

emociones

CAUT
IVAS

ANTONIO TAPIA

ÍNDICE

Presentación

María de la Esperanza Moreno Reventós.....pág. 5

Emociones Cautivas. Antonio Tapia

Juan García Sandoval.....pág. 6

Lo personal en universal

José Luis Martínez Meseguer.....pág.10

Arquitectura infinitesimal.....pág.13

Volumen y crecimiento. El almacén vacío.....pág.23

Al otro lado.....pág.37

Conjuntando opiniones.....pág.45

Escuchando otras voces.....pág.59

Paisajes emocionales.....pág.69

Emociones y Alzheimer

Carmen Antúnez Almagro pág.71

Biografía artística. Antonio Tapia

Ariana Gómez Company.....pág.83

Créditos de la exposición pág.94

emociones
CAUTIVAS

ANTONIO TAPIA

Emociones cautivas, de Antonio Tapia (1965, Murcia), nos permite adentrarnos en una parte fundamental de nuestra experiencia y, a través del arte, nos inspira y sirve de motor para expresar emociones con lenguajes artísticos contemporáneos, como la escultura, el videoarte o la pintura. De ellos se vale Tapia para mostrarnos su paisaje interior, aquel que nadie conoce más que él, y que ahora lo contemplamos en emociones estéticas, representadas en formas que sobreviven a lo largo del tiempo.

La muestra nos introduce en las emociones contenidas que funcionan como inicio del proyecto y catalizador, homenaje a la mujer en el mundo y a su progenitora, fruto de la incomunicación derivada por la pérdida de la memoria, debido a la fatalidad de la demencia tipo alzheimer. Hablar de nosotros y nuestras emociones es algo muy personal, y esta exposición nos brinda la posibilidad de analizar dichas emociones al margen de la persona, donde el arte se convierte en un medio para enseñarnos más facetas sobre las emociones y la creatividad.

El Museo Regional de Arte Moderno de la Región de Murcia dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, representa la apuesta por los creadores más destacados de nuestra Región donde se consolidan en su recorrido vital. Celebramos y esperamos que los amantes del arte disfruten de esta exposición.

María de la Esperanza Moreno Reventós
Consejera de Educación y Cultura

Emociones Cautivas - Antonio Tapia

Las emociones y los sentimientos son la energía que necesitamos en el día a día para comunicarnos, todo lo que nos rodea es emocional. Antonio Tapia (1965, Murcia), nos presenta un proyecto biográfico plástico y visual, en un homenaje a su madre y a las matronas del mundo como base de la construcción de la humanidad. Para Tapia, el arte en sí es un camino, una vía que él ha elegido, relaciona el proceso creativo y la vida, una pulsión y silencio, dolor y belleza, testimonios de vida y anhelos, obras y vídeos que nos invitan a una transformación.

El alma de Tapia no soporta el silencio, sus obras nos introducen en la relación entre la materia y la emoción, ideas que encuentran forma y espacio de ser y estar. Exhibición compuesta por vídeos, dibujos y hechuras de tinta que van formando un árbol neuronal, conexiones que nos adentran en la singular capacidad del arte para activar y potenciar la pulsión vital del ser humano. Representa la relación que establece entre el proceso creativo y las etapas de la vida, transformando “la profecía” de la senectud que pende en la vida, en cada instante de su realización, en belleza que nace en el desconsuelo y en el amor.

La exposición Emociones Cautivas es fruto de tejer día a día el gran tapiz de la vida con los hilos de los recuerdos, buenos y malos, hasta conformar los hilos invisibles que nos unen, los hilos de la vida. Es un canto, pero esos hilos se deshilachan cuando menos lo esperas, la memoria y los recuerdos se pierden, como en las demencias, la enfermedad del olvido. Tapia nos presenta una creación desde lo íntimo, desde lo propio, mediante sus obras que van desde la figuración hasta la abstracción, de conceptos que nos ofrecen un análisis introspectivo de sus inquietudes. Cada creación es un reflejo de un universo particular, habla de la experiencia, de las madres y de todas las mujeres del mundo. En este proyecto, el artista se replantea el sentido de la representación de una pintura, de la imagen bidimensional, en la que Tapia lleva inmerso más de veinte años. El marco pictórico se le queda exiguo para lo que quiere expresar, emprende con este proyecto una serie en la que introduce una perspectiva sobre el significado de

las comunicaciones y las emociones, y sin abandonar su práctica pictórica, se adentra en el campo de la instalación de la mano de la escultura y el vídeo. Tapia transfiere a un espacio expositivo una experiencia vivida en su cotidianidad de convivir con una persona enferma de Alzheimer, es ir más allá de los síntomas asociados a la enfermedad y considerar su historia personal. En la exhibición, su condición de hijo y de artista se iguala y se intercambian. Indirectamente Tapia está haciendo hincapié en los cuidados que prodigó a su madre, requieren de tiempo y dedicación, requieren de una atención integral, implica tener en cuenta que estamos frente a una persona con derechos y que mientras pueda, de algún modo, expresa sus deseos y necesidades.

La exposición surge como motor y catalizador del dolor, de la incomunicación y las emociones contenidas de un hijo ante su madre, que recoge sus deseos de explorar y comunicar emociones humanas representadas a través de un lenguaje visual. La manifestación y la interpretación de la exposición logran la empatía en el alma del espectador. Los vídeos en conexión con las pinturas y las esculturas enlazan las diferentes partes, reforzando el acto de interpretación. El “triumfo” del proyecto es que alienta a los visitantes a reflexionar sobre sus propias emociones, en la empatía, en las personas que sufren situaciones de cansancio emocional en diferentes acontecimientos que suceden tan rápidos que nos da miedo no poder controlarlos y ello nos produce incertidumbre y angustia. Una avalancha diaria de situaciones dramáticas, dolorosas y terribles que recibimos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales hace que nos sea cada vez más difícil empatizar con las personas que las sufren. Tapia crea una ventana a las emociones, como un “arteterapeuta”, para él y para nosotros, nos hace reflexionar sobre las emociones del alma, de la incomunicación, la superación de miedos y dolor. Los artistas son capaces de hacer auténticas obras con lo que tienen más cerca, y Antonio Tapia, artista y extraordinaria persona, lleva toda la vida inspirándose en su madre (personificada en Deméter), su tejedora de historias, y en otras mujeres que le han dado razones para mostrar su amor a quien le dio la vida. En el

proyecto de Emociones Cautivas, lo comparte y se desnuda como una luz blanca en los albores del día y los amarillos del atardecer, albores del tiempo, de su tiempo y su vida. La exposición parte de una serie de puntos claves, ahonda en la emoción del sujeto (Tapia) a partir de la representación de su incomunicación, dolor y tristeza; por otro lado realiza una serie de videos en los que la emoción se expresa de forma metafórica gracias a la traslación del estado anímico del artista a quince mujeres que expresan sus emociones, recuerdos y sueños, consiguiendo un paisaje emocional donde el arte nos ayuda a ser conscientes de los sentimientos que se experimentan.

Tapia se nos descubre una vez más, nos narra con sus creaciones su último y emotivo trabajo que lleva tres años gestando y que pudimos disfrutar de una parte en la exposición El viaje de Deméter (2017), en este homenaje a la mujer, y en especial a su progenitora, Carmen, que tiene la enfermedad del olvido. Carmen enseñó a Tapia a mirar su tiempo como un gran ovillo, y los dones de la vida como las agujas con las que le ha dado forma, ella es una gran tejedora, es una gran mujer que le mostró cómo deshacer las zonas muertas y formar alquimia con ellas, transformándolas en abono para seguir adelante, lecciones de vida, que su hijo, nuestro querido Tapia, trata de devolverlas a su mundo, que es el de todos y todas.

La exposición es un gran homenaje a la mujer, a las tejedoras de almas, es recordar a las mujeres generadoras de sabiduría y fuente de vida, dado que su cuerpo ha sido portador de vida durante todos los tiempos. Muchas culturas narran a las madres como creadoras del Universo, como ocurre en las tribus americanas; o en la mitología clásica, Rea y Gea madre y abuela de Deméter, Gea personifica la Tierra, adoradora como madre de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde y joven, ciclo vivificador de la vida y de la muerte, que junto a su hija Perséfone (Kore), eran los personajes centrales de los misterios eleusinos que también precedieron al panteón olimpeño, son diosas creadoras, símbolos de auto-comprensión, sin ser anuladas se convirtieron en la manifestación divina masculina-femenina.

La exposición como hilo argumental nos adentra en Las edades de la vida. Desde siempre la humanidad ha sabido que la vida es temporal; transitoria en varios sentidos: en que está en el tiempo, dentro del tiempo, en que tiene un tiempo limitado, a lo largo de su vida, la vida es continua desde el nacimiento hasta la muerte, pero está articulada en edades, y desde las culturas más antiguas se ha reconocido la pluralidad de edades y se ha tratado de definir las desde el punto de vista biológico: embrionaria, fetal, neonato, infancia, prepubertad, pubertad/adolescencia/juventud, juventud/adulta, adulto/maduro (aunque la madurez puede empezar desde mucho antes), vejez, decrepitud y muerte. La exposición está dividida en dos grandes bloques. Por un lado, una serie de cinco retratos realistas de las etapas/edades de una mujer: niña, joven, madre, abuela y anciana. Son obras de grafito sobre tabla. Cada representación está acompañada de cinco esculturas, representan unas manos correspondientes a cada edad y que sostienen un poliedro regular, desde el tetraedro de cuatro caras al icosaedro de veinte, son referencias al conocimiento, sabiduría y a las emociones acumuladas a lo largo de la vida, son emociones estéticas y representadas por medio de signos, es el lenguaje de las manos y a la par las manos tienen posiciones donde juegan, esperan, trabajan, ayudan y sostienen la familia, formas que sobreviven a lo largo del tiempo, de la vida y la evolución.

Este bloque de Las edades de la vida se completa con una serie de cinco cuadros de enorme poder plástico con distintos momentos del día: alborada, mañana, zenit, ocaso y lubricán, y con series de dieciséis pequeñas obras cada una, realizadas a tinta sobre papel de acuarela, que son degradaciones que llegan a la abstracción, es como una hoja de un álbum familiar de fotografías en el que las imágenes evocan recuerdos, son creaciones donde Tapia nos traslada a su interior, lo que se ve dentro de sí mismo, lo que siente, sus pasiones e inquietudes totalmente expuestas en estas composiciones. Junto a estas series asociadas a la vida y al tiempo, se representan cuadros con las neuronas como las unidades básicas, que unidas, forman el sistema nervioso y el cerebro; son microscópicas estructuras donde Tapia nos adentra en los tipos

de células cerebrales con sus diferentes formas y funciones, son composiciones artísticas que hablan de cómo se va perdiendo la masa neuronal (a medida que la demencia avanza) y se van creando "paisajes neuronales". Es una aproximación a la demencia desde lo artístico a partir de lo científico, procedente de las investigaciones que se realizan en nuestro cerebro, uno de los órganos más desconocidos y complejos.

Tapia va más allá, trata el concepto del argumento de la vida y desde él plantea la cuestión de las edades. Es la vejez entendida como deterioro, es también recapitulación, es decir, no volver al pasado, es desde el argumento, desde lo proyectual, desde donde se va tomando posición de la vida que somos, de la vida que llevamos dentro, que nos constituye siempre en función de proyectos, de iniciativas y de lo que quisiéramos hacer (aunque no podamos hacerlo) a menos que sea en la otra vida, y eso tiene su esperanza, y es en ese punto de inflexión de la obra de Tapia, una declaración y rechazo a las ideas más tradicionales de que lo viejo no proyecta. Carmen, madre de Tapia, es Deméter, que representa esos hilos que siempre están ahí visibles e invisibles, trata del acto de la renovación y del nuevo ciclo de la vida, es el último viaje, es el viaje al Hades. Perséfone, hija de Deméter, es raptada por Hades, figurada por un cuadro y una escultura, es la representación de Gea, la madre tierra, acompañada de una composición de dieciséis radiografías del cerebro, referencia al psique, que permanece siempre, libre y emotiva, evocadora o, incluso, desgarradora... que recuerda la locución latina de "Vulnerant omnes, ultima necat", habla del paso del tiempo en nuestras vidas, mientras que el tiempo avanza envejeciéndonos ("todas las horas hieren") es la hora definitiva de nuestra partida de este mundo.

