorbea. Igorre (Vizcaya)
- «Les étoiles de la peinture 1992» Maison des Centraliens Despradelles. París. Itinerante por Francia. (Catálogo).
- 1993 - Bizkaiko Artea. Sala Rekalde. Bilbao.

- 11 Concurso de Pintura Festivales de Navarra. (Catálogo).
- III Mostra Unión Fenosa. La Coruña. (Catálogo).
- Premiadados en la Anual América. Sala América del Museo de BB.AA. de Vitoria (Catálogo).
- Vitoria-Arte-Gasteiz. Plástica Contemporánea.
- Gure Artea. (Catálogo)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1986 - Exposición con Loreto Blanco. Casa de Cultura. Vitoria.
- 1987 - «Límites». Casa de Cultura. Vitoria.
- 1988 - Galería Kaska. Bilbao.
- Galería Windsor. Bilbao.
- 1989 - Galería Bernanos. París.
- «El peso y la levedad». Trayecto Galería. Vitoria. (Catálogo).
- 1991 - «Ciclos». Trayecto Galería. (Catálogo).
- 1993 - «Tiempo y Memoria». Trayecto Galería. (Catálogo).
- 1987-88 - Becado por la Diputación Foral de Alava.
- 1988-89 - Beca de Pintura del Ministerio de Asuntos Exteriores para cursar estudios en París.
- 1990 - Accésit de Pintura Concurso Osakidetza.
- Beca de investigación de Artes Plásticas. Gobierno Vasco.
- 1991 - Accésit en el IX Certamen de Pintura de Sestao.
- VI Taller Abierto de Pintura de Vitoria-Gasteiz.
- Mención de Honor en el I Certamen de Pintura «Fundación Nueva Empresa». Zaragoza.
- 1992 - Premio Anual América Artes Plásticas. Museo de BB.AA. de Alava. Vitoria.
- 1º Premio de Pintura Bizkaiko Artea. Bilbao.
- 1990-93 - Beca de Investigación de Artes Plásticas del Gobierno Vasco.
- 1993 - Premio adquisición de obra en Vitoria-Arte-Gasteiz. Plástica contemporánea.

PREMIOS Y BECAS

- 1984 - 1º Premio en el Certamen de Arte Alavés.
- 1985 - 1º Premio en el Certamen de Arte Alavés.
- 1986 - 2º Premio de Pintura en el Certamen de Arte de Abanto. Vizcaya.
- 1º Premio en el Certamen de Artes Plásticas de Palencia.
- 2º Premio en el II Certamen de Artes Plásticas de Euskadi.
- 1987 - Accésit de Pintura y Escultura en el III Certamen de Artes Plásticas de Euskadi.

MUSEOS Y COLECCIONES

- Museo de Bellas Artes de Alava.
- Caja Vital Kutxa.
- Bilbao Bizkaiko Kutxa.
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Ayuntamiento de Palencia.
- Ayuntamiento de Sestao.
- Ayuntamiento de Gallarta.
- Gobierno Vasco.
- Diputación de Vizcaya.
- Banco Privanza.
- Colecciones Particulares.

THE LEVITY OF PAINTING FLOATING IN THE MEMORY

By **SIMON MARCHAN FIZ**

I haven't yet met the artist, although I knew some of his most recent works. A year ago I had the chance of get in touch with his painting, owing to my position as a member of the jury of the BIZKAIKO ARTEA 92 Prize. As it is well known the first prize for a picture was awarded to TIEMPO Y MEMORIA (IV). -Time and Memory- (IV), a work made in mixed techniques, whose author was Juan Carlos Meana. It was the beginning of the serie with that same name shown now in TRAYECTO Galery, during this November, and the next month.

Even though he is young, Juan Carlos Meana began his career as a painter during the eighties. He is, as many others, a product of that breeding of artists who came from the Escuela de Bellas Artes (Fine Arts Faculty) in Bilbao. In spite of this background, he has kept from his origins to the present day, an own style, deply rooted, with strong links that came as motifs.

