

YOLANDA DEL RIEGO

Talla 2003
Plancha de acero
Papel Okawara - 31'5 x 43 cm.

LR
2/0/03

CASA FUERTE BEZMILIANA
Del 6 al 9 de junio

Yolanda del Riego / Un arte que nace de sí mismo

La obra de Yolanda del Riego vibra, emociona, sorprende e interesa en tanto que declara -de entrada y limpiamente- que hay un arte que nace de sí mismo, como un manantial. Se trata de un arte que vemos surgir de su propia matriz material y del trabajo arduo de su mismo proceso, al tiempo que evidencia ser una creación situada sobre un territorio emocional bien marcado: el constituido de la acción y del efecto de ir sintiéndose al ir haciéndose. Es un arte que no se detiene en consideraciones ni de canon, ni de género, ni de lenguaje; un arte, que no atiende a límites al producirse desde su íntima excepcionalidad, mezclando sin contradecirlos procedimientos de la gráfica original, (fundamentalmente, calcográficos y xilográficos) y de la pintura (con clara preferencia por la técnica de la pintura al agua “a la japonesa”). Se trata, pues, de un arte esencialmente -y no estratégicamente- transgresor, un arte que -como diría Bataille- permite al artífice “conocer el infinito, al vislumbrar una existencia libre de reglas y constricciones”, y que otorga al cuadro el aspecto utópico que distingue a toda obra de arte que realmente lo sea. De todo ello se desprende la veracidad de su expresión natural, su extraordinaria espontaneidad.

Al mismo tiempo, la clave referencial de este arte es la Naturaleza. Y, por más que en su proceso haya cada vez más abstracción, Yolanda reconoce siempre estar “muy enganchada con el paisaje”. Esta incorporación de abstracción y Naturaleza, en el caso de del Riego, no ha conducido a ningún tipo de paisajismo “al uso”, sino a una profunda y sentida pintura de paisaje, a cuyo través el cuadro termina por constituirse mucho más en “invocación” a la Naturaleza, que en reproducción de motivos paisajísticos. Así lo proclama el conjunto de los cuadros aquí expuestos, en los cuales, junto a una recuperación intermitente del paisaje como género de la pintura (que se evidencia, sobre todo, en la preciosa transparente y abstraída serie de acuarelas), vemos como se ha venido imponiendo y como triunfa en la obra más reciente la apelación en clave poética -y de manera no unívoca- que Yolanda hace de motivos, ideas y elementos de la Naturaleza “en general”, tal como ocurre en las versiones referidas a la imagen inefable de Constelaciones, asimismo en los densos y tenebrosos temas relativos a la expresión plástica de la reciente y catastrófica marea negra del Prestige -que se materializan aquí en las variaciones de Mar herida-, así como en los trabajos referentes al puro canto visual -color y reflejo- sobre sugerencias de las masas marinas, tal como se expresan las propuestas de la suite Atlantic Quartet, y, de manera especial, las variantes de la serie centrada en los Cuatro elementos primordiales o “raíces del ser” -fuego, agua, aire y tierra-, designados por el presocrático Empédocles como espíritus entre lo demoníaco y lo divino, correspondiéndose con Zeus, Hera, Nestis y Adonis-, elementos que, no en vano, dan título al cuerpo completo de esta exposición.

En consecuencia, las imágenes de la obra en curso de Yolanda del Riego -operando una por una, e inclusive como conjunto- no remiten a un significado fijo, sino que se establecen sobre el juego libre del significante en su completa materialidad. Por eso nos encontramos con una pintura cuyo lenguaje se apoya preferentemente en el gesto y el trazo impromptu, y también en la potencia expresiva de los efectos “incontrolables” que se producen en obras cuya base se determina por estampación en tórculo, estampación tenida por Yolanda como procedimiento profundamente creativo, de registro evolutivo, que va descubriendo lo que la primordial plancha grabada nos puede dar a partir de su entalladura y su mismo corte de perfil, ya sea su condición la precisa dureza afilada del acero o la sensual blandura carnosa de la madera. Estamos, así, ante una obra intensamente viva y abierta, regida por la “pincelada asemántica” -que dice Norman Bryson- y por la dialéctica del gesto, y asimismo por la especialísima carga expresiva del exquisito papel japonés del que se aprovechan no solo sus calidades de textura intrínseca, sino también las de sus acusados relieves de “grabado” y sus mismos dobleces ocasionales.