La muestra contiene tres vídeos, uno que recoge los recuerdos de la infancia y juventud, y un segundo que habla de las ilusiones. Las protagonistas son quince mujeres con edades comprendidas entre los cuarenta y los ochenta años, mujeres que comparten sus anhelos, son miradas de identidad y vivencias por venir, que nos transmiten múltiples sensaciones invitando al espectador a descubrir

su propia ilusión, es un viaje hacia las profundidades de la propia psique donde se bucea en las emociones a lo largo de su vida. Vivimos en una sociedad en la que se valora el placer inmediato, las sensaciones nuevas, la exaltación de las emociones fugaces. Este vídeo y proyecto en conjunto de Tapia habla de todo lo contrario, de vínculos que perduran toda la vida y de los que no te puedes desprender, secuencias que manifiestan la energía femenina capaz de generar y crear. Un tercer vídeo, a modo de epílogo, presenta la vida de una mujer en un parpadeo fruto de la acumulación secuenciada del conocimiento, la obra contiene ondas en forma de sonido, múltiples de las ondas Schumann, que dan como resultado una bella banda sonora armónica con la resonancia de la Tierra.

Sin duda, Tapia ha sabido inspirarse en su progenitora, es un homenaje a ella en particular, y a todas las mujeres del mundo, con obras que a modo de conexiones, tejen un gran tapiz por el que se rige el destino humano. Representa la "invisibilidad" del trabajo y el reconocimiento del valor femenino, la sabiduría, en definitiva, se basa en reconocer la trama, el hilo conductor, la historia de nuestra propia vida que palpita en nuestro pensamiento y nuestra cultura. En Emociones cautivas, Antonio Tapia entiende el arte como una interioridad capaz de plantearnos preguntas que sirvan de estímulo para el espectador, y lo consigue dando a sus obras una capacidad de comunicar en espacio y tiempo.

Juan García Sandoval
Museólogo y Crítico de Arte

Lo personal en universal

Con «Emociones cautivas», Antonio Tapia trueca lo personal en universal. El trasunto, íntimo del propio artista, es apropiado por quien lo participa, que se siente identificado. El 24 de julio de 2017 fallece su madre, Carmen, -hay fechas que marcan-, con una enfermedad que le quebró el lenguaje e hizo que en sus dos últimos años sólo llorara. Serie que nace del proceso creativo del artista desde el momento en que se enfrenta a la realidad de la enfermedad terminal de su madre, un punto de alto bloqueo emocional en el que no hay palabras y, a través de las diferentes obras, tantea distintos caminos para entender los sentimientos y emociones mudas por la enfermedad.

El discurso de la muestra se configura en cinco partes o investigaciones: la descriptiva de las neuronas, entendidas como los ladrillos del cuerpo; descriptiva de un segundo nivel, donde se presentan las edades humanas; la empática, recopilando información de otras personas sobre sus emociones; la asociativa simbólica, describiendo a través de metáforas visuales la evolución del conocimiento asociado al tiempo; y finalmente, llegando a otra serie de conclusiones personales que se reflejan en la narrativa del proyecto.

En torno a las neuronas establece una serie de obras, que parecen contenerlas y cuya imagen nos conduce a invernales y pelados bosques caducifolios, imagen más poética que los dibujos científico-artísticos que Santiago Ramón y Cajal realizara sobre el sistema neuronal. Son imágenes que evocan atardeceres, cuasi nocturnos.

Un políptico, compuesto por cinco obras en grafito sobre tabla texturizada, describe cinco períodos trascendentales de la vida de Carmen. Recuerdan anécdotas, momentos puntuales de inflexión que marcaron su devenir: «Infancia I», que concluía abruptamente, a los ocho años, por la muerte de su padre. «Adolescencia I», en los primeros años 60, renunciando a sus ilusiones de ser gimnasta y a estudiar, por un trabajo que aliviara las estrecheces de una familia sin padre. «Juventud I», momento donde surge el amor y la maternidad, y en el que, a los pocos años, la enfermedad y temprana muerte de su marido la deja sola con tres hijos. «Madurez I», viendo ya la vida desde la barrera, apoyando a los hijos con los nietos. Y finalmente «Senectud I», cuando ya parecía liberada,

una funesta nube ensombrece su cognición y la sume en la tormenta de lágrimas que ya no abandonaría.

El políptico «Mujeres» y los vídeos «Infancia III» y «Madurez III» configuran la recopilación de información sobre las emociones de otras personas respecto al tema.

Se sirve el artista no solo de la pintura o el dibujo, sino también de la escultura, de la fotografía, del vídeo, la instalación.

Incorporando elementos como radiografías a su práctica artística contemporánea. Faceta multidisciplinar con la que ha querido abordar desde distintos ángulos y técnicas esta serie.

No se puede homenajear mejor a nadie que recuperando su memoria y compartiéndola y haciéndola extensible para que no caiga en el olvido. Si bien se ha dicho que la creación -aplicado a la literatura, fundamentalmente- es la memoria de la mentira, en este caso la reconstrucción de esta viene a ser un hecho catártico, un alivio para un dolor grande. Una suerte de camino que conduce a la ataraxia o serenidad, necesaria tras un trance doloroso.

El artista multimedia Marcel-Lí Antúnez Roca ha tratado también el doloroso momento de la incomunicación en su acción escénica «Afasia» (1998). Afasia, es un término que significa alteración del lenguaje hablado o escrito producida por una lesión en el cerebro, y es el título que resume su singular interpretación de «La odisea» de Homero. El verso original es sustituido por un amplio dispositivo interactivo que ubica al espectador en distintas localizaciones, que transcurren en un espacio de base rectangular truncado, al fondo, por una gran pantalla de retroproyección. La primera línea de la escena está ocupada por cuatro robots de naturaleza sonora inspirados en una guitarra, un tambor, un combo de gaitas y un violín; Antúnez, único actuante, va provisto de una interfaz corporal exoesquelética de metal que se ajusta a su anatomía. Esta ortopedia permite que los movimientos del cuerpo y el control de sus interruptores se traduzcan en órdenes a la computadora. Gracias a un software escrito específicamente es posible procesar y controlar, en tiempo real, las imágenes proyectadas en la pantalla, los robots y la música, es decir la totalidad de los ámbitos formales que conforman esta pieza. En definitiva, describe un angustioso momento en el que comunicar no es posible.

Al pintor norteamericano, afincado en el Reino Unido, William Utermohlen (1933-2007) le diagnosticaron alzheimer y a partir de ese momento, trató de entenderlo pintándose a sí mismo. En el mundo de la creación es común que el sufrimiento sea origen de las mejores obras de un autor. Como también ha ocurrido a muchos artistas a lo largo de la historia, su muerte supuso la caída del velo del público hacia su obra, la confirmación de su éxito. Su mayor legado fue, precisamente, el que refleja su desaparición como individuo: la serie de autorretratos que hizo desde el diagnóstico hasta su fallecimiento, con la que retrató su propio olvido, ha sido objeto de análisis por parte de médicos, psiquiatras y de aplausos del público.

Muy parecida situación, a la de Tapia, lleva al artista afincado en Elche, Eutiquio Estirado, a su serie «No llega el lenguaje a las palabras» (2018), exhibida en la sala de exposiciones del Palacio de la Diputación Provincial de Alicante, y en la que piensa, digiere y elabora -durante cuatro años- unas delicadas obras, collages de madera y pintura, para superar el duelo tras la enfermedad y fallecimiento de su madre. Gesto, color y palabra se funden para concluir un desconsuelo del que es necesario sobreponerse.

Al fin y al cabo, como dijo Jorge Luis Borges, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, un montón de espejos rotos. Sin pasado no podemos entender nuestro presente ni abordar el futuro.

El cine viene tratando también la cuestión de la enfermedad de Alzheimer, desde que esta empezó a incrementar las estadísticas, y refleja en numerosas películas donde la propia dolencia es un personaje más. Vienen a mi memoria, y sin ser exhaustivo, unos excelentes filmes que tratan cómo la enfermedad se relaciona e interactúa con los familiares y su entorno: En el estanque dorado (On Golden Pond, 1981) de Mark Rydell; Paseando a Miss Daisy (Driving Miss Daisy, 1989) de Bruce Beresford; El hijo de la novia (2001) de Juan José Campanella; El diario de Noa (The Notebook, 2004) de Nick Cassavetes; ¿Y tú quién eres? (2007) de Antonio

Mercero; Poesía (Shi, 시, 2010) de Lee Chang-dong; Nader y Simin, una separación (Yodái-e Nader az Simín, از نادر جدايي سيمين 2011) de Asghar Farhadi; Arrugas (2011) de Ignacio Farreras, basada en la novela gráfica homónima de Paco Roca; y Siempre Alice (Still Alice, 2014) de Richard Glatzer y Wash Westmoreland. Que han sido las que han tejido el icono visual colectivo del mal de Alzheimer.

De una dura experiencia, Tapia ha sabido hacer leña del árbol caído. Ha reconducido el dolor. Parafraseando a Isabel Allende, la muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si la puedes recordar, siempre estará contigo. Todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma, pero si los sacamos a la luz, los demonios se achican, se debilitan, se callan y al fin nos dejan en paz. Los traumas no desaparecen por desdeñarlos; son una medusa persistente que espera en la sombra y en la primera ocasión ataca con su cabellera de serpientes.

José Luis Martínez Meseguer

**“Todo hombre puede ser, si se lo propone,
arquitecto de su propio cerebro”**

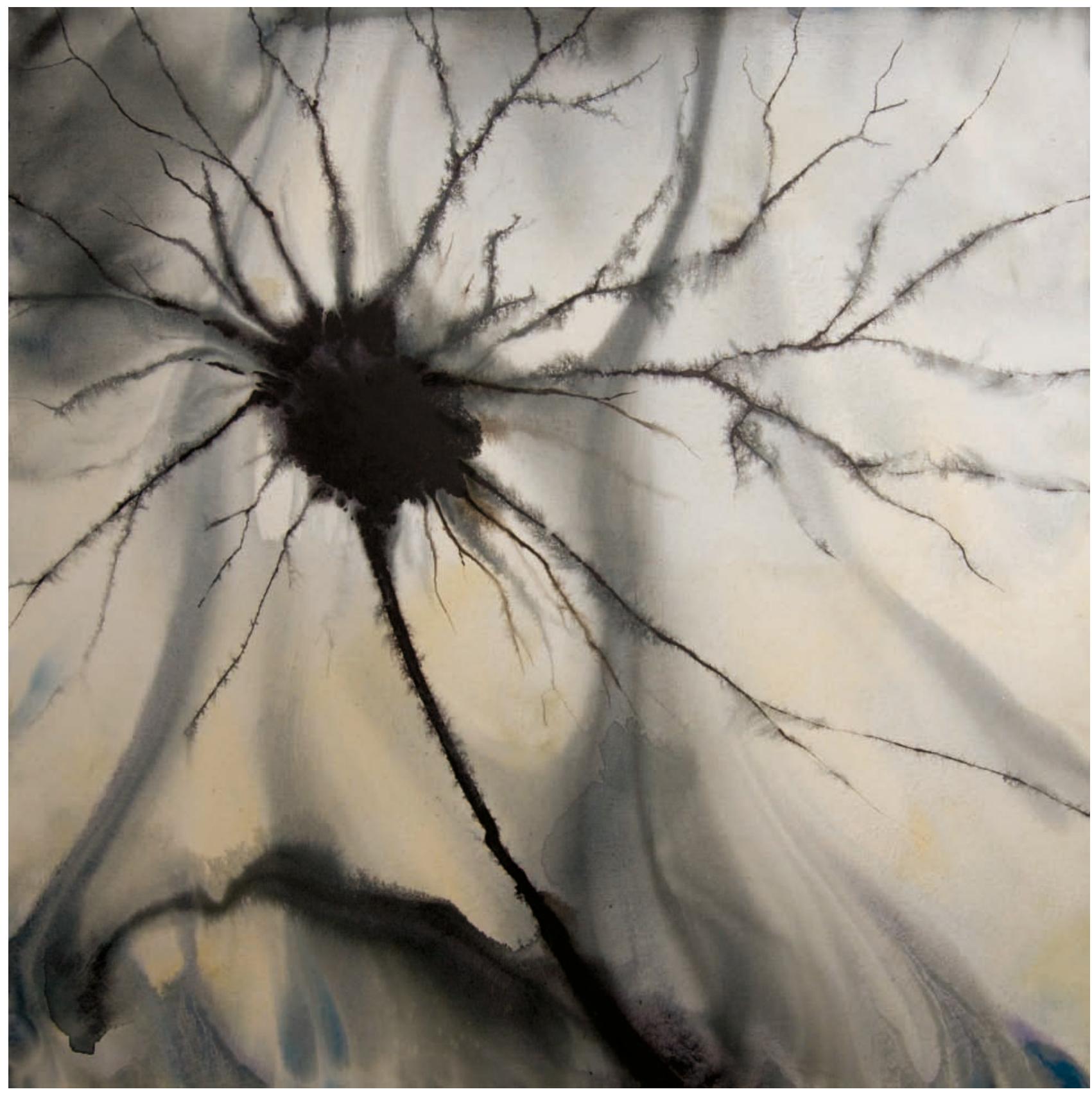
**Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Médico, Nobel de Medicina 1906**

