DIÁLOGOS vs. DISCUSIONES ENTRE MADRE E HIJA

Pinturas de Carmen Nieto

Textos de María Sanz

25.10.18 - 27.11.18

FACTORIA ENTRE DOS AGUAS
PROYECTOS CULTURALES

MODUS® OPERANDI

1999. ABSTRACCIÓN EN AZULES

Otras realidades ya habían aparecido, iban y venían constantemente. El vivir entre dos mundos, entre dos aguas, el fluir con velos y transparencias, el cambio de estado era una realidad.

Como espectadores estamos quietos ante un cuadro en movimiento, la furia y la paz nos agita a nosotros también, nos podríamos dejar absorber por un cuadro en cierto modo magnético.

1994. ABSTRACCIÓN EN VERDE

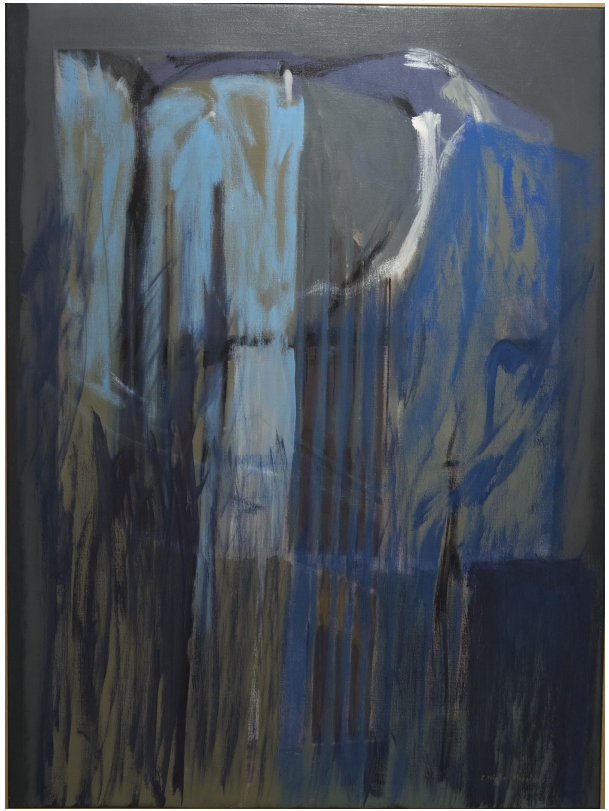
La abstracción como fórmula, como vía de escape... esa abstracción tan particular de Carmen, donde integra discursos, superpone realidades y cuestiona su propia técnica, donde pone en cuestión la simetría y los puntos de fuga tan estudiados por profesión

Es la abstracción de esta artista, el resultado de varias series en proceso y de más de una década de investigación y pruebas. Y es en ese momento de su producción, donde encontramos más obras inacabadas y cuadros con varias vidas donde obras asoman por debajo de otras obras superpuestas.

1999-2000. AZULES

Conviven junto a los otros, momentos de sosiego donde los azules toman la palabra y dirigen totalmente la comunicación entre la artista y el espectador.

Es en esta lírica, donde nos superpone las realidades y nos oculta el dolor y la enfermedad, donde nos muestra solo el lado amable y tranquilo de su existencia; el lado más convencional, sin serlo ella jamás; el lado más trágico y silencioso del dolor.



2000-2001. ABSTRACCIÓN

La abstracción se equilibra, muestra unas obras dinámicas y pacíficas, combinación de las búsquedas presentes y los hallazgos anteriores; búsquedas y encuentros, que en numerosas ocasiones son simultáneos y se entrelazan unos con otros perdiendo la precisión y los bordes, no tanto visuales sino conceptuales.

Seguimos estando en la superposición de universos, pero con más sosiego y con unos trazos expresivos más certeros, aunque igual de apasionados se intuyen.

El cromatismo más controlado, pero sin ser monocromo, establece relaciones internas de gran equilibrio y contundencia, que nos hace pensar más en el encuentro, en el fin que en la búsqueda o el proceso.

1999-2000. RAÍCES

Raíces que nos atrapan y nos anclan al mundo, raíces que nos hacen volar sin perdernos del todo