In an overall view, the main point in the last year picture was its mixed technique, more underlined in this year's work. So the winner didn't happen to belong to the usual category of painting. However nobody denied its pictorial qualities. On the contrary, they were clearly stated. That made and makes an issue on what is a matter of fact, not only for Juan Carlos Meana, but for many others: Is it possible to be a painter out of painting?

Of course, we say yes, surprisely if we think of these works. However, in other to clarify, instead of producing over-subtle discussions unadecuated to the present artistic inestability, I can assuere that Juan Carlos Meana is not worried about if his works are pictures in the usual sense of the word. Even more, he explores the pictorial fact in whatever facet it can be developed. Walking in, out and across the limits of painting and sculpture he is still standing, I think, in the picture territory. Taking an sculpture's fable, he is belonging to the expanded field of painting.

In this unknown and unexplored territory Juan Carlos Meana's works show an authentic pictorial sensibility of his own on a new existential surface. With a slight aproximation to painting, they adjust themselves to an intelectual experiment which «paints» with the most unusual and diverse techniques as canvas, wooden frames, marble surfaces, metacrilate, or white dust, fotocopies, photography, paper, electroencefalograms, ball-pen and anatomical figures. That is whatever tool, instead of the more common brushworks, strokes and colours. In spite of this the mixture of the most pictorial ways among the mechanical reproductions, bidimensional between tridimensional, the surprising frame size and forms, the geometrical subtle circles or rectangles and their neutralizations, the smooth and slight fadings from white to grey, the non-rough contrast against black colours and the luminosity, which is filtered by the frames perforations and the shoft materials transparencies, capture our sensibility by its delicacy, lirism and existential implication.

His former reviewers explained the equality between weight and levity. In my opinion his present works are strong option for levity. First of all the painting itself, its enchanted fragility of its own existence, ready to transmutations in the most ambitious metaphor of our own life. In this levity, without a touch of the usual techniques, they encourage a pictorial transfiguration which sort out any extra-pictorial material. So in those works material and its physical alterations, introduce themselves as main characters and then, still but not lifeless, almost concealing their core.

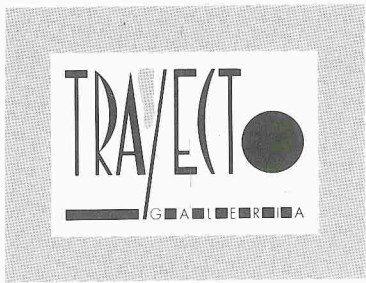
From another point of view, this levity give the works a touch of stillness, in agreement with his white on white shy language or the smooth contrast between the luminous geometry from the perforated frame, as an open window to nature and cosmos and the chemical processes, changes in substance or biological rhythms belonging to the life reproduced there. This is why, as an answer to recent blatant discussions, these pictures are quiet, but not mute. Quiet to themselves, and seen quiet by the spectator, at the beginning they are almost invisible and soon if one is able to open mind and body, from the resting pregnancy we become involved into the floating levity.

