

NUEVA CRÍTICA

◆ *Revista Digital de Crítica de Arte* ◆

Temporada I. Número 4. Julio-Agosto de 2024

**Recuperando el Art-Brut español en la obra
de Alejandro Fernández Sáez**

NUEVA CRÍTICA

◆ *Revista Digital de Crítica de Arte* ◆

EDITORIAL

Zapadores, Ciudad del Arte, no ha conseguido vencer a la especulación urbanística de Madrid Nuevo Norte, el nuevo proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Madrid que promete ser un nuevo pelotazo en el que saldrán ganando los de “siempre”, los especuladores. Zapadores era el aire fresco que necesitaban tantos artistas que, tras la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, tuvieron que abandonar sus talleres y habían podido asentarse en esta comunidad de artistas que recuperó un antiguo cuartel del ejército abandonado situado en terrenos de ADIF. Como suele pasar en estos casos, una vez recuperado y tras el trabajo de un lustro, se comunica el desalojo en septiembre. Este espacio autogestionado con una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo termina su andadura de un plumazo sin darles la posibilidad de realojo ni alternativa ninguna. Este es el negro destino de la Cultura en España.

Rescatamos en este número la figura de Alejandro Fernández Sáez, pintor autodidacta quien, como otros muchos artistas, llegó a la creación tras una larga enfermedad que no pudo superar. Inscrito dentro del Art-Brut, su entorno más directo sigue realizando exposiciones y mostrando su obra.

Donde sí se invierte en Cultura es en Basilea, donde se ha desplazado nuestra redactora Marta Prados para acercarnos a uno de los grandes acontecimientos artísticos europeos.

**Nueva Crítica está EDITADA en Madrid (España),
por Carlos Treviño Avellaneda.**

Dirección y Responsable Editorial: Carlos Treviño Avellaneda.

Secretaría: Marta Prados Martín.

Consejo de Redacción: Alejandro Bellanco Guerrero, Marta Prados Martín, Alejandra Sánchez Gutiérrez y Sofía Martínez Arcilla.

Consejo Asesor: María del Pilar Aumente Rivas, Miguel Ángel Chaves Martín, Blanca García Vega y Jesús Pedro Lorente Lorente e Inmaculada Real López.

Recuperando el Art-Brut español en la obra de Alejandro Fernández Sáez

by Carlos Treviño Avellaneda | julio 29, 2024 | Leave a Comment

▼ Hasta el próximo 7 de septiembre se exhibe una retrospectiva de su obra en el Museo de Albarracín (Teruel).

Alejandro Fernández Sáez fue un pintor y dibujante al que Valeriano Bozal inscribió en la tradición expresionista occidental, que comienza con el Goya de las Pinturas negras, pasando por Munch y desemboca en los informalismos europeos quienes, tras el expresionismo abstracto, retomaron apariencias figurativas y, en ocasiones, añadieron elementos iconográficos de carácter simbólico. Fernández Sáez se suma al “desaprendizaje” y la búsqueda del disfrute en la libertad creativa propuestos por Klee y, tras la Segunda Guerra Mundial, del *Art-Brut* que él adoptó en su vertiente más espontánea y disidente.

El *Art-Brut*, término acuñado por Dubuffet, se refiere a un tipo de arte realizado por personas sin una formación académica en las bellas artes y que se encuentran alejadas de los circuitos y el mundo artístico. Por lo tanto, su traducción al español no debería ser bruto como sugeriría la similitud fonética sino como crudo en su acepción de no suficientemente elaborado, sin olvidar la relación con lo áspero, sin duda, la palabra escogida por Dubuffet no era ajena a su contexto histórico.

En nuestro país, en esas décadas, debido a la dictadura y a nuestra idiosincrasia artística casi nunca favorecedora a las novedades llegó tarde y tuvo poco reconocimiento en comparación con Francia, Estados Unidos y otros países enmarcados en la cultura occidental. De hecho, los artistas españoles que suelen mencionarse fueron exiliados que utilizaban la pintura como terapia para expresar sus frustraciones, su pobreza y su tristeza provocada por el alejamiento y soledad, entre ellos Miguel Hernández Sánchez (1893-1957) y Joaquim Vicens Gironella (1911-1997), poco conocidos y menos aún reconocidos.