arquitectura

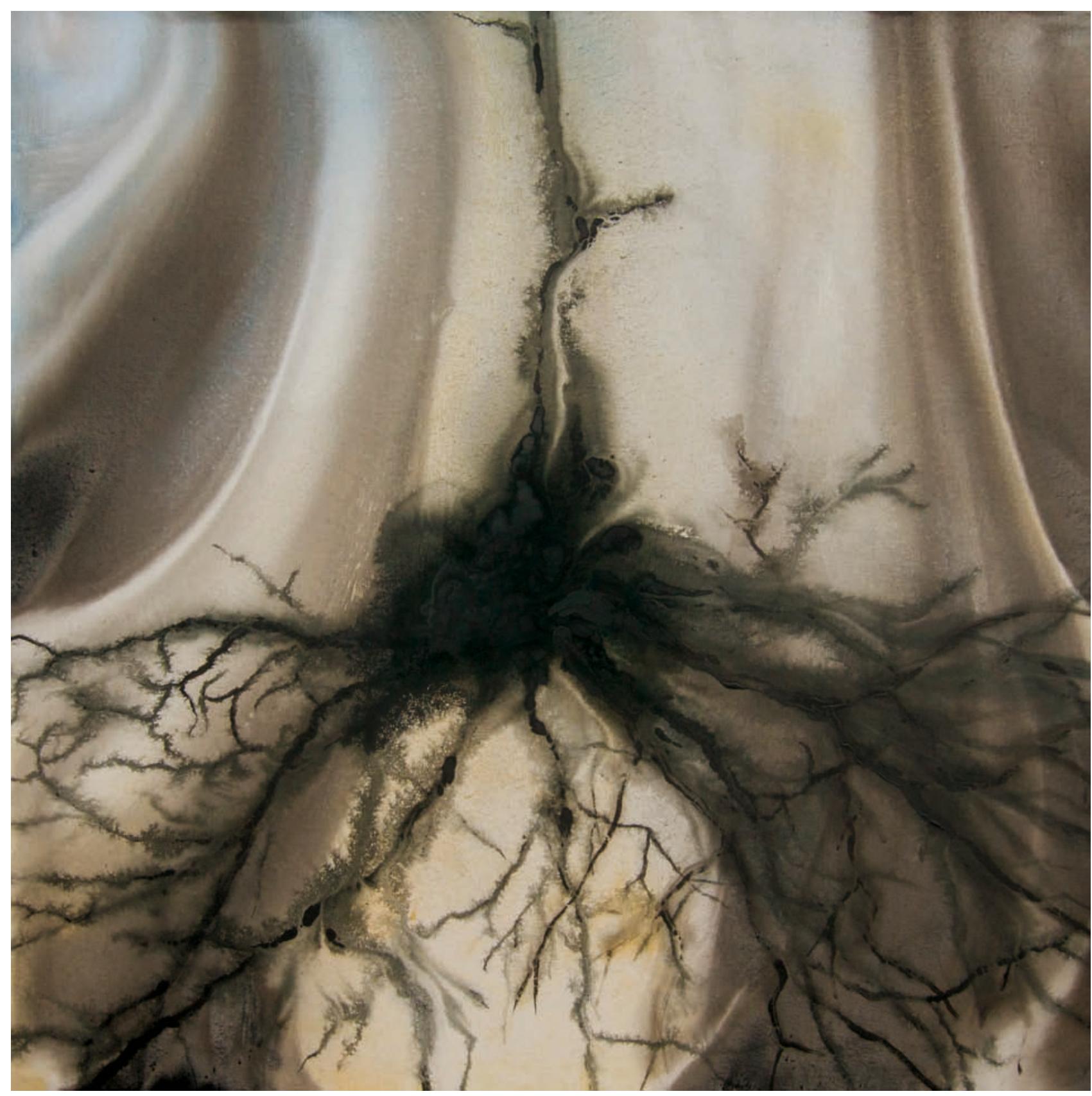
INFINITE

SIMAL

Motora
2019
Acrílico sobre lienzo
162 x 162 cm

Piramidal
2019
Acrílico sobre lienzo
162 x 162 cm

Purkinje

2019

Acrílico sobre lienzo

162 x 162 cm

Neurona Motora III

2019

Tinta sobre papel

50 x 50 cm

“El camino del pensamiento y de la evolución de los conceptos básicos se compone de varias etapas por las que debe pasar una persona para desarrollar los procesos de pensamiento”

Jean Piaget (1896-1980)
Teórico evolucionista

volumen y

crecimiento

EL

ARMAZÓN

VACÍO

Infancia II

2017

Escayola, madera y cartón piedra

26 x 35 x 16,5 cm

Infancia I
2017
Grafito sobre tabla texturada
120 x 100 cm

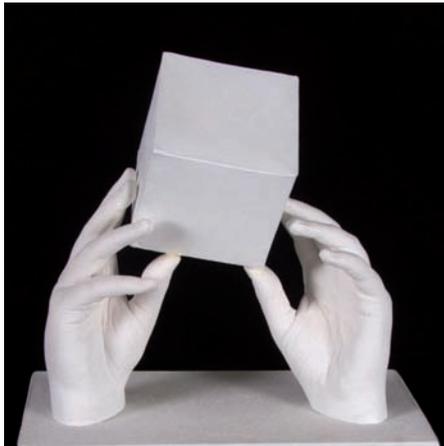

Adolescencia I

2017

Grafito sobre tabla texturada

120 x 100 cm

Adolescencia II

2017

Escayola, madera y cartón piedra

32 x 26 x 16,5 cm

Juventud II

2017

Escayola, madera y cartón piedra

41 x 30,5 x 16,5 cm

Juventud I

2017

Grafito sobre tabla texturada

120 x 100 cm

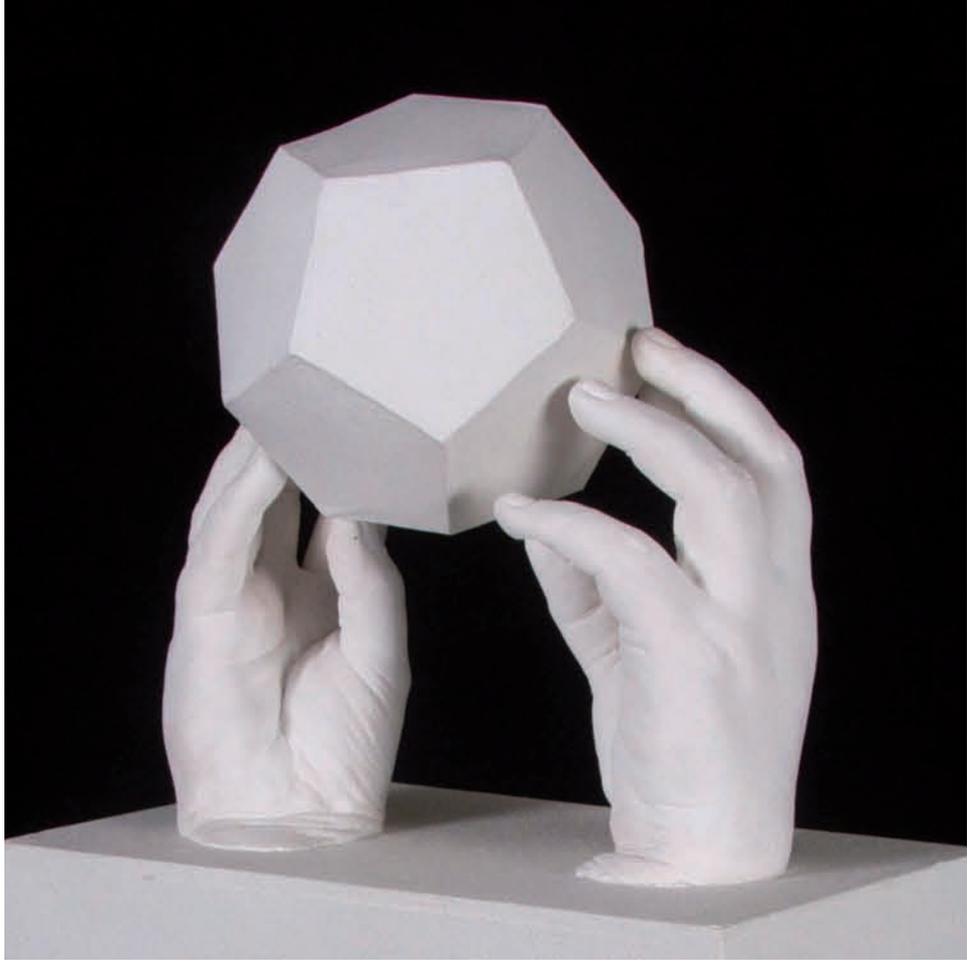

Madurez I

2017

Grafito sobre tabla texturada

120 x 100 cm

Madurez II

2017

Escayola, madera y cartón piedra

45x 26 x 16,5 cm

Senectud II

2017

Escayola, madera y cartón piedra

56 x 21 X 16,5 cm

Senectud I

2017

Grafito sobre tabla texturada

120 x 100 cm

Evolución
2019
Vídeo
Duración 1' 20"

“Soy lo que sobrevivo de mi”

