

14 Cuadernillo
RIVADAVIA

PEPE BAENA
LA VIDA MISMA

Sala Rivadavia
Del 9 de noviembre al 21 de diciembre
2023

PELEA DE HERMANOS · óleo sobre lino, 60 x 73 cms., 2022

La inauguración de una exposición de artes plásticas es siempre motivo de alegría y satisfacción para cualquier responsable de la institución pública que la organiza, pues, además de colaborar a dar visibilidad al trabajo de nuestros mejores artistas, acercamos esas propuestas culturales a la ciudadanía, destinatarios finales de nuestras políticas culturales. En el caso de esta exposición que ahora presentamos en nuestra Sala Rivadavia, la causa que me hace sentir orgullosa es doble, pues a lo expresado anteriormente se une que en esta ocasión el artista es un profesional de esta Diputación de Cádiz.

Pepe Baena es también alguien cercano por dos motivos bien diferenciados. El primero, porque es un pintor gaditano, de nuestra tierra, de Cádiz, y eso hace de él un gaditano más. Y el segundo, porque es un trabajador de la Diputación de Cádiz, donde desempeña su labor como operador de cámara en el Servicio de Vídeo. Por tanto, teniendo en cuenta estas dos premisas, ¿cómo no sentirme plenamente orgullosa de que las puertas de la Sala Rivadavia se abran, una vez más, a una muestra de lo más granado de nuestro arte?

Sobre el trabajo de Pepe Baena -el artístico, no el que lleva a cabo con la cámara de vídeo en mano- poco he de decir que no se haya dicho ya. La factura de sus obras comienza a ser claramente diferenciada y reconocible entre los aficionados y aficionadas a las artes plásticas, que disfrutan y se deleitan con cada una de sus pinturas, sin importar si se tra-

ta de un rincón de cualquier pueblo de nuestra provincia, donde sus blancos reflejan toda la luz y el brillo de esa ruta de los pueblos blancos, de un sencillo vaso de Cola-Cao con galletas, un desayuno que a buen seguro podríamos encontrar en multitud de casas en estos días, o de una escena cotidiana de cualquier familia como la suya.

La maestría del trabajo de Pepe Baena no es sino una muestra más del talento que atesora esta provincia nuestra. Soy plenamente consciente de que hay un elevadísimo número de artistas, creadores y creadoras constantes -incluso dentro de nuestra propia Diputación Provincial- que se empeñan a diario por dar lo mejor de sí, por sacar adelante una obra artística de calidad, moderna, contemporánea y representativa de los derroteros por los que se mueve la plástica en la actualidad y eso es una de nuestras mayores riquezas, uno de nuestros mejores activos.

No me queda sino invitarles a que vuelvan a perderse entre las paredes de la Sala Rivadavia, porque es su casa, la casa de la ciudadanía, que hoy acoge con todos los honores a uno de los grandes artistas de nuestra tierra.

Almudena Martínez del Junco
Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz

La vida Baena Soberli

*Las imágenes representan la mirada
y no la realidad.*
Bernard Noel

Fotografiamos cosas del mundo que nos atraen a muchos, porque compartimos un ideal de armonía, de belleza, de emotividad reflejada. Todos recordamos momentos de esos que representa Pepe en su pintura. Una secuencia de miradas entre la familia, costumbres de una casa y anécdotas. Momentos de intimidad y cercanía que juegan con nuestra nostalgia y empatía. Pepe nos coloca ahí en medio.

Entiendo que esta reacción del espectador se produce porque no hay un solo momento de extrañeza que rompa el contacto directo. La mirada no inquieta porque no procede de otra parte, la mirada la marca Pepe, o más bien la familia porque esta es la que es por cómo nos posiciona. Esta figura dentro de la familia posibilita una mirada de frente. Pepe en mitad de todas esas escenas que ocurren de verdad, ocurren con la misma naturalidad como si nosotros no fuésemos a verla. No se rompe esa belleza de lo cotidiano.

Pepe trabaja a partir de las personas que le interesan, le rodean y que le importan, en los lugares que vive y conoce. Se relaciona con su familia también para inventar sus pinturas. Un universo privado, el de la pintura y el de la casa, en los que se supone que vive el mundo subjetivo.

El tema de *La vida misma* es una intimidad expuesta. Algo que se supone que pertenece a muy pocas personas.

Desde otro punto de vista, es costumbre hoy día exponer nuestras vidas a través de

redes sociales y hay mucho escrito sobre esto. Pepe no las usa de esa manera, el sube su pintura. No creo que subiese nada de esto si fueran las fotos, tal cual, que después sí usa para pintar sus cuadros. Aquí pasa algo, diferente.

Nos detenemos ahora en esta historia de cómo separamos la imagen de la pintura, aunque la pintura también es imagen y doblemente (mineral y espectral). Y de cómo esto genera un tipo de vínculo especial entre los cuerpos y las imágenes, algo tan profundamente humano como la comunicación.