Por todo ello, estas vigorosas y seductoras “estampas pintadas” que vienen a ser la pintura de Yolanda del Riego, recuerdan tanto la lucha de Delacroix cuando defendía que el gran trabajo del artista radica en “evitar la infernal comodidad del pincel”, debiendo preferir siempre una materia difícil de trabajar, y haciéndose inclusive preciso “volverla rebelde para vencerla con paciencia”. Esta es la energía de esta obra. Y de esta energía de la materia y del procedimiento -es decir, de la materia construyendo la forma y la estructura- se deriva la fuerza energética de sus imágenes. Imágenes de “pintura de autor”. Imágenes de pintura romántica. Imágenes de un arte que, como postulaba Novalis, consiste, al fin de cuentas -o sea, en sus resultados-, en dar un alto sentido a lo común, un aspecto de enigma a lo cotidiano, la dignidad de lo ignorado a lo conocido, una apariencia infinita a lo finito, siendo el sentimiento de infinitud el órgano de percepción universal para una pintora como Yolanda del Riego.

José MARÍN-MEDINA.

Yolanda del Riego / An Art that is Born of Itself

The work of Yolanda Del Riego is vibrant and delights, it surprises and interests in as much as it declares –up-front and transparently– that there is an art that is born of itself, like water from a spring. It is an art that we see emerge from its own material imprint and from the arduous work of its own process, while proving to be a creation placed upon a well-delineated emotional territory: one comprised of the action and its effect on its own coming into existence. It is an art that does not refrain itself out of consideration for canon, nor of genre, nor of language; an art, that does not heed limits as it is created from its intimate excellence, mixing without contradicting traditional methods of print-making (primarily, etching and woodcut) and painting (with a clear preference for the use of water-based ink as in the Japanese tradition). It is, then, an art that is essentially –and not strategically– transgressor, an art that –as Bataille would have said– allows the creator to «know the infinite, while glimpsing an existence free from rules and constrictions», and which bestows that utopian aspect which distinguishes all genuine art. From it all, we come to the awareness of the veracity of its natural expression, its extraordinary spontaneity.

At the same time, the referential clue to this art is Nature. And, although there is more abstraction in this process each time, Yolanda always recognizes that she is very «hooked» on the landscape. This incorporation of abstraction and Nature, in the case of del Riego, has not led to any kind of “typical” landscape painting, but rather to a profound and heartfelt painting of landscapes, through which process a painting becomes much more an «invocation» of Nature than the «reproduction» of landscape motifs. So proclaims the group of paintings shown here, in which, together with the intermittent recovery of landscape as a genre of painting, (evident, above all, in the striking, transparent and abstracted series of watercolors), we see how the poetic appeal the Yolanda makes of motifs, ideas and elements of Nature “in general” takes over and how in the most recent oeuvre –in an unquestionable manner– triumphs. Such is evident in the versions of the indescribable image of Constelaciones, and likewise in the dense and gloomy themes related to the artistic expression of the recent and catastrophic Prestige oil spill –materialized here in the variations of Mar Herida–, and also in the works of pure visual song –color and reflection– about hints of ocean depths, as expressed in the Atlantic Quartet suite, and in a special way, the variations of the suite centered around the primordial Four Elements or «roots of being» –fire, water, air and earth–, designated by the pre-Socratic Empedocles as

the spirit between the demonic and the divine –corresponding to Zeus, Hera, Nestis and Aidoneus–, elements which, not in vain, lend their name to the body of works that make up this exhibition.