En España, el estilo más cercano fue el de los informalistas de Dau al Set y El Paso, pero estos artistas estaban plenamente formados académicamente en las artes plásticas, por lo que fueron referencia a nivel plástico y expresivo para los «artbrutistas» españoles de los 80 y 90 que lo mezclaban con otras manifestaciones artísticas autodidactas y reivindicativas como el arte urbano.

En este panorama, nada halagüeño para los artistas alejados de los circuitos artísticos, tomó el relevo Alejandro Fernández Sáez (1974-2019) quien, tras salir de Majadahonda para compartir piso en Madrid en 2004 con su amigo Javier Bergasa (conocido artista plástico y tatuador) se lanzó al poco tiempo a la creación pictórica y el dibujo de manera autodidacta al más puro estilo *outsider*, descondicionado y crudo con un claro afán de mostrar sus emociones, inquietudes y fragilidad que le generaba estar cara a cara con la muerte por la distrofia muscular que padecía y que le había llevado a someterse a un trasplante de corazón ese mismo año.

Su pasión, antes que el arte, fue la acuarofilia a la que se acercó desde los 10 años y a la que se dedicó intensamente durante su adolescencia llegando a ser un miembro muy activo de la Sociedad de Acuarofilia de Madrid. Llenó la casa

de sus padres de acuarios y terrarios y era conocido en Majadahonda por salir de paseo con su grajilla en el hombro y poseer una amplia colección de reptiles.

Esta cuestión es también muy relevante no únicamente por la temática sino también porque marcó su pseudónimo artístico con el que firmaba su obra, Kalifafrogman, palabra inventada formada por las palabras Kalifa, apodo cariñoso con el que era conocido por sus amistades por sentarse siempre con las piernas cruzadas, y *frogman* (hombre rana en inglés) en referencia a su afición por anfibios y reptiles.

Existe un problema a la hora de hacer una catalogación rigurosa debido a que no fechaba su obra y no firmaba más que lo que vendió o regaló. De modo que para futuros estudios habría que tratar su obra de forma global o clasificarla temáticamente. En realidad, creo que la idea de Kalifa era precisamente la suma de sus pequeñas y frágiles obras en lo que lo importante es poder crear alternancias sin ninguna cortapisa temporal.

La improvisación, el automatismo, la originalidad y la desconexión, características que apunta Bergasa, no dejan de ser parte de la herencia dadaísta en el arte de la segunda mitad del siglo XX, que marcan un deseo de libertad y de cambio muy presentes en Alejandro. Este arte impulsivo, libre de cualquier cortapisa o aprendizaje canónico es lo que le adscribe a un arte honesto y auténtico situándolo en la estela de Basquiat o de De Kooning, además de Asger Jorn y Appel, en cuanto a *Art Brut*, pero con muy claras influencias en algunas de sus obras de Antonio Saura y el informalismo expresionista español.

Los elementos iconográficos más utilizados por Fernández Sáez son una suerte de retratos en los que los ojos conforman el elemento más sobresaliente. Vigorosos trazos nos permiten intuir caras y otras figuras. Entre ellas una serie de retratos, más bien autorretratos puesto que la expresión del sentimiento y la emoción es primordial, que beben de los de Antonio Saura y sus famosos retratos de Brigitte Bardot y otros personajes históricos reducidos a gruesos trazos impulsivos negros y blancos.