Erik Erikson (1902-1994)
Psicoanalista

**AL
OTRO
LADO**

Psique II

2017

Escayola, madera y cartón piedra

38 x 30 x 30 cm

Psique I

2017

Grafito sobre tabla texturada

120 x 100 cm

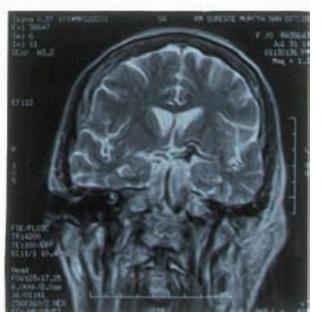
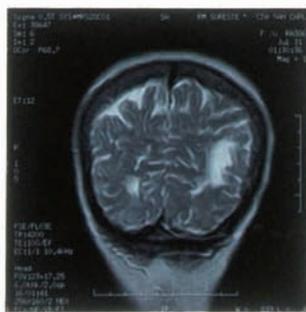
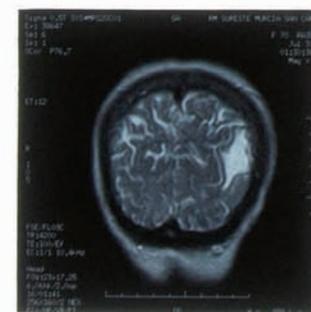
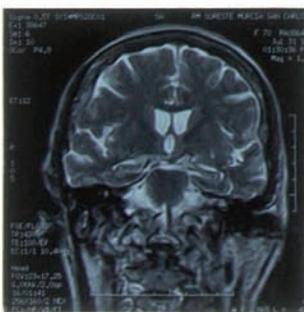
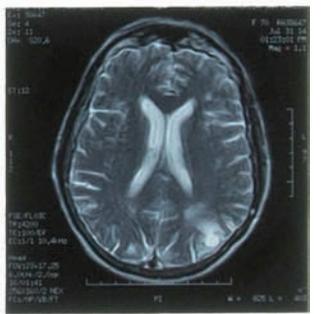
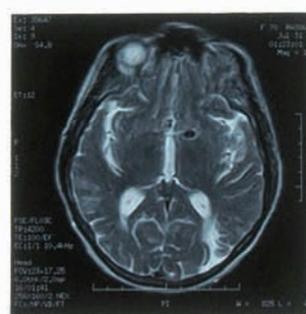
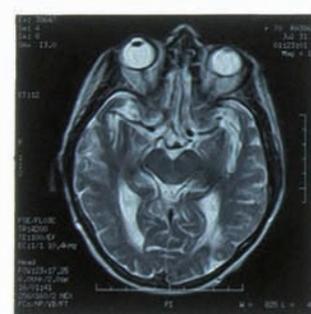
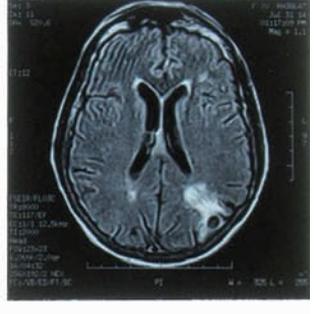
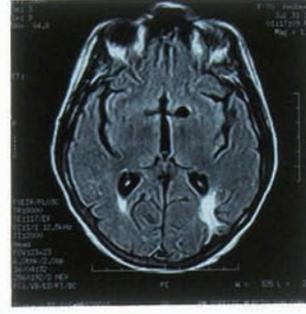
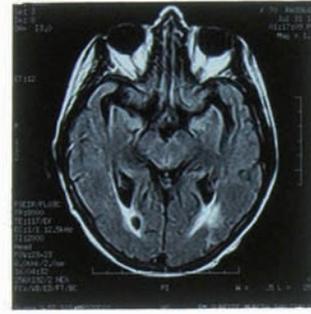
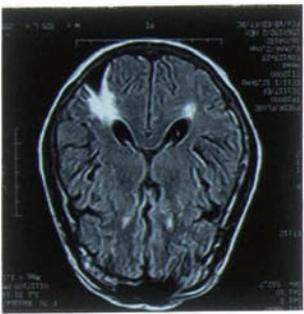
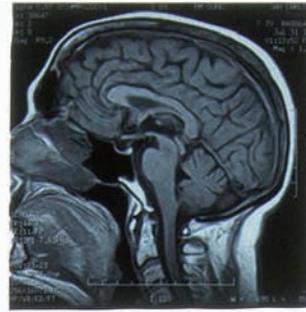
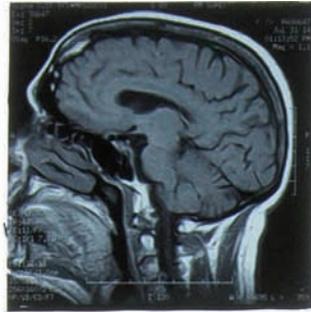
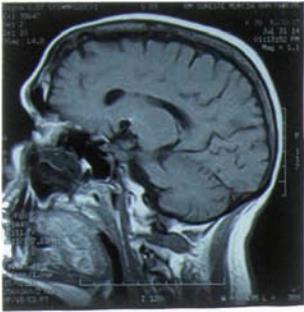
Psique III