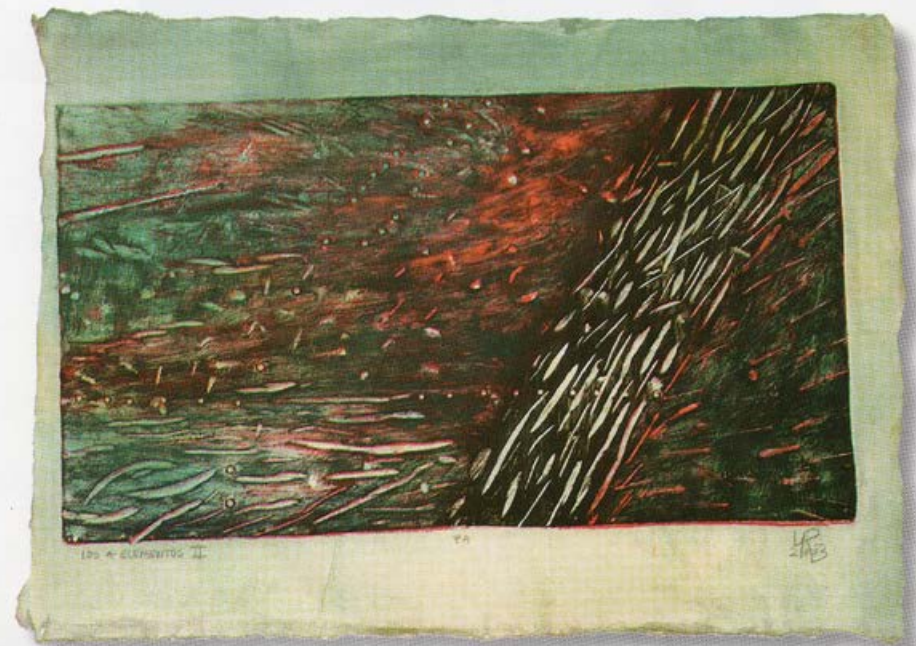
Consequently, the recent works of Yolanda Del Riego –whether considered individually, and even as a group– do not refer to any predetermined meaning but rather are established through the free play of possibilities as they fully materialize. That is why we are confronted with a painting whose language is supported preferentially by gesture and impromptu stroke, as well as by the expressive power of the «uncontrollable» effects that take place in works whose fundamental characteristics are determined when printed with an etching press, a process that for Yolanda is profoundly creative, of an evolving nature, through which she discovers what the underlying plate can bestow through its carved/etched lines and its beveled contours, whether from the precise sharp hardness of steel or the sensual fleshy softness of wood. We are, thus, before an intensely alive and open work, ruled by «asemantic brush stroke» –as said by Norman Bryson– and by the dialectics of gesture, and also by the very special expressive force of the exquisite Japanese papers, used not only for their intrinsic textural qualities, but also for their notable “engraved” reliefs and occasional creases.

For all of that, these strong and seductive «painted prints» which are the works of Yolanda del Riego, reminds us so much of Delacroix’s struggle when he upheld that the biggest effort for the artist stems from «avoiding the infernal comfort of the brush», having to always favor a difficult-to-work-with material, and if necessary «turning it rebellious in order to overcome it with patience». That is the source of energy of this work. And of this energy of matter and process –that is, of matter constructing shape and structure– stems the energetic strength of her images. Images of «inventive painting». Images of romantic painting. Images of an art that, as postulated by Novalis, consists, in the end, –that is to say, in its outcome–, in giving elevated meaning to the ordinary, an aspect of enigma to the mundane, the dignity of the ignored to the well-known, an appearance of infinite to the finite. This feeling of vastness is the channel of universal perception for a painter such as Yolanda del Riego.

José MARÍN-MEDINA.