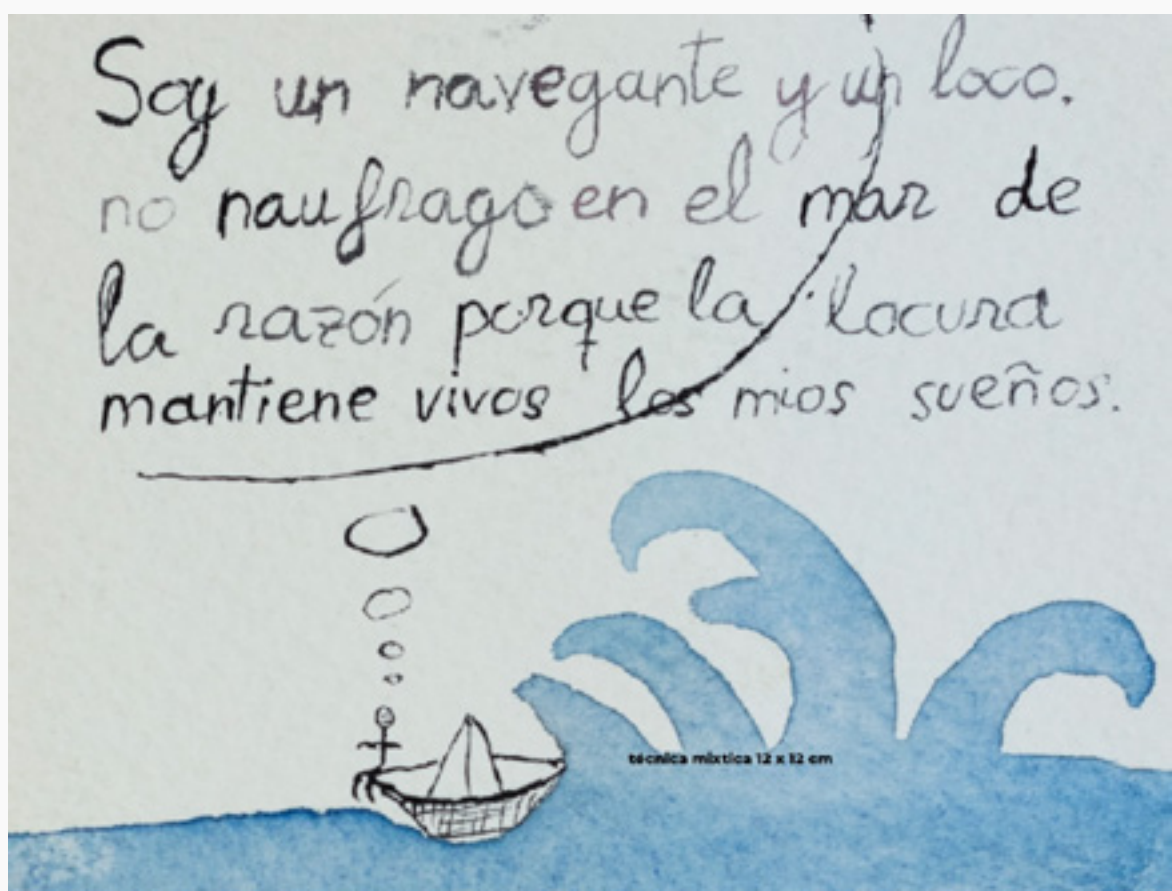
En otras ocasiones las manchas de aguadas se complementan con dibujos con trazos finos y definidos para crear retratos cadavéricos o escenas de esqueletos que superan la muerte y se ríen de ella como ocurre en la noche de muertos mexicana, país que visitó y muy probablemente influyó en su iconografía. Calaveras con vivos colores y con chisteras que están más vivas que muertas.

Calaveras con ojos grandes y expresivos. Ojos no solo para dar vida a las calaveras, sino simplemente muchos ojos en algunas de sus obras. Grandes ojos como la parte del cuerpo de mayor capacidad expresiva del cuerpo humano. Ojos con grandes pestañas, ojos sin pestañas, de diversos colores, a veces como únicos elementos iconográficos del cuadro o como elementos principales en otras representaciones, como forma de humanizar animales, especialmente aves.