2017

Políptico 16 unidades

Radiografías retroiluminadas en caja de luz

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

**“Tu verdad aumentará en la medida que
sepas escuchar la verdad de los otros”**

**Martin Luther King (1929-1968)
Pastor Baptista**

conjuntando

OPIN

IONES

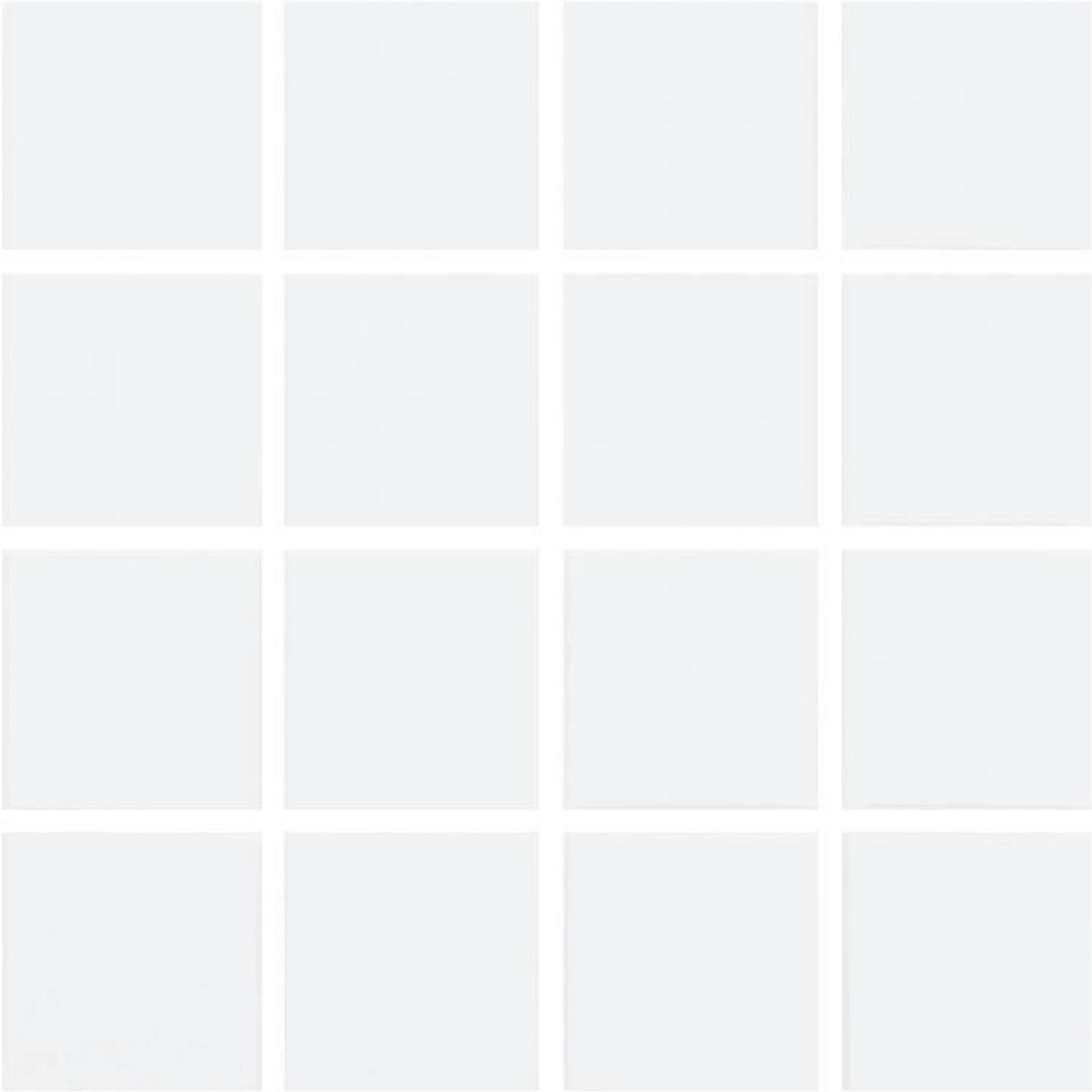
Nacimiento

2017

Políptico 16 unidades

Tinta sobre papel

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

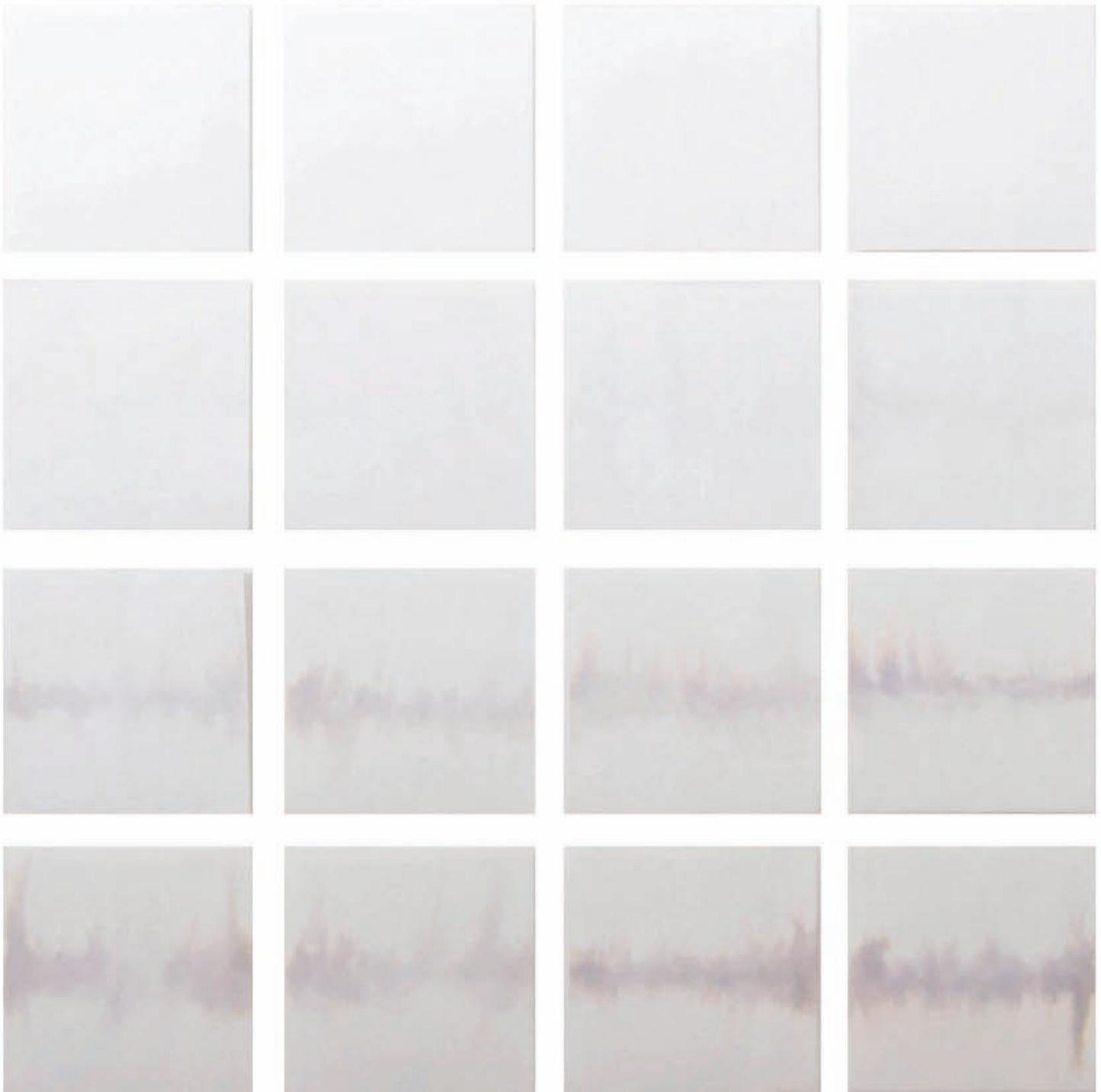
Alborada

2017

Políptico 16 unidades

Tinta sobre papel

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

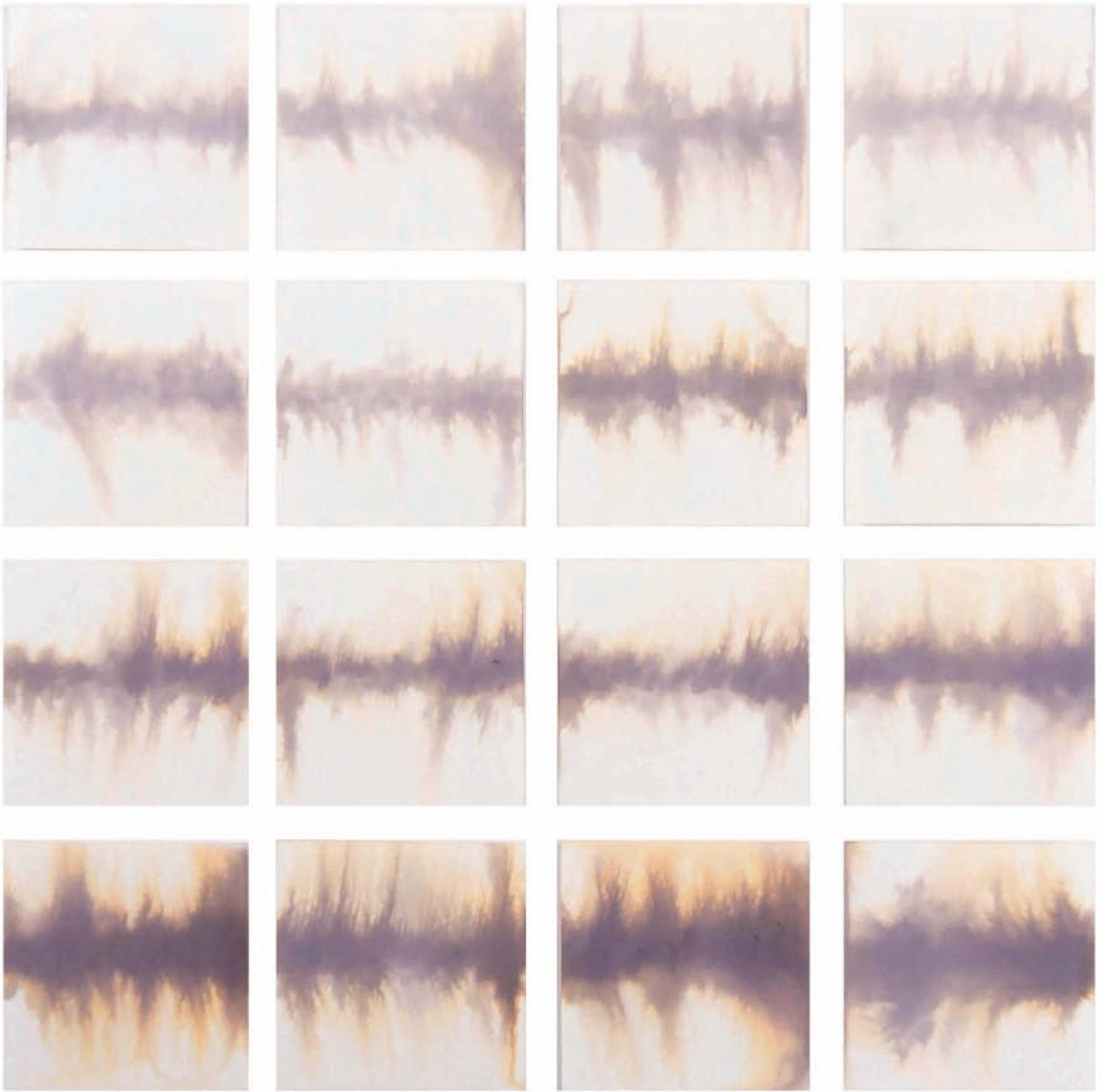
Mañana

2017

Políptico 16 unidades

Tinta sobre papel

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

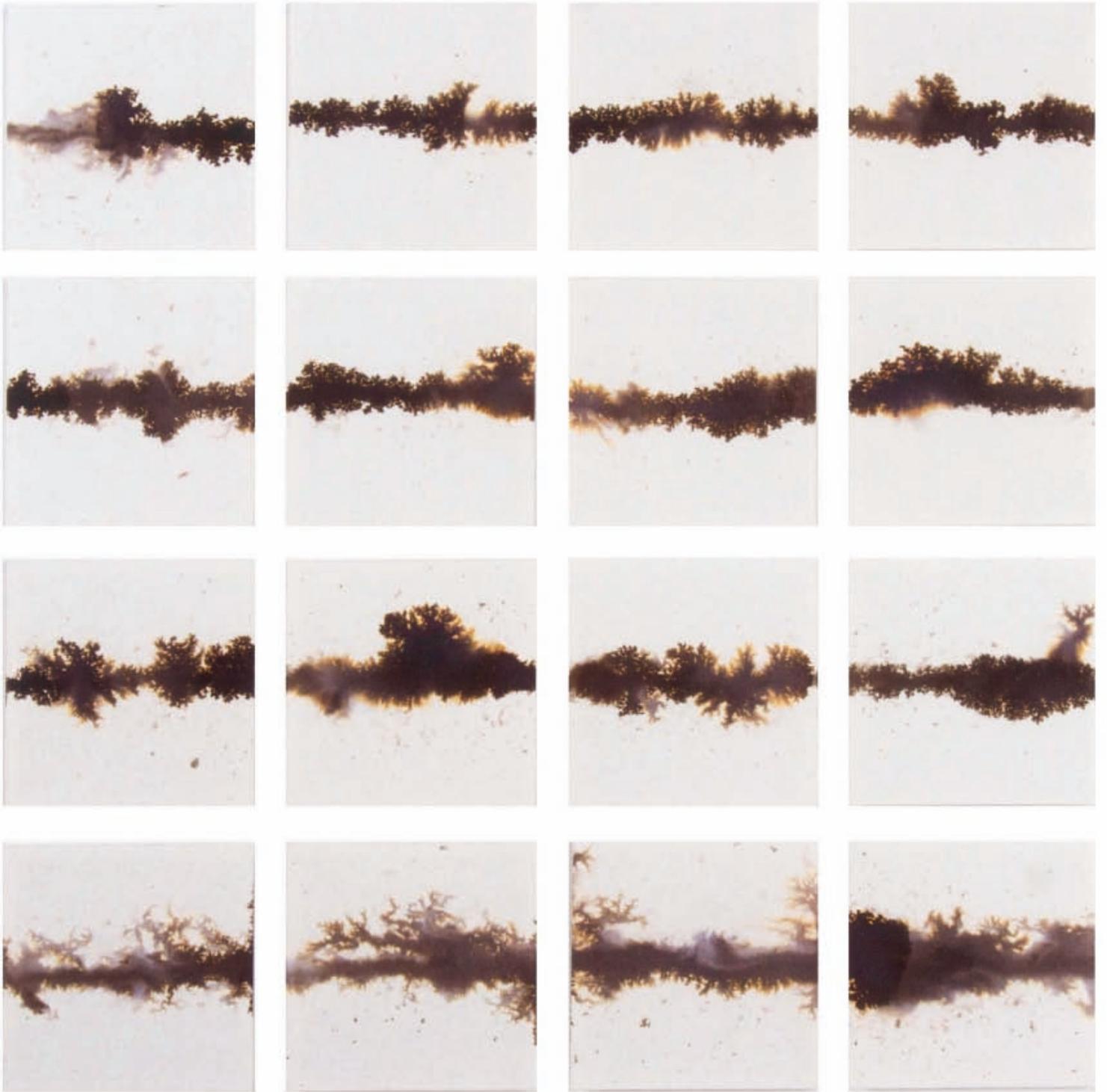
Zénit

2017

Políptico 16 unidades

Tinta sobre papel

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

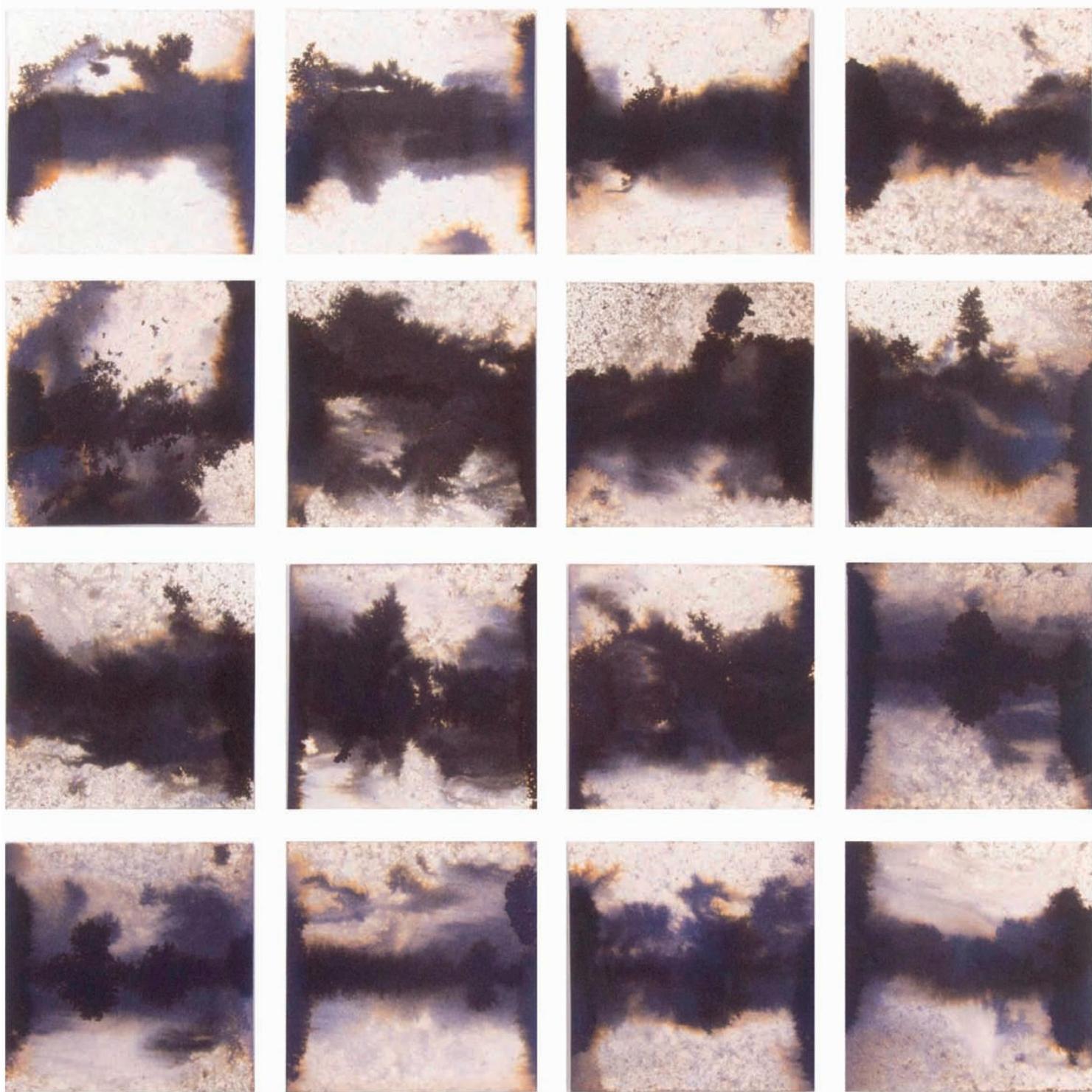
Ocaso

2017

Políptico 16 unidades

Tinta sobre papel

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

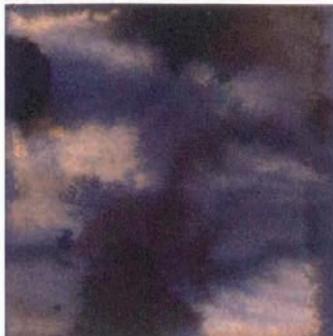
Lubricán

2017

Políptico 16 unidades

Tinta sobre papel

9 x 9 cm c/u, 70 x 70 cm

**“El encuentro de dos personas es como
el contacto de dos sustancias químicas:
si hay alguna reacción, ambas se transforman”**