LOS 4 ELEMENTOS

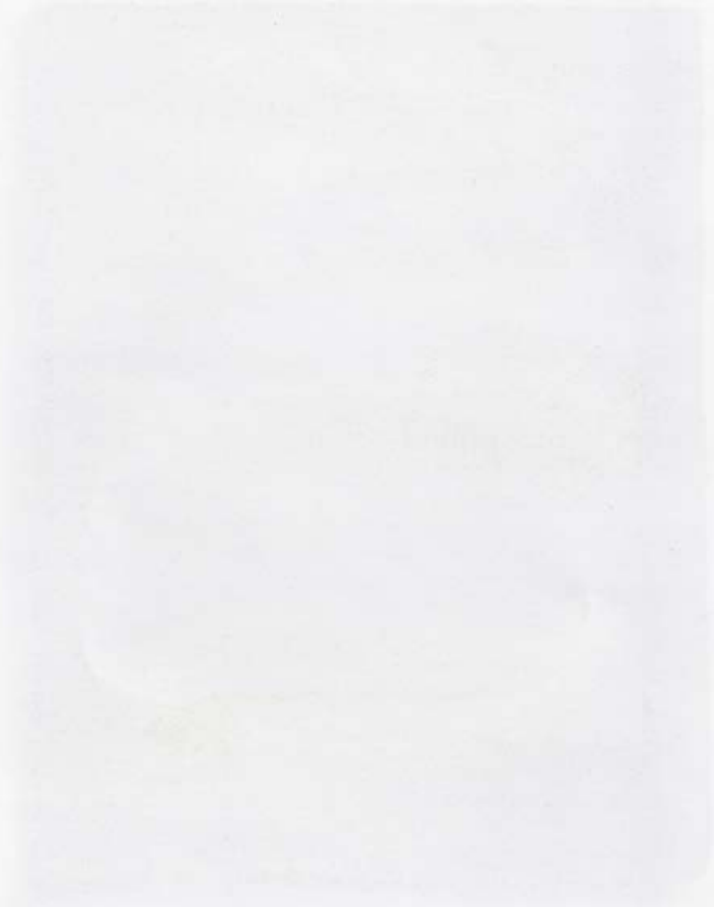
Talla y taladro 2003
Plancha de acero
Mancha - 39'5 x 21'5 cm.
Papel Okawara - 31 x 43 cm.

Aguafuerte 2003
Planchas recortadas a segueta
Papel Chiri-Kozo - 62 x 47 cm.

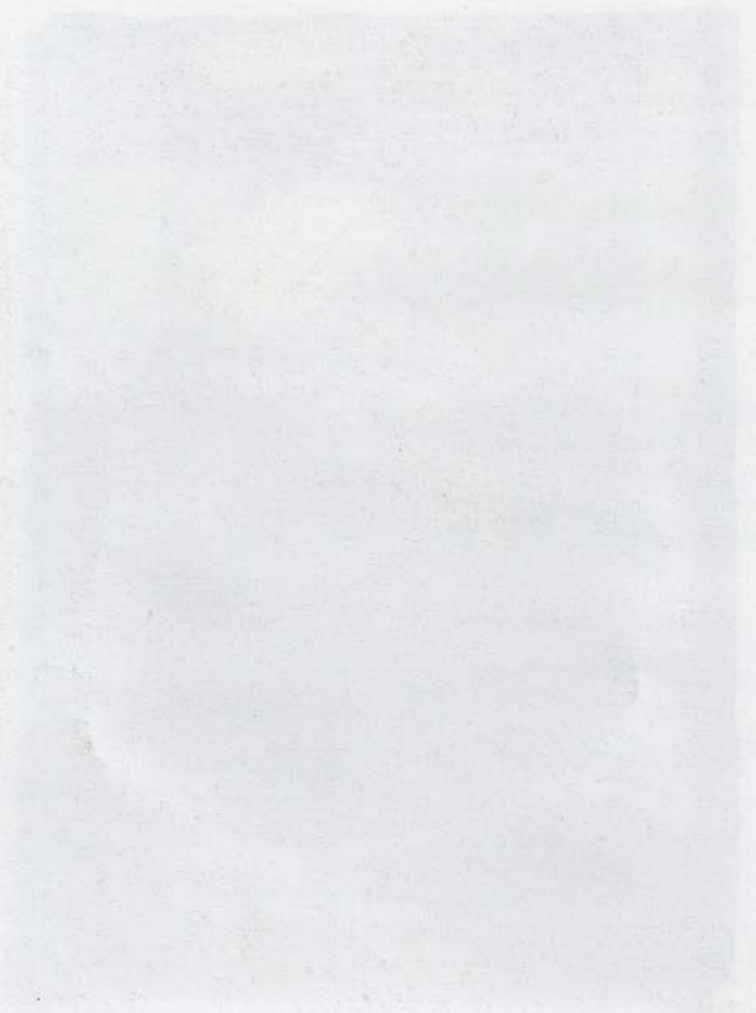
Agua fuerte 2003
Planchas recortadas a segueta
Papel Chiri-Kozo - 62 x 47 cm.

