

De la Geometría al Cinetismo

Juan Vicente Gramage

Nacido en Onteniente, Valencia, en 1963, Juan Vicente Gramage reside en Algeciras desde hace más de 50 años. Comienza sus estudios y su vocación creativa a principios de los ochenta en la Escuela de Artes de la ciudad.

Sus primeros pasos en el terreno expositivo van de la mano de la Galería Magda Bellotti, en Algeciras, en su primer espacio en la calle Ancha de la ciudad. Poco a poco van apareciendo nuevos espacios donde mostrar su obra, tanto dentro como fuera de la Comarca. Desde el principio, su manera de ver el mundo es a través de la geometría y el color, premisas que ha atendido siempre a lo largo de su carrera y en la actualidad.

Su primera muestra individual data de 1994, en la Galería Ramón Puyol, en Algeciras, bajo el título “La Pintura Construida”, de marcado

carácter constructivo. Más tarde, en 1997, presenta en la Galería Magda Bellotti, ya en la calle Fray Tomás del Valle de Algeciras, “Colorario”. Aquí ya aparece su fascinación por el color y el espacio. El crítico de arte Bernardo Palomo escribe al respecto:

Gramage parte de una estética relacionada con las posiciones ópticas; sus imágenes repetitivas inciden especialmente en los efectos de la percepción. Su trabajo es un bello ejercicio plástico donde tienen cabida las más diversas posibilidades, todo para crear en el espectador un bello y mágico efecto de ilusión.

Tras unos años de reflexión y pensamiento, aparece por primera vez lo que para él fue un verdadero descubrimiento, en su estudio de la calle Almanzor en Algeciras. En la trastienda de su librería, sus manos dan forma a un papel y este, mágicamente, se convierte en relieve que produce volumen y, a su vez, luz y sombra, y paralelamente, junto a otros movimientos e interacciones entre ellos, aquí comienza un nuevo camino: empieza a crear su “universo cinético”, cargado de orden, rigor y poesía.

El artista comienza una nueva etapa y hace su primera exposición de relieves cinéticos, que presenta en el año 2014 en los boxes de Alcultura, en noviembre de ese mismo año. El autor declaraba en aquella ocasión:

Me ocupo de la luz, como lo hace la escultura o la arquitectura. La capto, oriento, reflejo y me sirvo del relieve, para que este cree una estructura cromática o acromática, en la cual la luz es la principal protagonista, la dueña de la obra. La interacción del espectador frente a la obra produce un diálogo visual y el carácter cambiante de la obra hace que la obra exista.

Lámina 1. El artista en su estudio

A esta muestra le seguirán otras como “Obra Cinética” en 2014 o “Poemas de Luz” en 2015 en la Galería Ortega Bru de San Roque, en el Palacio de los Gobernadores, en el mes de agosto. A partir de ahí, el artista trabaja en una serie que titula “Polyritmos” y que, con el mismo título, presenta en Madrid, en enero de 2018, en la Galería Vuelapluma, regentada por Eugenia Niño (antigua Galería Sen). La exposición resulta ser un éxito de prensa y público adonde acuden artistas, poetas, galeristas, coleccionistas y amigos muy vinculados a la galería que animan al artista a seguir con estos trabajos. Eduardo Sáenz de Varona, miembro del Instituto de Estudios Campogibaltareños, escribía sobre la obra:

Gramage no se queda en la mera formulación de los efectos de la luz. En sus últimas exposiciones, los efectos visuales adquieren un protagonismo especial. Efectivamente, la luz o, mejor dicho, la aformalidad de la misma y el color, juegan un papel clave en la presente muestra. Porque, como dice Rafael Alberti en su poema “A la pintura”:

Porque la vida ya volumen hable,
sombra entre luz.
Pesa la geometría y la luz también pesa.

Asimismo, se pronunciaba Sáenz de Varona: “Las estructuras cromáticas podrían interpretarse casi como armonías musicales o poemas de color”.