La pintura retiene y guarda. Pepe registra la intimidad, lo cotidiano con pintura, que es diferente a lo que hace la foto impresa o la digital. Inscribe en lo mineral porque los recuerdos se construyen de la imaginación. Es como una lucha contra el tiempo rápido que corren las familias transformándose, donde las identidades son solo un lugar de paso, mutable e intercambiable.

La imagen pictórica tiene otro tiempo. Estos tiempos son imperecederos porque pertenecen al pasado, al presente y al futuro. La extensión de la pintura se prolonga tanto como la experiencia emocional de la relación del autor con esos momentos, con esas personas.

Pepe trabaja sobre una realidad dada para ofrecer una nueva continuidad de significados sin necesidad de ser renovada pero sin renunciar a las posibilidades de la estética formal. Él, es un pintor puro, no niega lo simbólico en su pintura sino que más bien se acerca a lo real, a la realidad

más allá del arte. En este caso, lo real como aquello que no puede ser dicho o representado sino presentado de una forma concreta con la pintura, porque lo real excede a cualquier teorización; es el punto ciego del lenguaje. Un movimiento en busca de la verdad oculta, de las historias de las personas, desde la naturalidad.

La mirada del pintor transforma porque los ojos se vuelven manos que impregnan de gesto. Pepe le da al ojo nada más que lo que

puede tomar. Para entender la experiencia, a veces, es necesario transformarla, darle forma, sacarla afuera para así poder mirarla. Una *Low resolution* que es más un juego de pinceladas y claroscuros que de descripción y temperatura.

Una imagen de la que se empapa nuestra memoria.

Ignacio Estudillo
Artista plástico

LA BISNONA · óleo sobre lino, 114 x 155 cms., 2020

MATEO · óleo sobre lino, 30 x 30 cms., 2022 / DINO ROSA · óleo sobre lino, 33 x 41 cms., 2022

MATEO · óleo sobre lino, 60 x 73 cms., 2023

EL SALTO · óleo sobre lino, 150 x 150 cms., 2022

LA SIESTA • óleo sobre lino, 60 x 73 cms., 2022

Pepe Baena

Cádiz, 1979

pepebaenanieto@hotmail.com

@pepebaenanieto

La rutina puede resultar monótona —e incluso, asfixiante— para aquellos que no saben apreciar su belleza. Esto no es un problema para Pepe Baena, un artista que muestra a través de su obra la facilidad de transformar lo cotidiano en arte si se mira con ojos diferentes. Capaz de apreciar lo especial de todos los pequeños instantes que componen su día a día, el pintor no tiene que irse muy lejos para plasmar en el lienzo las escenas costumbristas con las que convive. En la mayoría de ocasiones, son sus amigos o familia los que aparecen retratados en cuadros que convierten una simple acción efímera en algo eterno.

Pepe Baena atesora diversos premios de pintura, siendo algunos de los más importantes el Primer Premio Ciudad de Melilla, los Primeros Premios de Pintura Antonio López en Pinto y Tomelloso, o el recibido

en la Academia de Bellas Artes de Sevilla Santa Isabel de Hungría, entre otros.

Igualmente, en su haber también cuenta con varias explosiones individuales y colectivas en Cádiz, como las celebradas en la Fundación Cajasol, en el Castillo de Santa Catalina del Ayuntamiento de Cádiz, y en Madrid, en la Galería Verónica del Hoyo o en Prodigioso Volcan. También ha expuesto más allá de nuestras fronteras, como en una muestra colectiva en Amsterdam, en la Galerie Mokum.

Su obra está presente también en numerosas colecciones tanto privadas como públicas, como las de la Fundación Cajasol, el Museo de Melilla, el Ministerio de Justicia o las del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ALMUDENA MARTÍNEZ DEL JUNCO

Presidenta de la Excm. Diputación Provincial de Cádiz
y de la Fundación Provincial de Cultura

VANESA BELTRÁN MORALES

Diputada Delegada de Cultura
y Vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura

EXPOSICIÓN Y FOLLETO

Coordinación Paco Mármol

Montaje José Manuel Marín

Relaciones con los medios Gabinete de Prensa Dip. de Cádiz

Diseño y maquetación Paco Mármol

Textos Ignacio Estudillo

Imprime Santa Teresa industrias gráficas

Consulado Argentino en Cádiz
Reino de España

W: www.dipucadiz.es/cultura · **F:** fundacionprovincial.decultura · **I:** culturaprovinciacadiz
Sala Rivadavia · Presidente Rivadavia, 3, 11001, Cádiz

En la Fundación Provincial de Cultura apostamos por la sostenibilidad, y por eso este folleto está impreso en papel Reciclado Recytl Offset