**Karl Gustav Jung (1875-1961)
Psiquiatra**

escuchando

**OTRAS
VOCES**

Mujeres

2017

Políptico 16 unidades

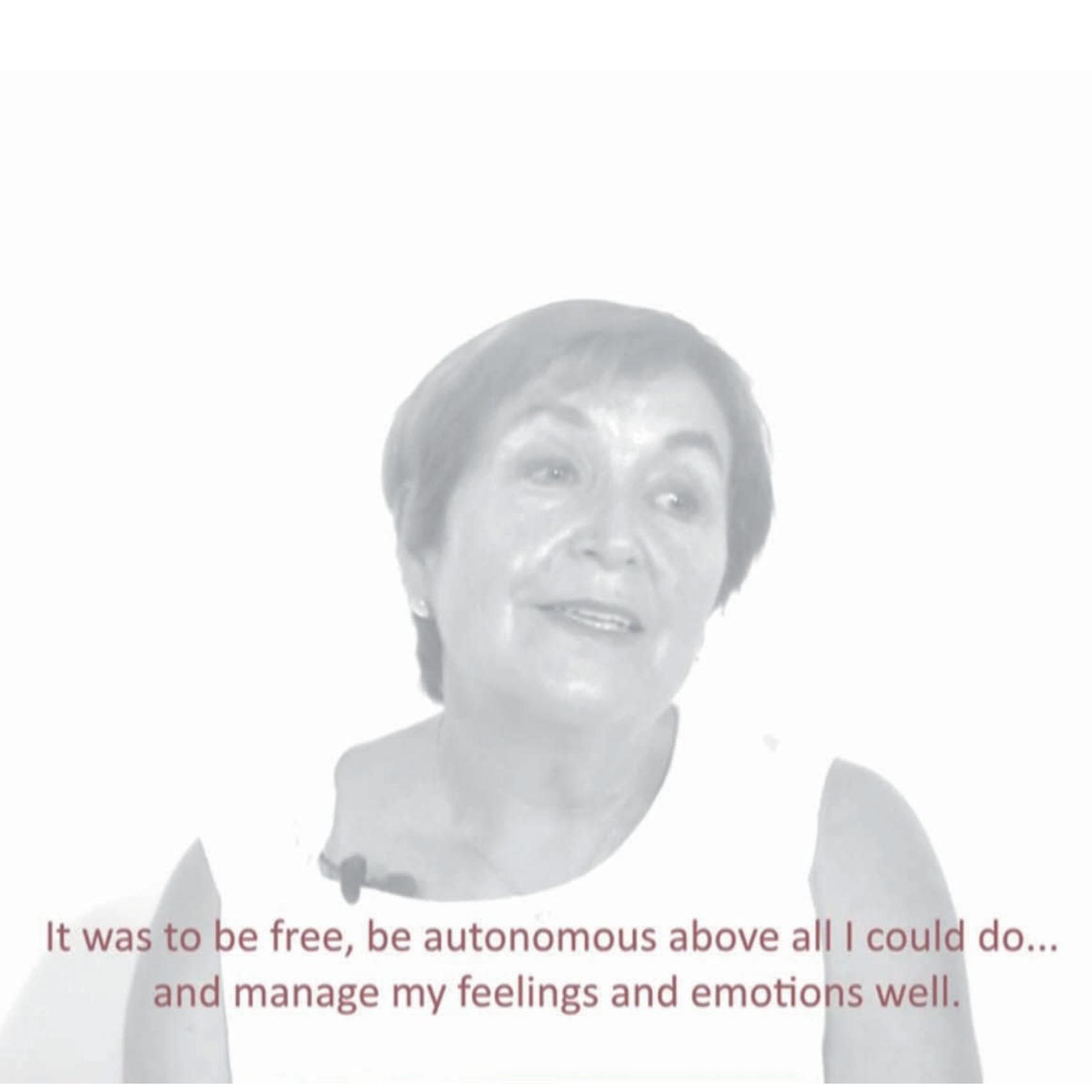
Grafito sobre papel

25 x 25 cm c/u

Infancia III
2016
Vídeo proyección
Duración 6' 30''

It was to be free, be autonomous above all I could do...
and manage my feelings and emotions well.

Madurez III
2016
Vídeo proyección
Duración 6' 30"

A black and white portrait of a woman with dark hair, wearing a white top and a necklace. She is looking upwards and to the right with a thoughtful expression. A small microphone is clipped to her necklace.

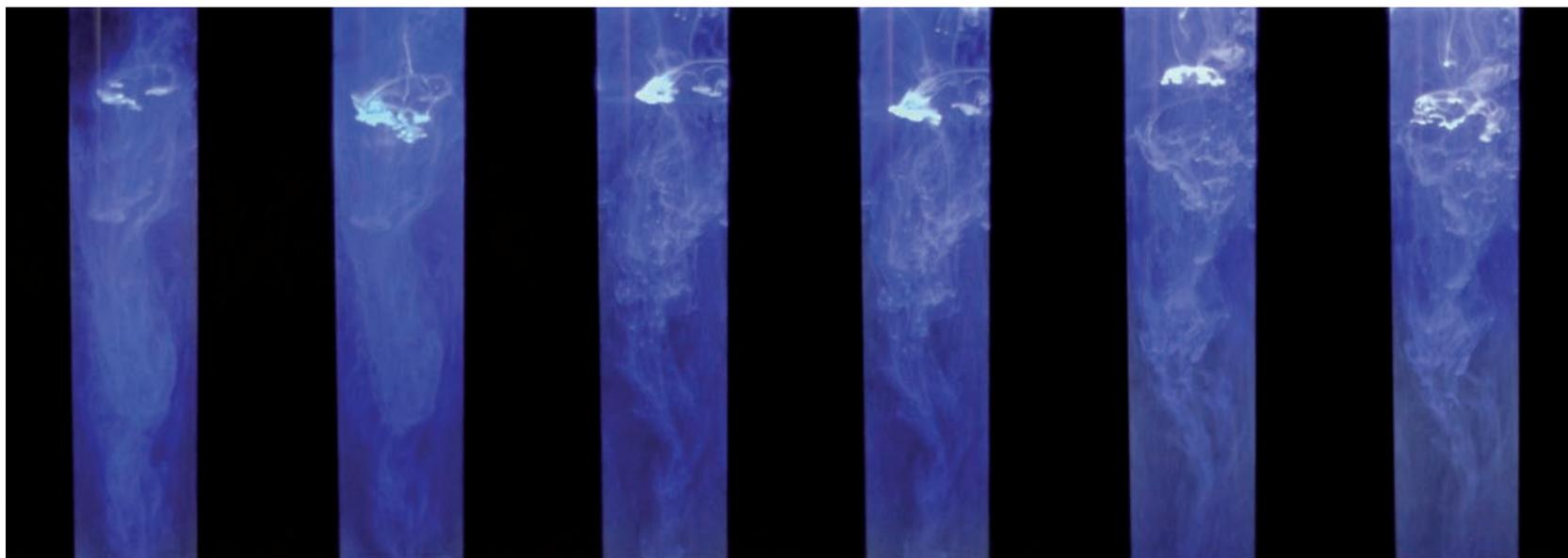
I want to live in peace, with my people
and loves ones, and my companions,

Incosciente Colectivo
2019

Instalación

Madera, acero, cristal, instalación electrónica, líquidos

240 x 60 x 84 cm

**“Mientras el cerebro sea un misterio,
el universo continuará siendo un misterio”**

**Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Médico, Nobel en Medicina 1906**

paisajes

**EMOCIO
NALES**

Emociones y alzheimer: Un viaje hacia la conciencia

“La tragedia debería ser utilizada como una fuente de fuerza”. Refrán tibetano

Y eso es lo que ha hecho Antonio. Pero lo ha hecho, no solo con fuerza, sino con coraje, con palabras, con emociones y con neurociencia. Con una dosis de filosofía que le lleva, nada menos, que a plantear el tema de la conciencia: ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está? Viejo y nuevo dilema, que trae a científicos y filósofos de cabeza, los unos, por localizarla en alguna parte del cerebro, los otros, por entender de qué materia está hecha y cómo funciona.

Existe un lenguaje no verbal, emocional, común a todas las culturas, que describió en 1972 el psicólogo Paul Ekman. Es un lenguaje universal definido por seis emociones básicas: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa, que forman parte del inconsciente colectivo. Sabemos que la memoria graba los acontecimientos en el cerebro según su valencia emocional, y que, a través de las diferentes emociones, recuperamos espacios de memoria. Los acontecimientos ligados a emociones positivas se graban en un lugar diferente del cerebro que los ligados a emociones negativas. Así, las emociones se tornan en las madres de la memoria, creando una huella indeleble en las neuronas, que a su vez hace que éstas se conecten de diferentes formas y creen sorprendentes sinapsis, únicas en cada ser, como en las tintas de Antonio. Tras años de trabajo con personas afectadas por el alzhéimer, encuentro en muchos de ellos, desprendidos ya de algunos recuerdos, mucha espiritualidad, quizás una forma elevada de conciencia. Entendida ésta en el sentido amplio de serenidad de espíritu y disfrute del momento.

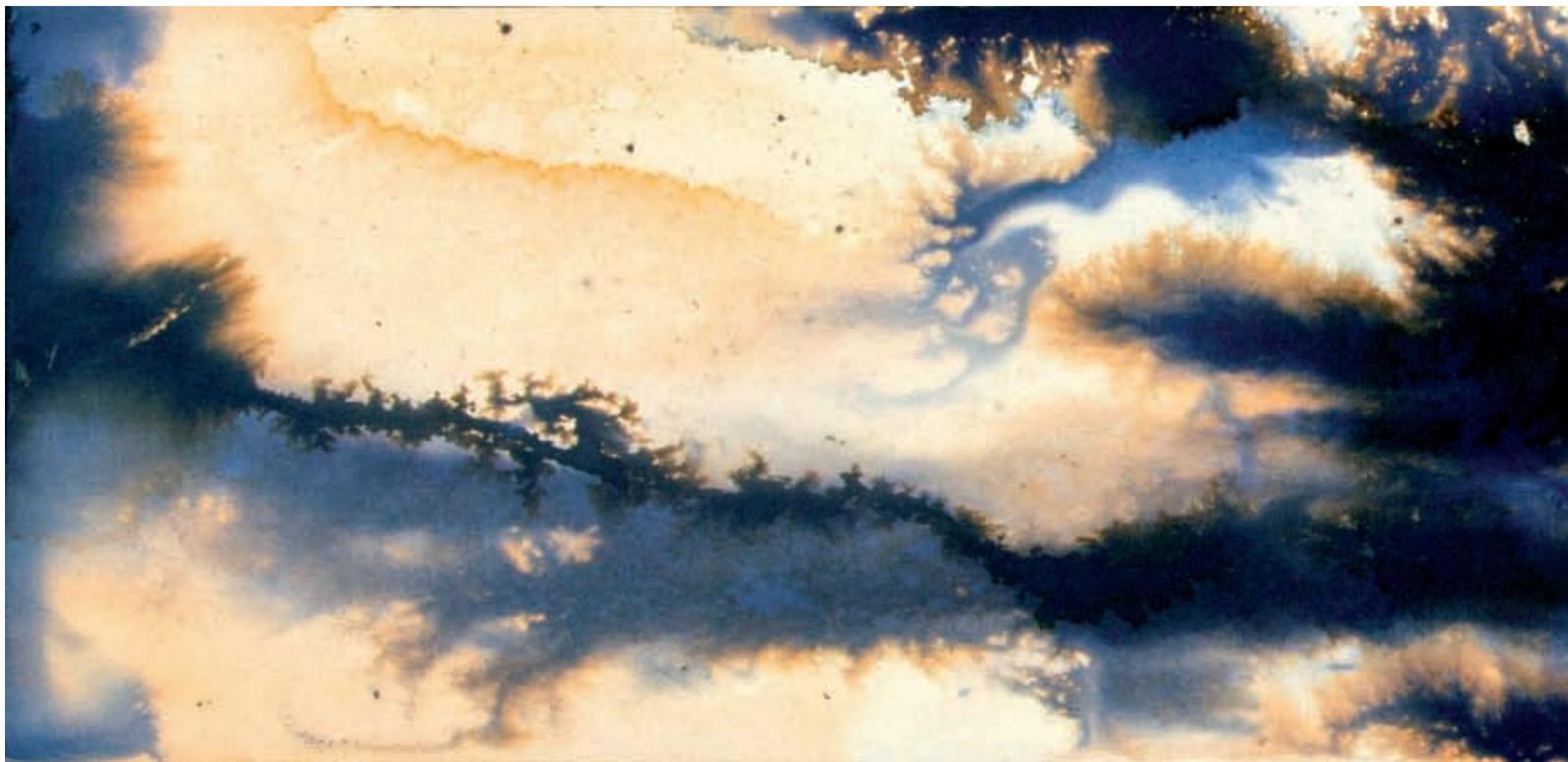
Hace unos años trabajamos con los pacientes de alzhéimer en un proyecto, Emociones en silencio, donde a través de expresiones faciales, sin palabras, los pacientes expresaban las emociones que les producían historias contadas por alumnos de la Escuela de Arte Dramático. En las pruebas de