Talla y taladro 2003
Plancha de acero
Mancha - 39'5 x 21'5
Papel Okawara - 43 x 31 cm.

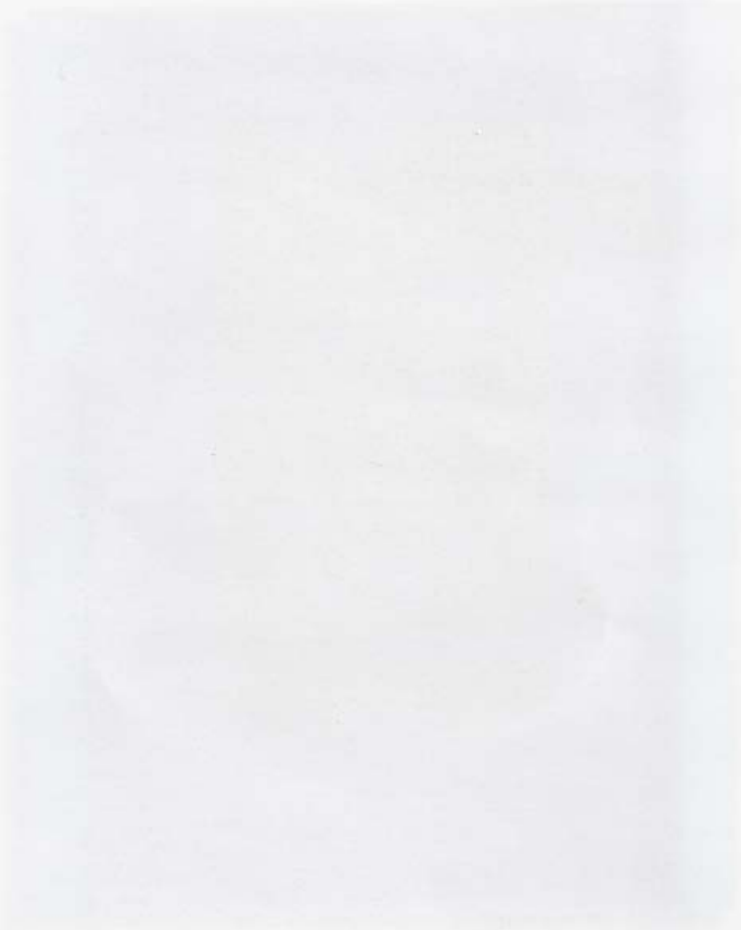
Faint, illegible text or markings, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.

Talla - 2003
Plancha de acero
Papel Okawara - 60 x 48 cm.

Faint, illegible text or markings at the bottom right of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