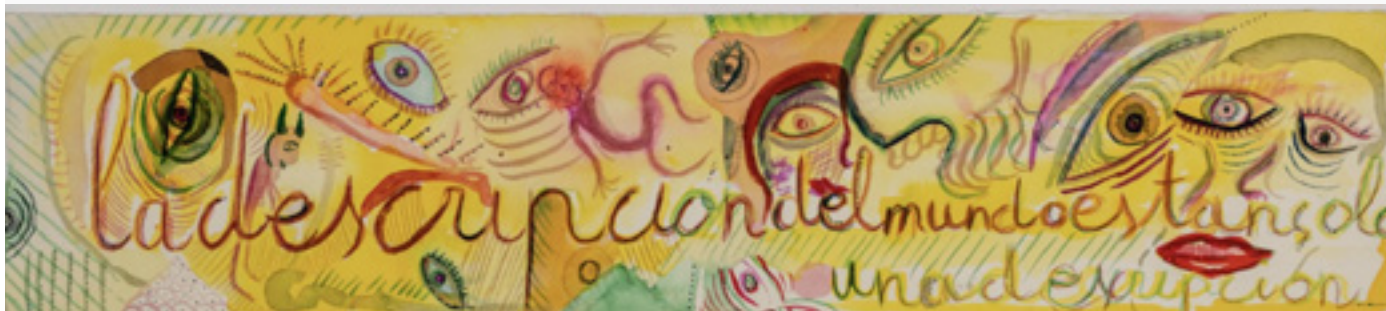

Diversos dibujos de calaveras publicados en el catálogo de la exposición en el Museo-Archivo Histórico Elisa Cencerro en 2023.

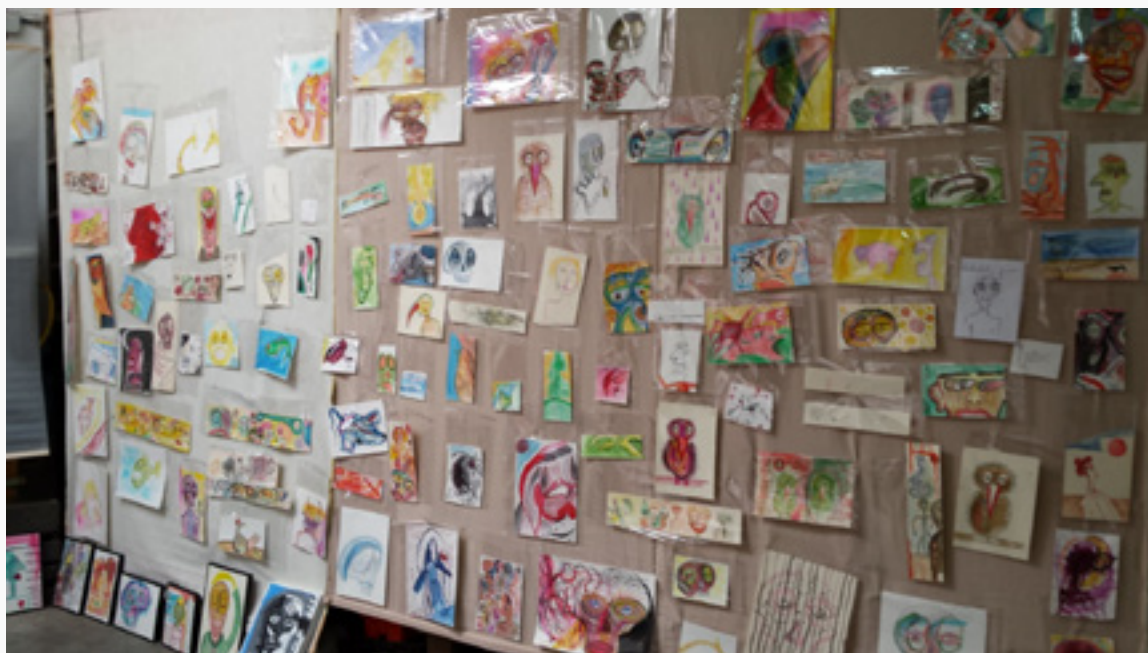
Se suman a su iconografía, como ya había comentado previamente, reptiles y peces, además de aves e insectos, humanizados en ocasiones. Utiliza también textos, a veces únicamente palabras o frases conforman la imagen y otras se entremezclan textos con dibujos en obras que no olvidan la herencia directa del grafiti, el cómic y la estética de La Movida madrileña, que tanto marcaron la infancia y juventud de su generación.