La serie “Polyritmos” se amplía con el tiempo y nacen nuevas obras que, en el mes de febrero de 2019, se expondrán en la galería sevillana de Félix Gómez y que estaría expuesta hasta la primavera de ese mismo año. El pintor José Antonio Pérez de Vargas escribió sobre “Cromias” para la ocasión:

Las mesas estaban inundadas de papeles de colores. Ver aquellos recortes como escamas de un pez prehistórico, donde la luz quedaba

atrapada, generaba una visión orgánica y sorprendente. La luz que entraba por los ventanales era plateada y, en momentos, vibraban las formas como insectos que despliegan sus alas para emprender el vuelo. La agrupación por colores ordenados producía una movilidad casi musical. El Arte Cinético busca atrapar la luz y jugar con el color por medio de recursos austeros, necesita de la complicidad del espectador, del cerebro de quien mira y completa todo aquello que el artista no ha puesto, pero surge de la obra porque en realidad siempre ha estado ahí.

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se presenta “Polifonías” en la Galería Toro, de Granada, consistente en una amplia muestra y ampliación de la serie anterior “Polyritmos”. El pasado invierno se inaugura la exposición “Coloraturas”, más concretamente el 14 de diciembre de 2022, en el Box Paco Soto de Alcultura, en Algeciras, lo que se prolonga hasta la primavera de 2023, siendo muy visitada por artistas muy relevantes en el mundo del arte como Soledad Sevilla (Premio Velázquez de las Artes 2020) y también galeristas y público interesado por la muestra, teniendo muy buena acogida.

Juan Vicente Gramage ha expuesto en innumerables muestras colectivas por todo el país y también en Italia, Marruecos o Portugal. Tiene obra en colecciones públicas y privadas en España y en el extranjero. En la actualidad, prepara nuevos proyectos nuevos discursos, nuevas ilusiones, que se verán en un futuro no muy lejano.

Finalizamos con las palabras del maestro venezolano de arte cinético, Carlos Cruz-Diez (1923-2019): “Pongo en juego trampas de luz acordes con el comportamiento del color. En mis obras nada está hecho al azar, todo está previsto, programado y codificado”.

Polyritmo 120 mixta/lienzo 56x43 cm

Polyritmos 71-72-73-74 mixta/lienzo 45,5x45,5 cm

Polyritmos 51-54-56,57 mixta/lienzo 54,5x45 cm

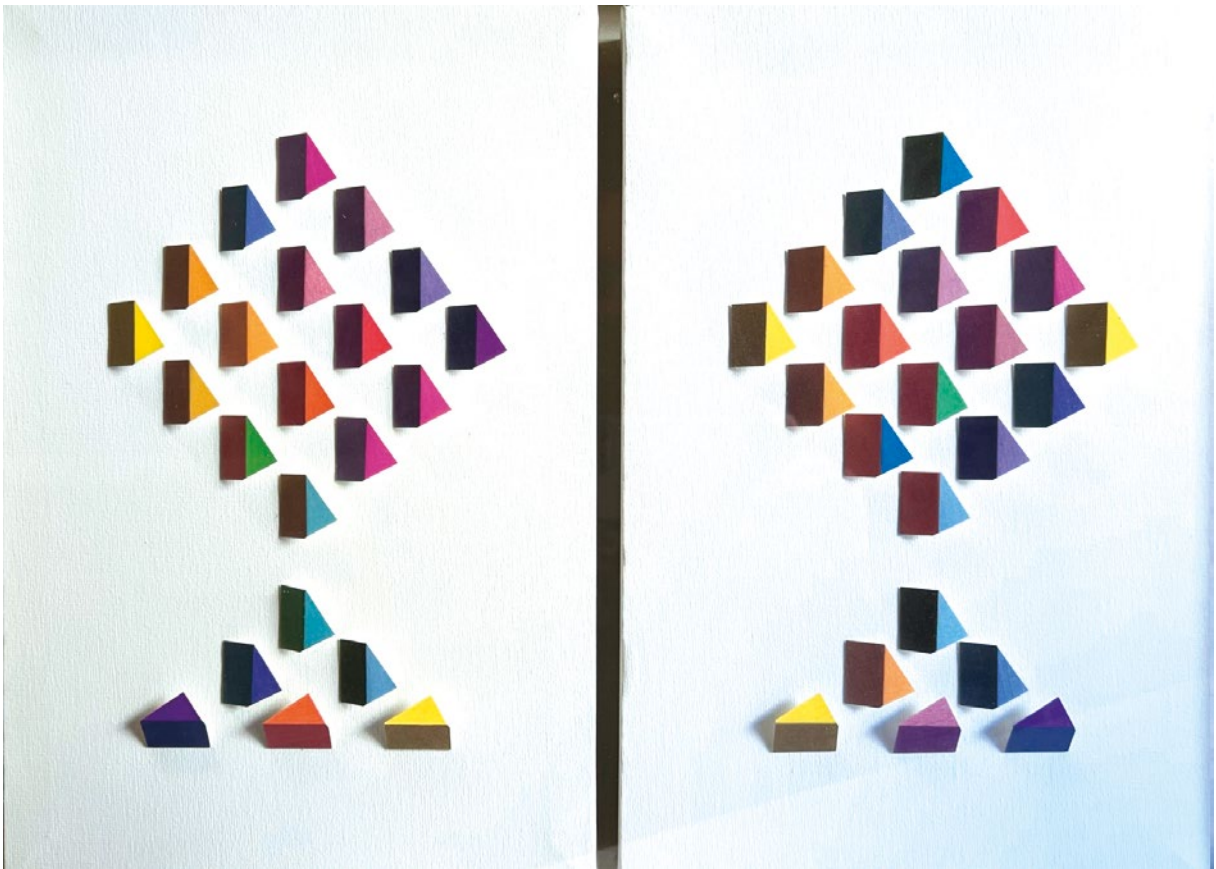
Polyritmos 89-90-91-92 mixta/lienzo 45,5x45,5 cm