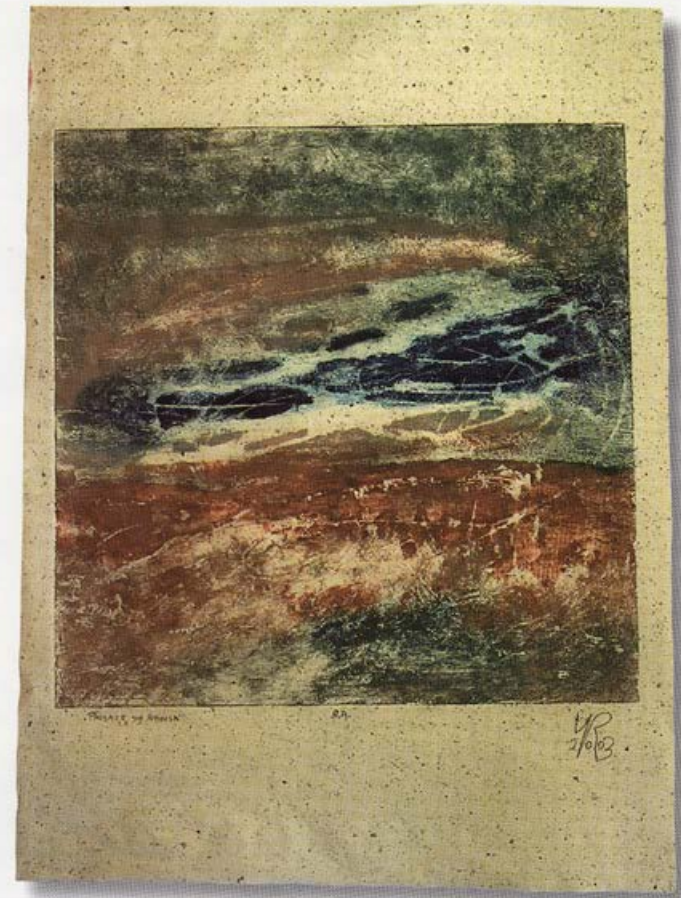

Talla y taladro 2003
Plancha de acero
Mancha - 39'5 x 21'5 cm.
Papel Unryu - 59 x 38 cm.

El presente es un
documento de
propiedad de
la Universidad de
Córdoba

Grabado Aguafuerte 2003
Plancha de acero
Mancha 50 x 50 cm.
Papel Kinwashi – 67 x 52'5 cm.

Yolanda del Riego nació en San Sebastián el 19 de mayo de 1914. Estudió en el Instituto de San Sebastián y en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián. Fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de San Sebastián y en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián.

Entre 1967 y 1971 fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de San Sebastián y en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián.

En 1971 se trasladó a Madrid, donde trabajó en el Departamento de Historia y Geografía del Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián. Fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián.

Durante los años sesenta y setenta participó en varias conferencias y cursos de perfeccionamiento profesional en España y en el extranjero. Fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián y en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián.

Entre 1971 y 1975 fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián. Fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián.

En 1975 se trasladó a Madrid, donde trabajó en el Departamento de Historia y Geografía del Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián. Fue profesora de Historia y Geografía en el Instituto de Estudios Superiores de San Sebastián.

Yolanda del Riego

YR española, nace en 1943 en Santo Domingo, hija de republicanos exiliados. Vive y estudia en Madrid, donde permanece hasta 1965.

Entre 1965 y 1981 vive en varios lugares de los Estados Unidos, donde estudia pintura, dibujo, diseño y trabajos en metal y cerámica.

En 1973 se establece en Alaska como artista becada por el Visual Arts Center, donde empieza su interés por el grabado y la estampación en todas sus modalidades.

Durante los seis años siguientes estudia y colabora con artistas como Toshi Yoshida (grabado tradicional japonés), Lee Chesney (Hawaii University), Clinton Cline (Colorado University), Jules Heller (Arizona State University) y Misch Kohn (California University), con quienes profundiza en las modalidades tradicionales y las últimas tendencias de los métodos calcográficos.

Estudia litografía con John Sumer del Tamarind Institute. Katheryn Lipke, de Quebec, la introduce en los métodos de teñido y fabricación de papel. Monta su propio taller y participa en actividades docentes.

Se instala en Madrid con carácter definitivo en los años ochenta. En 1987, cuando llega el tórculo encargado a Charles Brand de Nueva York recupera su autonomía para hacer grabado en su taller.

EXPOSICIÓN

Organiza

Área de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Coordina

Carmen Aguilar López

Asistencia en Sala

Francisco Escaño

Lugar

Casa Fuerte Bezmiliana

Teléfono 952 40 39 23.

Acto Inaugural

Viernes, 6 de junio de 2003. 20:30 horas.

Horario visitas

De martes a sábados de 11:00 a 13:30 horas.

y de 18:30 a 22 horas.

Domingos de 11:00 a 14:00 horas.

CATÁLOGO

Edita

Área de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Diseño gráfico

Yolanda del Riego

Carmen Aguilar

Presentación

José Marín-Medina

Fotografías

Christine Heller

Fotomecánica

Forma

Impresión

Imagraf

Depósito Legal

MA-620-2003

CASA FUERTE BEZMILIANA
6 al 29 de junio de 2003

AYUNTAMIENTO DE
RINCÓN DE LA VICTORIA
MÁLAGA