El artista nos ha dejado carpetas y carpetas de dibujos y pinturas, la gran mayoría sobre papel de embalar, pero también sobre gruesos papeles de reciclaje artesanales y otros soportes que tuviera a mano incluidos algunos lienzos sobre bastidor ya preparados (muy escasos). Cabe destacar la fragilidad de la mayoría de los soportes que utiliza que están acordes a la rapidez del trazo y a su creación impulsiva. Todo ello nos deja intuir que no parecía buscar un paso a la eternidad sino dar respuesta a una necesidad momentánea de creación y de terapia de expresión del sentimiento.

Realizó en vida tres exposiciones en Madrid: ACÉRCATE LEJOS, con Pedro Lucendo, en Espacio Ronda, en julio de 2013; Presentación de fanzine en Puesto Sandwich Mixto, en el Mercado de San Antón, el 25 de abril de 2013; y TRIITURBO, con Jaime Abad, en Paseo de la dirección 320, en abril de 2015.

Valeriano Bozal y Javier Bergasa permitieron a sus padres darse cuenta del magnífico legado que su hijo les había dejado y que no habían valorado previamente. Es por ello que han cedido su obra para realizar exposiciones como la realizada en el Museo-Archivo Histórico Elisa Cendrero de Ciudad Real, en marzo de 2023, y la actual que puede visitarse en el Museo de Albarracín hasta el 7 de septiembre de 2024.

Exposición Alejandro Fernández Sáez.

Del 20 de julio al 7 de septiembre

Museo de Albarracín. Fundación Santa María de Albarracín.

Calle San Juan, 10 – Albarracín.

Exposición
**Alejandro
Fernández Sáez**

**Inauguración
sábado
20 julio
2024**

Museo de Albarracín / 19.00 h.

 FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN

Arte en Basilea y Art Basel: la ciudad del arte en Suiza

by [Marta Prados Martín](#) | julio 4, 2024 | [Leave a Comment](#)

En la región noroeste de Suiza se ubica Basilea, una ciudad que es reconocida como uno de los puntos clave en cuanto a tradición artística y cultural del país.

son muchos los aspectos que llevan a que sea considerada como tal; museos de renombre como la Fundación Beyeler, con una significativa colección de arte moderno y contemporáneo, el Kunstmuseum de Basel, que se consolida como una institución museística más antigua del país, o el Museo Tinguely, dedicado a la vida y obra del escultor suizo Jean Tinguely.

La arquitectura envuelve la escena creativa de la ciudad, que también incluye numerosas galerías de arte, espacios de arte independiente que exhiben las obras de artistas emergentes o su Escuela de Arte y Diseño (HGK Basel), donde imparte clases una de las profesionales con más influencia en el ámbito del arte contemporáneo, la conservadora y escritora Chus Martínez.

sin embargo, cualquier persona esté al día del arte contemporáneo sabe que Basilea es, ante todo, el hogar de una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo: Art Basel.

Desde su primera edición, celebrada en 1970, atrajo a una gran cantidad de visitantes y, con el tiempo, su éxito se consolidó, lo que llevó a la inauguración de ferias homólogas en Miami, París y Hong Kong.

Sam Keller, director de la Fundación Beyeler y exdirector de Art Basel señalaba que “para ser una ciudad relativamente

pequeña, Basilea tiene un enorme atractivo a nivel internacional, al que también contribuyen los museos y Art Basel". Y no miente; ha sido el pasado jueves 13 de junio cuando Art Basel abrió sus puertas al público, reuniendo a curiosos, amantes del arte contemporáneo, galeristas, coleccionistas y más. Todos ellos acudían al evento con un objetivo: apreciar las diferentes obras procedentes de todo el mundo, de los siglos XX y XXI.

Art Basel se inauguró en un contexto particular: las cifras presentadas por Art Basel y el banco suizo de inversiones UBS indicaron que las ventas de arte cayeron un 4% interanual en 2023. A pesar de este enfriamiento, el mercado del arte ha demostrado ser "extremadamente resistente", según el galerista neoyorquino Sean Kelly.