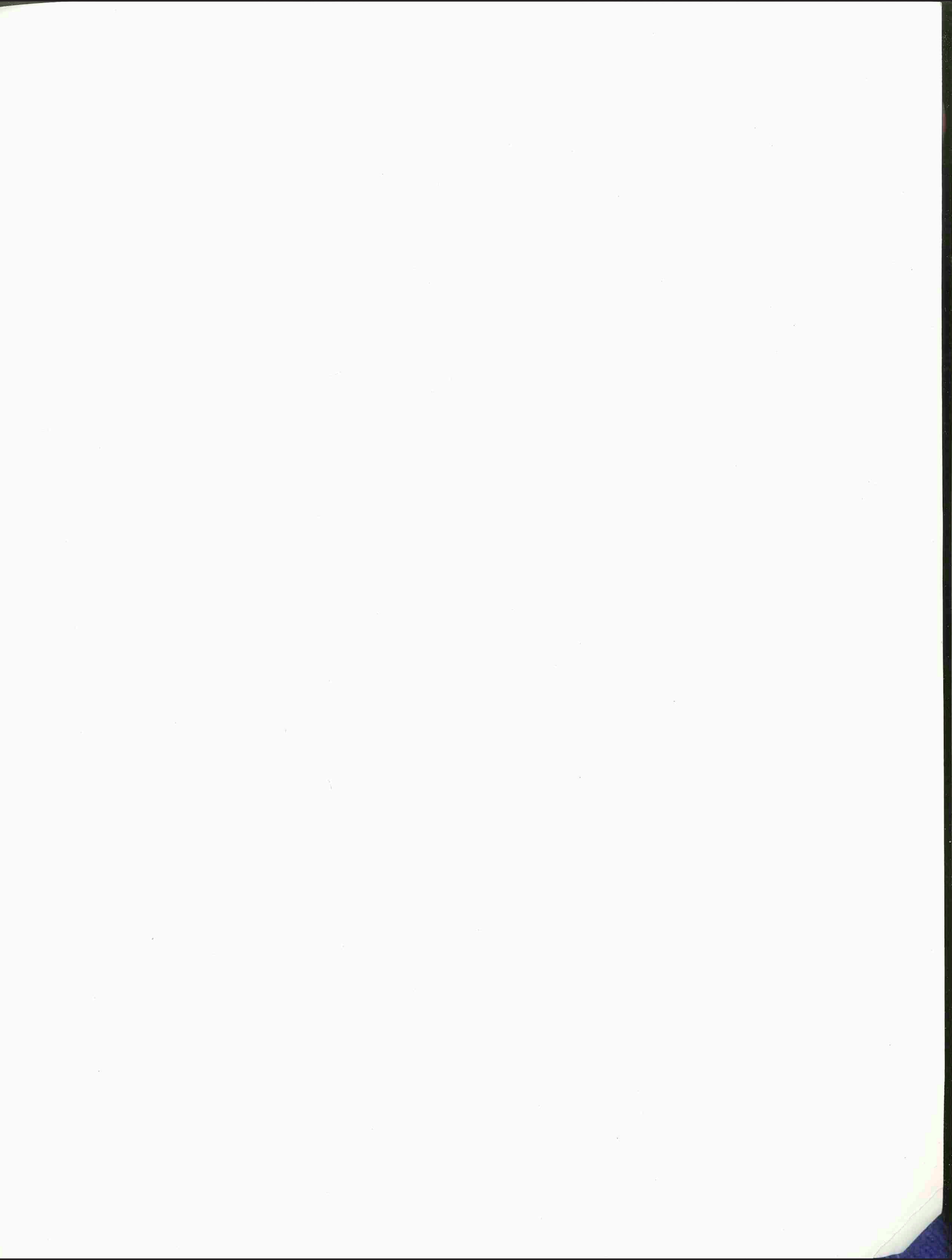
For sure Meana's painting borrows keys from fresh sensibilities, although he overloads them at that very moment. We can take advantage of the possibility of enjoy two very different expositions this year. Robert Ryman's and Agnes Martin's, which clarify this concept. The first of them derives from the painting as a unique field. The second one opens itself to rain, leaves falling, or throws flowers in the wind. How can we forget that this shrinking sensibility, but not compulsive, soft, in the best meaning of the word, has leave a trace in the pictorial economy of other artist such as Meana himself?