Polyritmo 102 mixta/lienzo 24x34 cm

Polyritmo 100 mixta/lienzo 30,5x55,5 cm

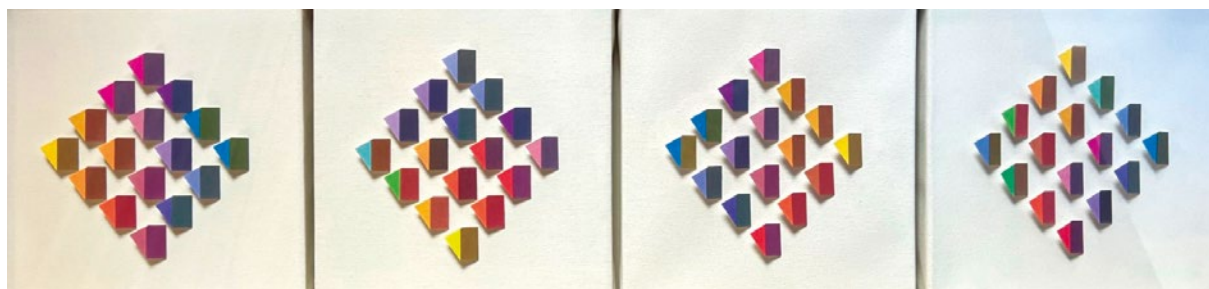
Polyritmos 114-115 mixta/lienzo 46x34,5 cm

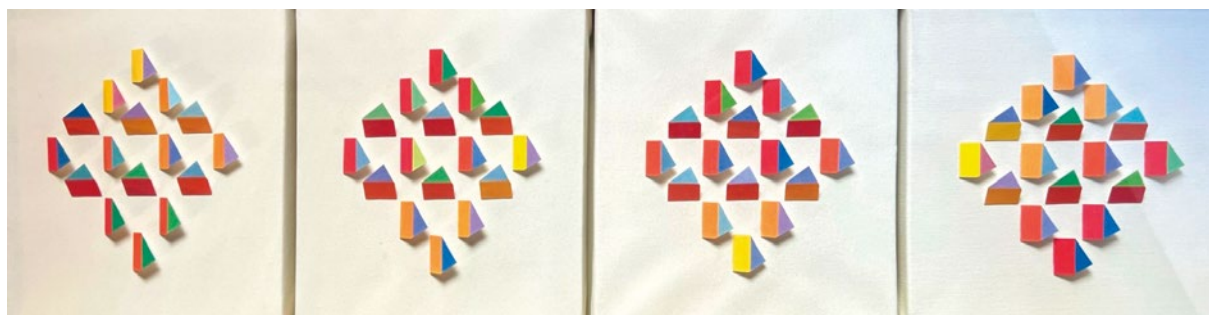
Polyritmo 101 mixta/lienzo 24x34 cm

Polyritmo 116 mixta/lienzo 24x34 cm

Polyritmos 108-109-110-111 mixta/lienzo 86x24 cm

Polyritmos 104-105-106-107 mixta/lienzo 86x24 cm