En esta ocasión, casi 300 galerías y más de 4.000 artistas han participado en la edición suiza sobre la que había tantas expectativas puestas. El espacio expositivo fue organizado en tres sectores; *Unlimited*, para las instalaciones de gran escala, la primera planta para artistas y galerías tradicionales, y la segunda, destinada a la difusión de artistas emergentes que exploran nuevas técnicas y materiales.

El sector Unlimited, ha sido comisariado por Giovanni Carmine, albergando obras de arte de escala monumental. En concreto, 70 obras han compuesto este espacio, entre las que se ha encontrado *Tunerladora (Figura de Transformación)* de Teresa Solar Abboud, presentada por la galería Travesía Cuatro. En esta instalación, la artista madrileña, simboliza "la relación de la humanidad con el manto geológico sobre el que se asientan nuestras civilizaciones".

Imagen Art Basel. Tunnel Boring Machine (Transformation Figure), 2024. Teresa Solar Abboud.

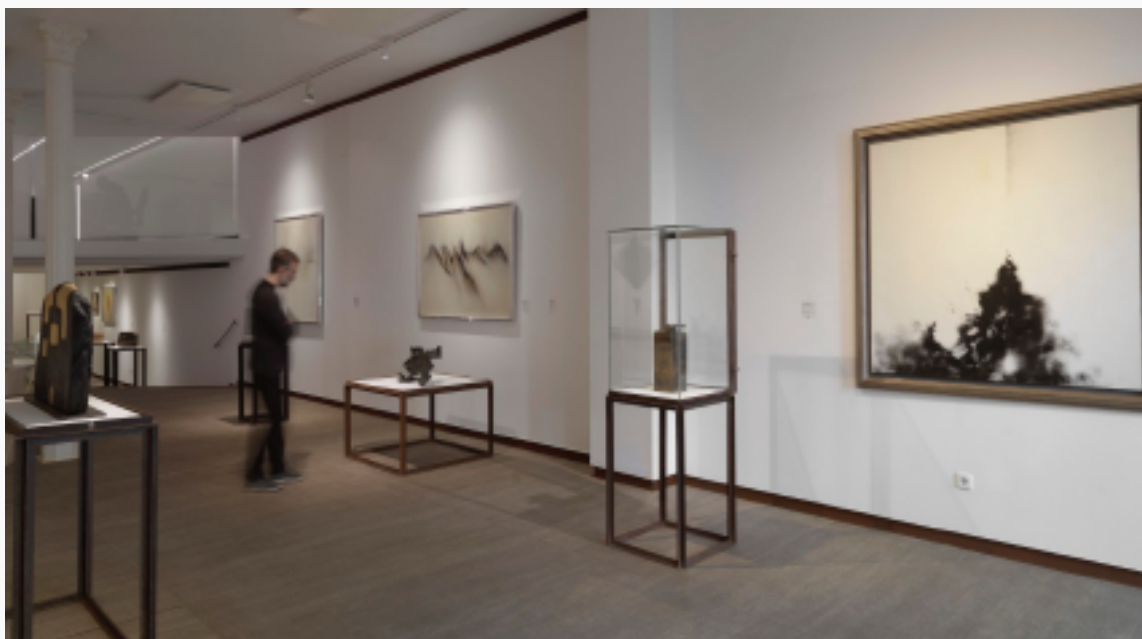
La obra de la artista Yayoi Kusama, “Aspirando el amor de Pumpkin, el amor de mi corazón”, fue objeto de atención por parte de muchos de los asistentes, y es que se encontraban ante una escultura gigante conformada por dos calabazas de bronce interconectadas y aumentadas con las líneas de puntos tan característicos de Kusama.