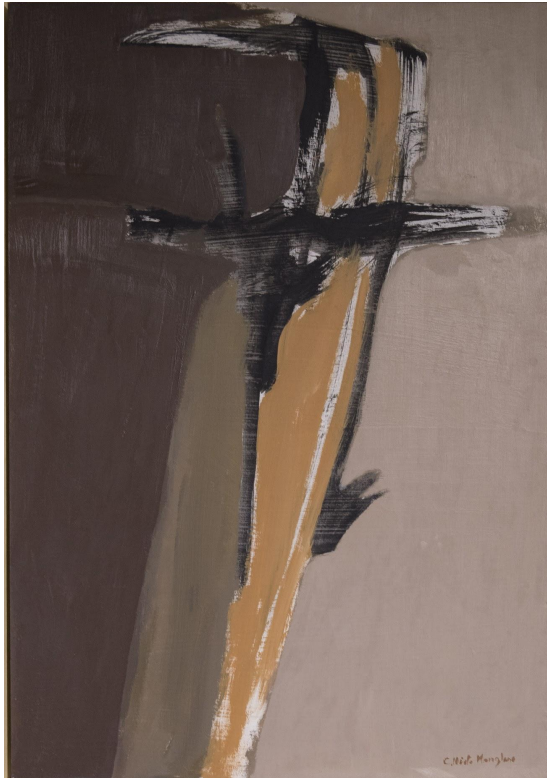
Esa versión acuática y danzante de la realidad, con sus trazos líquidos, con sus vaivenes, como un bálsamo.

Queriendo volar de otra manera, y volando, queriendo estar aquí lo imprescindible, y estándolo.

1999. PRE-RAÍCES

Empiezan aquí a aparecer las raíces que marcarán un estilo en la obra de Carmen Nieto Manglano, justo en el momento en el que María se va definitivamente de casa y rompe los lazos infantiles.

Comienza la ruptura con lo anterior y, sin embargo, se empiezan a desarrollar esas raíces, el apego pictórico a la tierra, a lo que nos nutre y nos aporta la esencia de la vida.

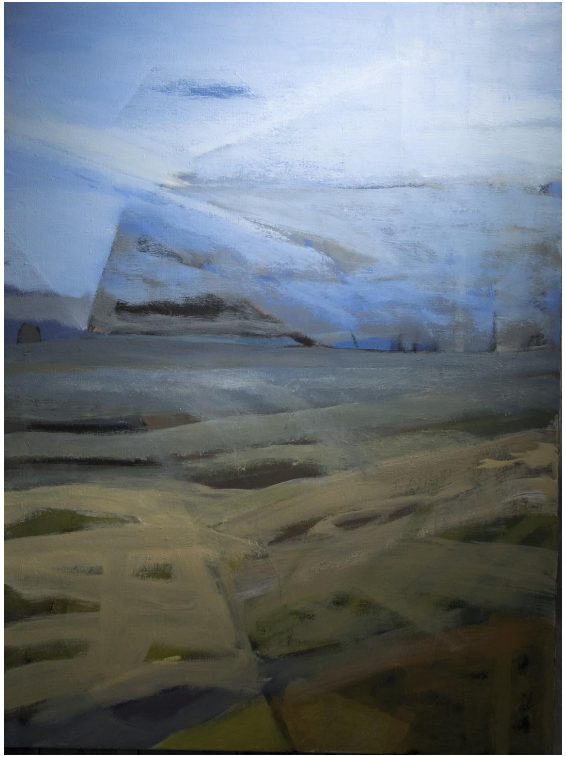


1999-2001. PROCESOS

La base tan importe, siempre trabajadísima, con mucho fondo y gran consistencia.

Con esa base pictórica y vital podías permitirte todo, las respuestas, las impertinencias, las contestaciones que nunca dabas, pero podrías haberlo hecho; los brochazos, los intentos de desequilibrio, las nuevas miradas, la innovación de ese vuelo ya clásico que tanto te describe.

La oda a los procesos parece algo de otras culturas, el valor del rito per se. Las horas y horas de estudio como trabajo en el taller y de estudio en el sentido de investigación, son lo que le permite al propio artista, alguna vez, un resultado de éxito: dar por concluido un cuadro y firmar.



1999-2003. PAISAJES ACUATICOS

La liquidez del óleo que deja esas transparencias y esas vibraciones tan acuáticas nace también al final de la etapa anterior y se consolida a principios del siglo XX

Es increíble la gran cantidad de conceptos creados que le permitirán un desarrollo creativo ingente y total hasta el final de sus días y más allá si hubiera sido posible.

2003. BLANCO

Esto es todo lo que importa: la luz, el color, el fondo de las cosas y quitamos todo lo que nos estorba, todo lo que no nos deja ver lo esencial, todo lo que nos hace entrar en ruido, confusión y discordia con nosotros mismos.

Aquí, al final, era ella con ella, para mí era insólito y ahora si lo entiendo… 10 años después, lo entiendo y lo persigo.

Solo con uno mismo, ser capaz de entenderse, querer hacerlo, ser capaz de soportarse, llevarse bien con nosotros mismos, con honestidad, con bondad, pero sobre todo con humor y con humildad

¡Sencillamente blanco sobre todo!

2002. ENTRANDO EN LA DENSIDAD DEL SILENCIO

Parece esta pieza como el preludio de lo que fuera la “densidad del silencio”.

Es una obra intermedia en concepto, con grandes reminiscencias al paisaje y a esa abstracción más salvaje y básica que ya está dejando atrás.