identificación de diferentes emociones en caras, constatamos que las que no identificaban bien eran la tristeza y la ira, otros estudios también lo han demostrado. ¿Significa esto que hay una madurez emocional y del conocimiento con el paso de los años? ¿Qué los pacientes se quedan con la esencia de la vida y de la existencia? Así lo refleja Antonio en su caminar artístico por el cerebro, tratando de aunar con su obra arte y ciencia, dos elementos inseparables; al igual que Paul Klee cuando equiparaba a los artistas con los neurólogos en esta frase: “el arte no representa el mundo visual, sino que hace visibles las cosas”.

El cerebro no distingue espacio de tiempo. Los procesa ambos de igual forma y en el mismo lugar, en el hipocampo, una zona clave para la memoria. Quizás sea la huella cerebral de la universalidad, de la permanencia, de la conciencia en cada ser...

Como dice Antonio: todos pasamos, pero nunca desaparecemos. Así ocurrirá con sus sólidos platónicos, con sus manos del tiempo, sus neuronas de tinta, sus mujeres superpuestas y, sobre todo, con su madre. Quizás, lo que ha hecho el artista en este trabajo es liberar emociones cautivas y darles, como mariposas del alma, un espacio en el universo.

Carmen Antúnez Almagro
Neuróloga. Directora de la Unidad de Demencias
del Hospital C. U. Virgen de la Arrixaca

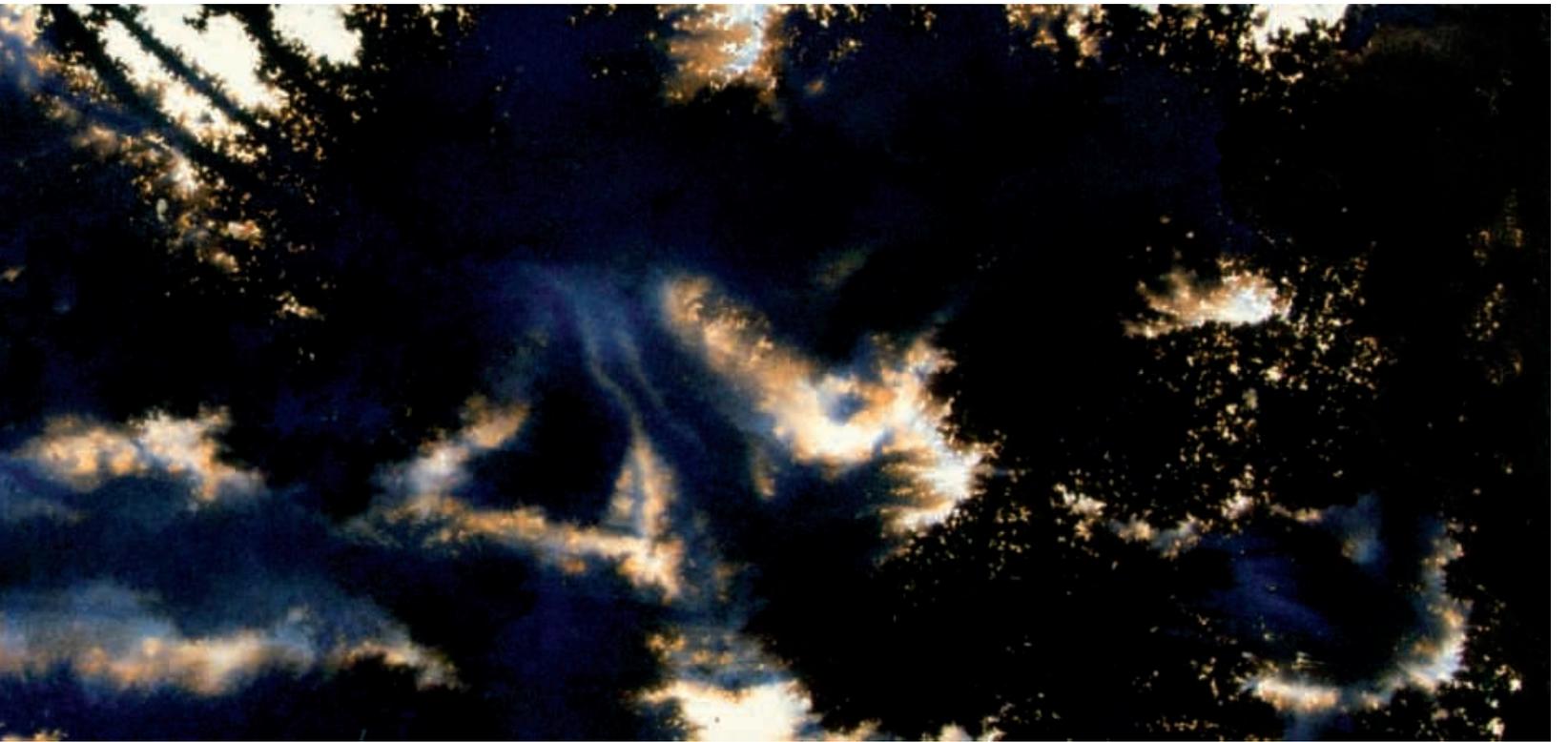

Paisaje neuronal I

2019

Tinta sobre papel

12 x 49 cm

Paisaje neuronal II

2019

Tinta sobre papel

57 x 19,5 cm

Tronco neuronal

2019

Tinta sobre papel encolado

103 X 84 cm

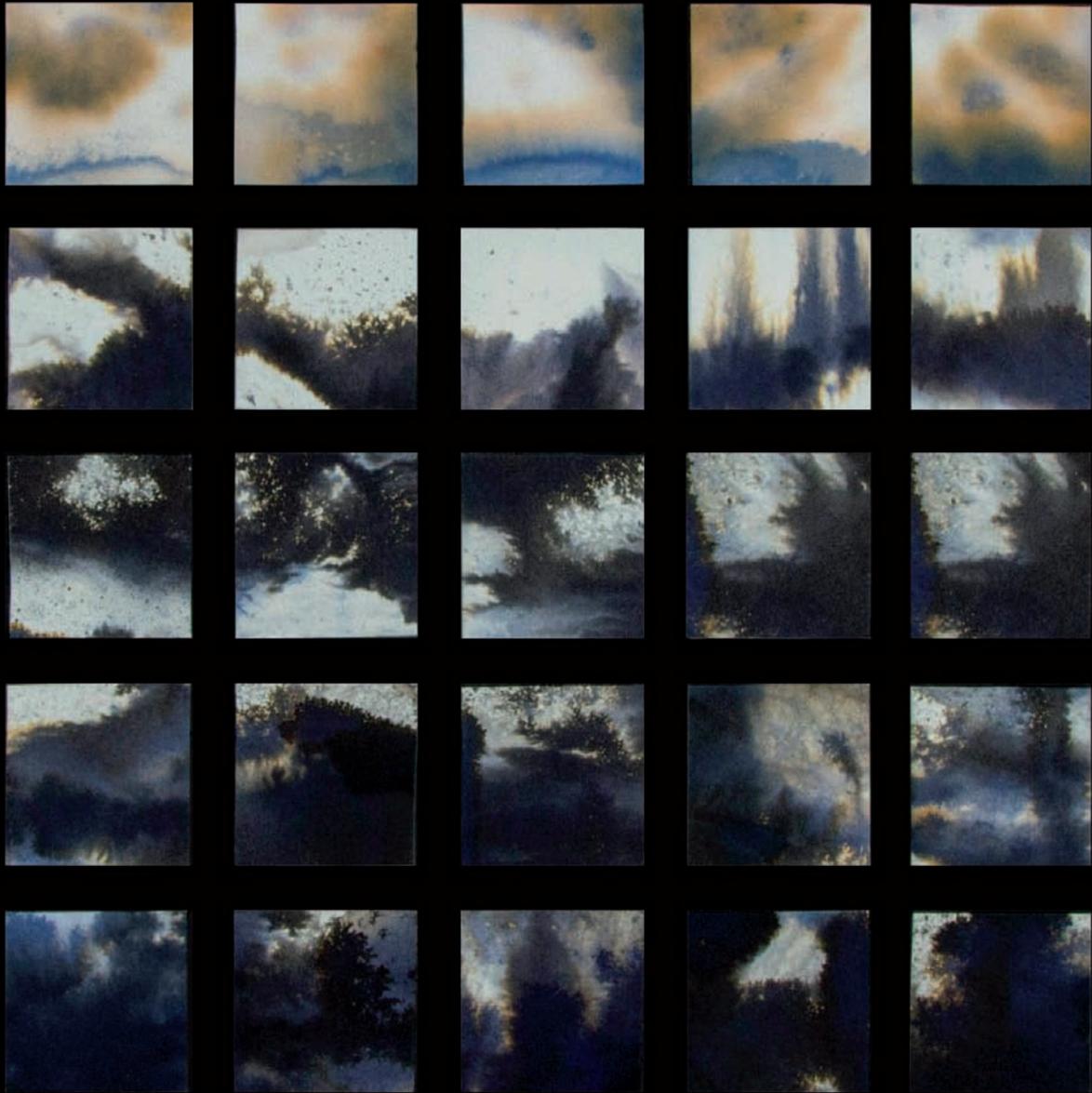

Paisajes emocionales

2019

Políptico 25 unidades Tinta sobre papel

5 X 5 cm c/u, 60 x 60 cm

Psico-córtex

2019

Políptico 364 unidades Tinta sobre papel

6 X 6 cm c/u, 400 x 80 cm

Biografía artística. Antonio Tapia

Antonio Tapia nace en Murcia, en 1965, ciudad que ha inspirado su producción desde los inicios de su actividad pictórica, que comienza en 1999 en los talleres del aula de Artes Plásticas de la Universidad de Murcia, dirigidos por Juan Romera, donde promueve la constitución de la Asociación Cultural 'Colectivo XXI'.

Será esta primera toma de contacto con el mundo del arte lo que amplifique su inquietud creativa, que se extiende tras cursar diversos talleres con artistas de prestigio internacional como Pedro Cano, Cristóbal Gabarrón, Antonio López o Pepe Lucas. Junto a 'Colectivo XXI' participa en más de setenta exposiciones durante la primera década del año 2000, asociación con la que promueve el festival de cine 'Murcia en corto'.