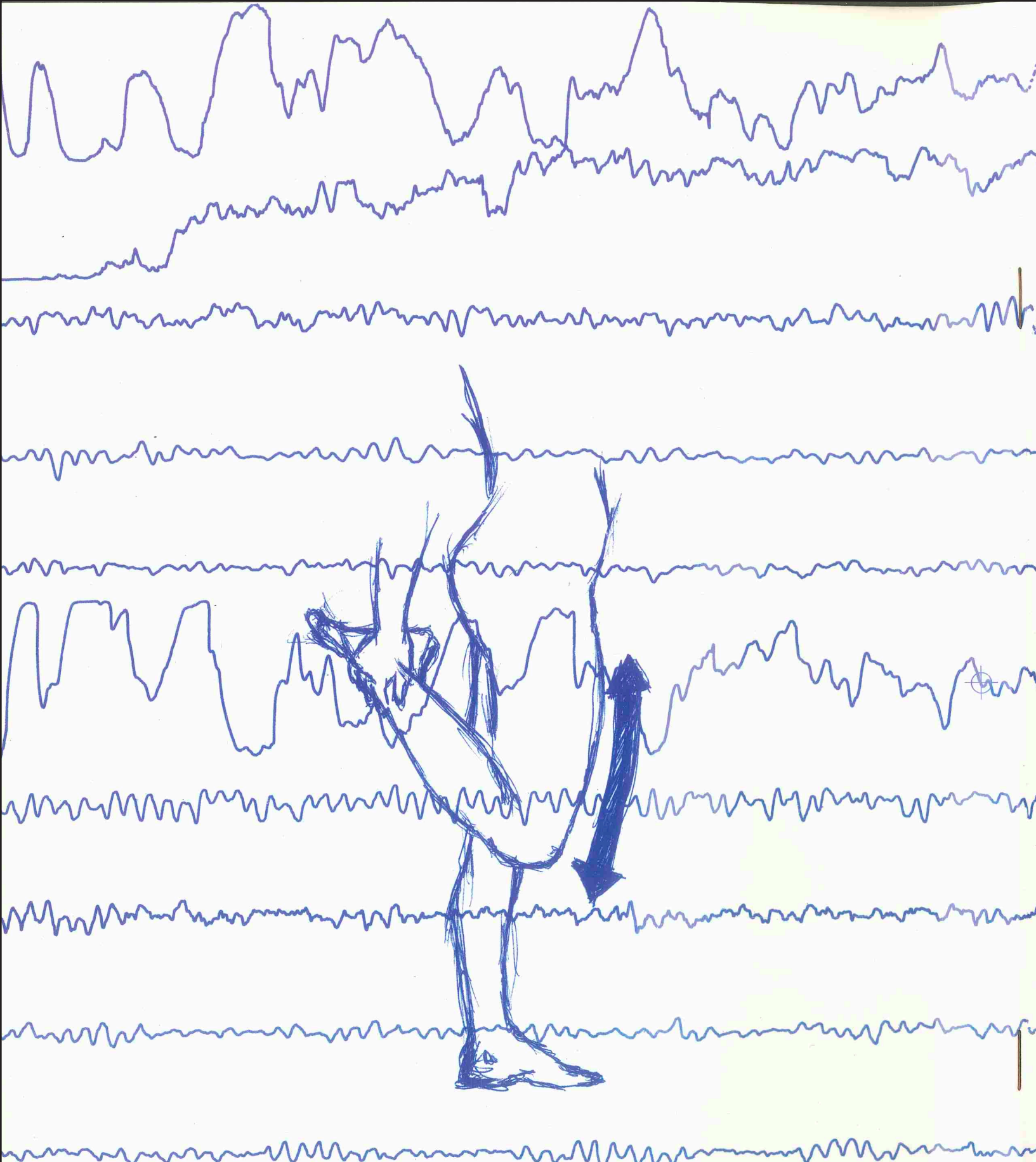
In spite of this he is not contentedly satisfied in this minimalist economy, which is sometimes formalist. This is why, in more agreement with a now-a-days smooth sensibility, -in these same days a selection of this can be seen in the views of Meana and others in the ANUAL AMARICA in Vitoria- his works are opened though the material processes and the manipulation on photographic background to the life and existential paths of human beings as a part of correlative material and memory cycles. This explains why the pictorial and the existential sediment walk in paralelism, and give proof of material transformation as well as of memory prints printed in the inner corners of desire. Perhaps, we can also see, involved in the being's levity, these works growing in the privacy of the cretive subject, while they show some of their nudities, and though becoming a sort of guardian shelves which keep vital memories.

ESTE CATALOGO SE HA TERMINADO DE
IMPRIMIR EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1993

RESERVADOS LOS DERECHOS DE
REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL







TRAYECTO GALERIA