Asimismo, el programa *Parcours*, comisariado por Stefanie Hessler, ha sido renovado y trasladado a Clarastrasse, una calle que conectaba los pabellones de la feria con el río Rin. En las instalaciones, performances, esculturas e intervenciones, se han explorado ideas de transformación y circulación en los procesos de comercio, globalización y ecología a través del espacio al que irían destinadas, producidas por 23 artistas, entre ellos Alvaro Barrington, Stephanie Comilang y Dominique Gonzalez-Foerster en colaboración con Paul B. Preciado.

Imagen Art Basel. View of an artwork by Shilpa Gupta during Parcours Night at Art Basel in Basel 2023.

Algunas galerías españolas se han dejado ver por los pasillos de la feria suiza. Mayoral, fundada en 1989, con sede en Barcelona y París, ha expuesto piezas de algunos de los artistas españoles contemporáneos más relevantes; Tàpies, Chillida, Millares, Zóbel... además de no haber olvidado algunas piezas clave de Miró, Picasso o Dalí.

Por su parte, Travesía Cuatro, fundada en 2003 por Silvia Ortiz e Inés López-Quesada en Madrid en la que se han estrechado los lazos artísticos entre Europa y América Latina, especialmente en México, donde inauguraron su segunda y tercera sede. En su stand el público de Art Basel ha podido disfrutar de artistas como Álvaro Urbano, Ana Prata, Donna Huanca o Jorge Eielson, entre otros.

Imagen Travesía Cuatro. Stan Galería Cuatro Art Basel 2024.

El mágico ambiente de Basilea durante Art Basel no solo celebra la unión de arte, cultura e innovación, sino que también reafirma la posición de la ciudad como un epicentro global para el arte contemporáneo. La diversidad de las obras presentadas y la participación de galerías y artistas de todo el mundo subrayan la continua evolución y relevancia de este evento. Art Basel no es solo una feria de arte; es un punto de encuentro para mentes creativas, un espacio donde se gestan nuevas ideas y colaboraciones, y un reflejo del dinamismo del arte en la actualidad.

Marta Prados Martín

Cierra Zapadores Ciudad del Arte por el nuevo pelotazo urbanístico de Madrid

by [Carlos Treviño Avellaneda](#) | julio 4, 2024 | [Leave a Comment](#)

▼ El último pelotazo urbanístico del PP de Madrid arrasa con Zapadores, el único espacio artístico y cultural de autogestión español referente a nivel internacional, conocido como el «Museo Del Prado» del norte de Madrid

El Museo Siglo XXI – Zapadores Ciudad del Arte, institución con más de 6 años en la ciudad de Madrid, comunica su cierre el 5 de julio, y es obligado a echar el cierre.

La dirección del Museo ha comunicado la desaparición del proyecto “Zapadores Ciudad del Arte” del barrio de Fuencarral-El Pardo tras haber intentado un dialogo por más de dos agotadores años, con todos los partidos políticos e instituciones públicas de la ciudad, la comunidad y diversos ministerios del estado.

“Es un fracaso para la cultura y una pérdida para el distrito norte de Madrid que no ha sabido recibir, ni agradecer un regalo para el barrio de Fuencarral/el Pardo” comentan los directores. La única institución cultural que existe de estas características en el norte de la ciudad tiene que desaparecer por la desidia y la falta de interés de la administración pública.

Desde su inicio en 2018 el proyecto logró una notable presencia en medios nacionales e internacionales habiendo sido invitado como única institución española a las ferias de Los Angeles “LA ART SHOW” y Palm Beach. Ha sido referente de nuevos usos y modelos de transformación arquitectónica en Universidades tanto Españolas como Italianas y

Estadounidenses. Sus acuerdos internacionales con embajadas, fundaciones e institutos culturales como el de Costa Rica y Nicaragua, no parecen haber convencido ni interesado al ayuntamiento de Madrid y menos a su concejala responsable del área de Cultura Marta Rivera de la Cruz. Que ya arrastra un lastre político de desmantelamientos culturales en su paso por la Comunidad de Madrid, éxitos que han debido brillar con ímpetu al ideario del alcalde Almeida.