Artista visual autodidacta, los temas presentes en sus colecciones son el tiempo, la memoria, la sociedad y la imaginación, con una retórica "nostálgica", como la define el crítico de arte y museólogo Juan García Sandoval, que clasifica al autor como uno de los mejores representantes de la Nueva Figuración Contemporánea de la Región de Murcia.

Entendemos la obra de Tapia dentro del realismo mágico porque la historia que nos cuenta difiere de la realidad que vemos. Es una ilusión que juega con el subconsciente, piezas trasladadas a contextos no convencionales, desclasificando los códigos y símbolos asociados a ellas porque su objetivo es poner en movimiento nuestro cerebro, invitándolo a generar su propia historia.

Es, igualmente, una interpelación hacia el espectador para que decida el significado de lo que observa. Su búsqueda -en palabras del crítico de arte Pedro Soler-pretende "revitalizar de algún modo lo que tiene delante". Porque Antonio Tapia imagina el mundo que anhela. Destacamos los siguientes proyectos individuales: "Diálogos", Museo Ramón Gaya, Murcia (2018); "Paisajes con personajes", Galería Cobalto, Murcia (2018) -un conjunto de varias series centradas en una reflexión sobre la figura del héroe contemporáneo-; "Intrusos", Real Casino de Murcia (2016) -donde afronta los arquetipos propuestos por Jung de 'consciente' e 'inconsciente'-; "Guardianes de sueños" (2014) -donde reflexiona sobre el concepto de 'persona', arquetipo descrito por Jung y que corresponde con la imagen que creamos para socializarnos. Son bóvedas celestes que albergan pequeños animales, juguetes u objetos que simbolizan la pequeñez del hombre frente a la inmensidad del universo. Con esta exposición desarrolla un proyecto itinerante para promover el acercamiento de los escolares al arte y su difusión en zonas rurales y otros lugares, una propuesta de dinamización cultural para incentivar la visita a museos entre el alumnado, acogido dentro del Plan EXE de ICARM, visita Alcantarilla-Fuente Álamo-Abanilla (2017) y en ediciones anteriores: Puente Tocinos, Murcia (2017); Benizar-Calar de la Santa-El Sabinar (2016); Sala Convento de San Francisco, Moratalla (2016); Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar, Murcia (2015); Museo El Cigarralejo, Mula, Murcia (2014); Sala El Jardín, Molina de Segura (2014).

Su cuidada técnica también se observa en exposiciones como "Las edades de la vida. El viaje de Deméter", Casas Consistoriales, Mazarrón (2017), donde combina pintura, escultura y videoinstalación, proyecto multidisciplinar centrado en la enfermedad degenerativa de su madre; "Antonio Tapia: 10 años", Museo Siyâsa, Cieza, Murcia (2015); "Paisajes para un juego", Hotel Nelva, Murcia (2014); "Al otro lado", Fundación Torre de Zoco, Murcia (2010).

Agosto de 2007 marca un antes y un después emocional en su trayectoria tras sufrir un infarto, momento en el que comienza la serie de "Incomunicación", centrada en el choque de sensaciones que le produce la situación. Esta colección se expone junto a "CROM4: cuatro miradas al realismo" como proyecto itinerante y en "Realidades", Galería STUDIO52, Córdoba (2010).

A raíz de esta serie, que refleja teléfonos sin línea sobre paredes agrietadas, surge "Heridas del tiempo", Sala Palco de Honor Nueva Condomina, Murcia (2010) -en esta exposición se observa cómo la pintura del artista se va oscureciendo progresivamente y desencadena una serie que expresa incomunicación, con fracturados paisajes. Es un intento de reflejar el recuerdo de la memoria-

Enumeramos también "ARTenim GRENOBLE", Grenoble, Francia (2007); "NOOOOO!!!!!!", Aula Magna Universidad de Murcia -Rev. Campus- Rincón de Pepe La Muralla (2007); "Nápoles, gris y óxido", Casa de la Cultura, Fuente Álamo, (2004); "Sueños", Centro Artístico Caranto, Murcia (2003); "Paisajes", Local Expositivo El

Sur, Murcia (2002) y "Espacios de luz. Rincones de sombra", Espacio Cultural La Nave, Murcia (2000). En paralelo a estas propuestas ha participado en importantes exposiciones colectivas en los ámbitos nacional e internacional, donde su inagotable imaginación le ha servido para describir el mundo mediante metáforas visuales que hablan de esperanzas y de ilusiones, de miedos y emociones.

Citamos: "Festival del cante de las Minas", La Unión (2019); "Los colores de la Semana Santa", Museo Ramón Gaya, Murcia (2017); "Estaciones Cofradía El Refugio", Real Casino de Murcia (2017); "Micro-reflexiones", Galería GIGARPE, Cartagena, Murcia (2017); "La noche de la memoria", CENDEAC, Murcia (2017); "El mar", Festival Internacional del Mediterráneo, Museo de la Ciudad, Murcia (2017); "Colectivo COBALTO", San Diego, California, USA (2017); "Feria ART3F", Toulouse, Francia (2017); "Preciosa de Murcia", Sala ES/UM Universidad de Murcia (2017); "Spanish Art", Spanish Resource Center, Los Ángeles, California, USA (2016); "Recent Film Festival", Miami, Florida, USA (2016); "Recent Spanish Cinema", Egyptian Theatre, Los Ángeles, California, USA (2016); "Ciclos de vida", Consulado de España en Los Ángeles, California, USA (2016); "Fondos de obra" y "Pintamos Murcia", Real Casino de Murcia (2015); "El arte y la vida", colección Hernández Cava. Sala El Jardín, Molina de Segura, Murcia (2015); Festival "Luces en acción", Murcia (2015).

“Aula Magna”, Universidad de Murcia Priego-Córdoba (2013); “Arte por la igualdad”, Alcobendas, Madrid (2013); Concurso SOS Racismo, Madrid (2013); Exposición Bienal Internacional de Acuarela, Caudete, Albacete (2012); “Figuraciones”, Fundación Pedro Cano, Blanca (2011); “175x10”, Museo de San Javier (2010); “CROM4: cuatro miradas al realismo”, Galería STUDIO52, Córdoba (2009); “Taller de Antonio López”, Sala VISTALEGRE, Torrevieja (2006); “Feria DEARTE”, Madrid (2007); “Feria Internacional EUROP'Art”, Ginebra, Suiza (2007); “Fiera D'arte Kunstart”, Bolzano, Italia (2007); “Feriart”, Nimes, Francia (2007).

Entre las actividades de comisariado ha colaborado en el proyecto “Por nosotras mismas” (2016) con la coordinación de talleres y exposiciones itinerantes de mujeres en situación de exclusión, una actuación de arteterapia dirigida por el museólogo Juan García Sandoval. Además ha coordinado el proyecto “Murcia Muestra Arte & Marca” (2015), desarrollado en el Centro Cultural de China en Madrid, que incluye actuaciones musicales, exposición de pintura, escultura, fotografía, proyecciones y conferencias, con la participación de más de sesenta artistas murcianos.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido importantes reconocimientos, como el de Dinamizador Cultural en los “I Premios Regionales de la Cultura de Murcia” (2017) organizados por la Asociación Gestiona Cultura, o galardones internacionales por la realización de carteles y participación en concursos. Citamos el Primer Premio Concurso Internacional SOS Racismo, Casa Encendida

(Madrid, 2013) y la Medalla de Plata en la Bienal Internacional de Acuarela de Caudete (Albacete, 2012). Antonio Tapia decidió dejar de participar en concursos de pintura para centrarse en sus proyectos y continuar con la labor docente. El artista ha dirigido más de una veintena de talleres, donde intenta trasladar una filosofía de trabajo que incluye la colaboración con asociaciones y colectivos solidarios y la difusión de los trabajos de otros artistas, con el objetivo de potenciar la visualización de estas propuestas.

Ariana Gómez Company, periodista.

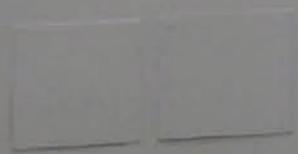

emociones
CAUTIVAS ANTONIO TAPIA
Del 25 de Octubre de 2019 al 23 de Febrero de 2020

Las emociones y los sentimientos son la energía que necesitamos en el día a día para comunicarnos, todo lo que nos rodea es emocional. Antonio Tapia (1965, Murcia) nos presenta un proyecto biográfico plástico y visual, en un homenaje a su madre y a las matronas del mundo como base de la construcción de la humanidad. Para Tapia, el arte en sí es un camino, vía que él ha elegido, relaciona el proceso creativo y la vida, una pulsión y silencio, dolor y belleza, testimonios de vida y anhelos, obras y vídeos que nos invitan a una transformación.

El alma de Tapia no soporta el silencio, sus obras nos introducen en la relación entre la materia y la emoción, ideas que encuentran forma y espacio de ser y estar. Exhibición compuesta por vídeos, dibujos y hechuras de tinta que van formando un árbol neuronal, representando la relación que establece entre el proceso creativo y las etapas de la vida, conexiones que nos adentran en la singular capacidad del arte para activar y potenciar la pulsión vital del ser humano, transformando "la profecía" de la senectud que pende en la vida, en cada instante de su realización, belleza que nace en el desconsuelo y en el amor.

[...] Así, las emociones se tornan en las madres de la memoria, creando una huella indeleble en las neuronas, que a su vez hace que estas se conecten de diferentes formas y creen sorprendentes sinapsis, únicas en cada ser... [...]

Carmen Antúnez Almagro. Neuróloga

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Fernando López Miras
Presidente

María de la Esperanza Moreno Reventós
Consejera de Educación y Cultura

María Yolanda Muñoz Gómez
Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura

Rafael Gómez Carrasco
Director General de Bienes Culturales

Exposición y catálogo

Emociones cautivas. Antonio Tapia
Palacio de Aguirre-Museo Regional de Arte Moderno
Del 25 de octubre del 2019 al 23 de febrero del 2020

Organiza y promueve

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)
Consejería de Turismo y Cultura
Dirección General de Bienes Culturales
Museo Regional de Arte Moderno (MuRAM)

Editado por

Editorial Tres Fronteras
Dirección General de Bienes Culturales

Artista

Antonio Tapia

Comisariado y dirección

Juan G^a Sandoval
Director Artístico del Muram

Textos

Carmen Antúnez Almagro
José Luis Martínez Meseguer
Ariana Gómez Company
Juan G^a Sandoval

Conservación

Natalia Grau

Equipo Educativo

Sonia Bruna Pividal
Esther González Baños
Encarna González Ortega
Alicia Macías Otón
Ana Alicia Martínez Tortosa
Angelique Medina Hernández
Ángel Rodríguez Palacios
Rocío Torrico Tabaes
Francisco Jesús Rodríguez
Laura Párraga Aguado

Administración

Servicio de Museos y Exposiciones de la CARM

Diseño y reproducción de obra

Eventitutti

Transporte y montaje

Angie Meca

Impresión del Catálogo

Tipografía San Francisco. Artes Gráficas

Seguro

HISCOX

Vinilos

Comunique

Por su colaboración:

María Mónica Rubio Vega

Modelos que aportaron sus manos

Esperanza Martínez-Robledo Buendía

Andrea Sánchez Martínez

María del Mar Martínez Tapia

Mamen Martínez Tapia

Pepita Pérez

Un especial agradecimiento a las 15 mujeres que depositaron su confianza en mí para llevar a cabo este proyecto compartiendo sus experiencias

Carmen Alcaraz
Carmen Caballero
Ángeles Peñalver
Laida Kadiri
Encarna Pastor
Josefa Marcos
Josefina Ramírez
Satur Lozano

Mari Carmen Jiménez
Peligros Cano
Carmen Molina
Reme Pastor
Mariola López
Elvira Núñez
Joaquina Alcaina

Dedicada a la figura de Carmen Tapia que con su llanto abrió mis ojos,
con su silencio vibró mi alma y con su ausencia llenó mi corazón.

Depósito legal: MU1161-2019

ISBN: 978-84-7564-769-2