La paleta empieza a tomar esos tonos que se harán imprescindibles entorno a los años 2003-2004. Fijaría en esta obra un paso adelante en el proceso y un cambio de concepto casi premonitorio que la artista desarrollaría unos años más tarde.

2000. PAISAJE DE LA DENSIDAD DEL SILENCIO

Aquellos paisajes son donde podíamos ver reflejada toda tu ausencia... y toda tu presencia, toda tu.

Aquellos paisajes que son estos, donde sobre volabas...

Sobrevolabas todo como si ya no estuvieras aquí.

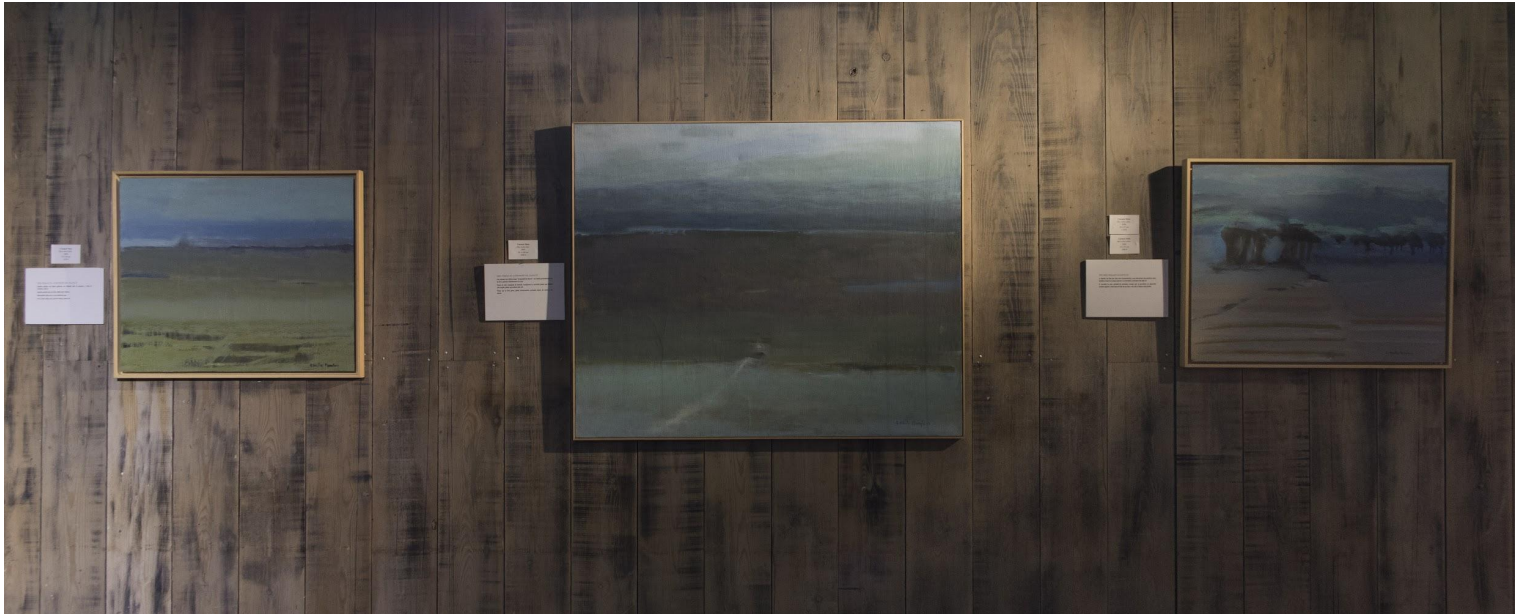
Pero al final, volvías, una y otra vez volvías, menos mal.

2005. PAISAJE DE LA DENSIDAD DEL SILENCIO

Esos paisajes de la última etapa “la densidad del silencio”, nos hunden profundamente en la tierra, podemos abandonarnos en su paz

Planos de color empapados de emoción, transparencia y serenidad, planos que ocultan todo aquello, planos que ocultan todo esto.

Planos que al final ganan, planos omnipresentes, profundos planos de susurro y de aliento



1998-2004. PAISAJE ABSTRACTO

Se habían agotado las ramas, sacudido hasta la saciedad, se había desprendido de todo el peso de los detalles. El movimiento era rítmico casi baile, casi ondulación.

Carmen estaba al final de la lucha, se nota como iba ganando esa batalla la paz interior de un espíritu liberado a través de la enfermedad, después de tanto... para qué tanto?

Estaba dando el paso al gran trazo que lo cubre todo, lo acuna y lo envuelve... protección controlada de un entorno libre. Plano en paz, al fondo, y planos superpuestos ayudándose y equilibrandose en una visión del mundo que nos lleva al final de las cosas...