El proyecto que auna una colección de grandes nombres del arte español contemporáneo de finales del siglo XX y XXI, así como del Iberoamericano que suma un monto de más de 1500 obras, mayormente de gran formato, de las cuales 400 han estado en presencia expositiva durante sus 6 años de existencia para deleite del público visitante, así como de institutos, universidades y otras instituciones que gracias a los convenios establecidos desde el museo, han disfrutado de visitas guiadas con una clara línea didáctica y de mediación. Lecturas comisariadas de la colección han recorrido diversas ciudades de España, así como de Costa Rica y Los Angeles.

Junto a esta colección donde se suman nombres como Marina Nuñez, Campano, Nassio Bayarri, Antonio Alvarado, Jana Leo, Genoves, Alberto Corazón, Carmen Isasi, Rafael Peñalver, Almudena Tapias, Luis Barba, Jesus Coito, Paco Leal, Ana Matey, Ovejero, Xavier Egaña, Jacqueline Bonacic-Doric y un largo etc sumados a otros de ámbito internacional como Sandra Gamarra, Antuán Rodríguez,, Jhafis Quintero, Fabio Herrera, Rossella Matamoros, Alfredo Caballero, Mario Maffioli, Adriana Ramirez, Carla Viparelli etc. El museo posee un importante legado de archivos (Archivo Paz Muro,(medalla de las bellas artes), Archivo Antonio Alvarado (arte electrónico), Archivo Nassio Bayarri) junto a ellos el Archivo de las memorias LGTBQ del estado español, Archivo Hetaira y el Centro de Investigación y Documentación del videoarte con una mediateca de más de 6000 voces. Cinco almacenes de obras en depósito o comodato que atienden a un enorme acervo que el museo ha ido apoyando de artistas y familias de herederos de estas obras.

Por si estos motivos no fueran suficientes, una comunidad de 28 artistas, tienen talleres propios en La Ciudad del Arte, y unos 5 talleres recogen residencias temporales de artistas internacionales.

Como se puede entender, un macroproyecto que ha estado al servicio de la comunidad artística y en beneficio de la ciudadanía y las instituciones con las que se ha colaborado tanto de ámbito local como internacional no es valadí. Una joya que parece no encajar en la construcción del plan de cultura del ayuntamiento de Madrid del alcalde Almeida. Pese a que Zapadores ha participado activamente en programas municipales como “Madrid otra Mirada” “Premios Madroño” no parece haya despertado la más mínima empatía en su hoja de ruta para la cultura de la ciudad que dice ser internacional, cosmopolita y de vanguardia.

El museo echa cierre de sus puertas a público el 30 de Junio de este año 2024 y comienza el desmantelamiento y embalaje de la colección en un plan de emergencia para la lógica preservación del acervo y traslado del mismo del edificio que actualmente acoge el proyecto y que calculan durará unos meses, siendo el plazo último dado por la propiedad que les alquila, el 30 de Septiembre de este mismo año.

La dirección del Museo tras un periplo agotador y francamente frustrante, da por cerradas las vías de diálogo con los políticos y partidos que sólo han visto en el museo un instrumento para escupirse su inoperancia entre unos y otros, sin dar soluciones ni comprometerse a nada concreto.

Los gestores del proyecto constatan que vivimos en un tiempo negro para el arte y la cultura de calidad y que sin duda, hay una perversión en el entendimiento y manejo de lo público, donde la ineptitud o la falta de ejecución esta supeditada a otros intereses, pareciendo que la determinación de las decisiones últimas no están en manos de el estado, sino en la banca y las entidades de inversión. Sin duda equivocamos el país donde asentar este proyecto por que desde el inicio del mismo, solo hemos tenido bloqueos y violencias en vez de apoyos y ánimos.

Que el proyecto Zapadores ciudad del Arte, cierre en Julio, no quiere en modo alguno decir que el Museo va a desaparecer ni que el proyecto y los artistas vinculados al mismo vayan a quedar en desamparo. La dirección quiere dar tranquilidad a la comunidad artística y les comunica que este proyecto que siempre se definió como un proyecto rizoma, ahora más que nunca trabaja en eclosionar en un nuevo edificio y en una ciudad más amable con la cultura y los gestores autónomos.