

FLAMENCO EN BRONCE

Jesús Gavira

arte flamenco
BIENAL DE ARTE FLAMENCO DE MÁLAGA

Organizan

Presidente de la Diputación
Francisco Salado

Director-gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol Málaga
Arturo Bernal

Director de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga
Antonio Roche

FLAMENCO EN BRONCE
de **Jesús Gavira**

Comisario de la exposición
Enrique Lepiani

Diseño
Antonio Conde

Fotografías
Antonio Pastor (Agencia Punto Press)

Imprime
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA)

FLAMENCO EN BRONCE

Jesús Gavira

LA SOLIDEZ DE UN METAL Y EL PELLIZCO DE UN ARTISTA

Dentro del amplio abanico de actividades que ofrece la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga se encuentra la exposición 'Flamenco en bronce', del escultor mairenero Jesús Gavira Alba, que recalca en Málaga capital y en Antequera.

Como presidente de la Diputación Provincial celebro la oportunidad de acoger esta muestra, que contiene la solidez de un metal y el pellizco de un artista; la fuerza de la obra y la sensibilidad del hombre, siempre en favor del arte jondo, ese que fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2010.

Jesús Gavira nos trae a nuestra Bienal una nutrida representación de su obra, basada fundamentalmente en los numerosísimos premios que instituciones, organismos, asociaciones y entidades privadas conceden al arte flamenco. Algunos tan conocidos como el 'Giraldillo', 'Compás del Cante' o 'La Paula', de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que este año ha recaído en el maestro Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', V Llave de Oro del Cante.

Pero, ante todo, Jesús Gavira es un especialista en Antonio Mairena. No hay esculturas dedicadas al maestro de los Alcores que no lleven la firma de este artista. Lo clava porque lo siente. Lo tiene tan interiorizado que no se concibe separar la personalidad de estos dos genios de Mairena del Alcor.

Además de las obras en pequeño formato, Gavira tiene un catálogo de grandes esculturas asentadas en el espacio urbano de ciudades andaluzas. Destacan la dedicada al arte flamenco en el puente de Triana, en Sevilla o el monumento ecuestre del Rey Fernando, en la plaza del Coso Viejo, en Antequera, entre otras.

Espero que el público disfrute de 'Flamenco en bronce' y de las demás actividades de la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga.

Francisco Salado

Presidente de la Diputación Provincial de Málaga

UN ILUSTRE MAIRENERO

Es complicado realizar una reseña sobre una persona cuando has vivido durante más de veinte años separado de ella tan solo por la pared de tu casa. Una persona con la que por añadidura te unen vínculos familiares.

Esa dificultad la agrava el hecho de que se trata de un artista, esto es, un hombre que mediante su arte expresa la inquietud de su mundo interior. No seré yo quien hable de su concepción estilista o de sus formas creativas, pero sí indicaré que su obra refleja toda la eferescencia de sus pasiones intrínsecas... Y una fundamental para Jesús Gavira Alba es el flamenco.

Ejerce además una labor de embajador de su pueblo por toda Andalucía. No en vano fue designado en 2017 'Mairenero Ilustre', aportando la argamasa que construye los puentes más sólidos: el arte y la cultura.

Efectivamente, Jesús presume de mairenero nada más traspasar los límites de nuestro término y nosotros, sus paisanos, de modo recíproco, hemos de sentir un profundo orgullo por la brillantez de su labor artística y también por la consideración general que merece la elevada categoría de su obra.

Y es que sus creaciones, tal como el propio flamenco, intenta ahondar en las raíces del ser humano para estremecerlo. Intenta ser quejío que hace sacudir el alma pujando por expresarse como un cante pleno de sentimiento y trascendencia.

Es por eso es imposible disociar a la persona y al artista Jesús Gavira del arte flamenco, porque comparten una misma esencia. Un espíritu que transforma lo humano en sagrado. Lo vano en sustancial. Lo efímero en eterno.

Que todos ustedes, unidos en la afición y la devoción por la forma de expresión artística más singular de nuestra tierra, disfruten de esta exposición.

Ricardo Sánchez

Delegado del Gobierno andaluz en Sevilla y ex alcalde de Mairena del Alcor

RAZÓN INCORPÓREA

Cuando Antonio Mairena aludía a la “razón incorpórea” no se refería al cante en general, sino a aquellos “cantes solemnes que quemaban la sangre”, según le relató a mi dilecto Paco Vallecillo. Y se lo describía como el ceremonial de los cantaos gitanos de antaño en torno a la toná en el arrabal de Triana, abrazados entre sí, que se desembocaba en “el símbolo eterno de una raza”.

Era, pues, un rito que daba lugar a una nueva fase de la vida cantaora. Lo mismo que la ceniza es el símbolo de la Cuaresma para los católicos, aquellas reuniones de cabales eran la preparación inmediata para alcanzar la naturaleza de lo inmaterial, de lo etéreo. La materia destituida de toda forma se les aparecía a quienes no necesitaban, por tanto, de lo material para ser racional, dado que el médium de expresión era el duende.

Esta filosofía corpuscular es, obviamente, intangible, invisible, como revela Jesús Gavira en su metafísica de lo ideal de pureza en defensa de lo heredado, una escultura que, como el cante, exige una esforzada capacidad de concentración para situarnos ante la arqueología del saber, y en la que la silueta del duende se abraza a la musicalidad de la guitarra para trazar, sin duda, un universo común entre los grandes maestros, pero también para dar al mairénismo legitimidad histórica y hacerlo matriz de la prótesis cultural del flamenco gitano-andaluz.

Manuel Martín Martín
Premio Nacional de Flamencología

La Paula
Premio de la Bienal de Arte
Flamenco de Málaga

LA PAULA, EL PREMIO DE LA BIENAL DE ARTE FLAMENCO DE MÁLAGA

La Diputación Provincial de Málaga se ha sumado a otras instituciones, organismos y empresas que han confiado en Jesús Gavira Alba la creación de su icono representativo del arte jondo para galardonar a personalidades. En 2017 le encargó esculpir el premio que concede la Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que recibió en esa quinta edición el desaparecido artista malagueño Antonio de Canillas en el Teatro Cervantes.

El escultor supo captar con gran sensibilidad nuestro deseo y dotó al proyecto de una acertada iconografía malacitana que representa plenamente lo que se pretendía: una musa flamenca sobre olas del Mediterráneo, con una paleta de pintor a modo de peineta que recuerda la tradición pictórica de Málaga. Y dentro de la paleta, un conseguido retrato de La Paula, una bailaora gitana malagueña, que pudo ser estrella en los tablaos más importantes del país pero que acabó actuando en los cafés y en las fiestas flamencas de su ciudad. Sus últimos días los pasó en un manicomio.

Para la Málaga flamenca es un orgullo que la firma de Jesús Gavira esté presente en cada edición de la Bienal. Este mairenero y mairenista le pone nombre y apellidos al flamenco hecho en bronce. Un artista, un genio, con una notable e importantísima producción escultórica, que ahora se ve incrementada con esta obra dedicada a La Paula.

Además, le agradecemos la excelente disposición que ha tenido para reunir sus principales obras de pequeño formato bajo el título 'Flamenco en bronce', en el marco de la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga. Una edición más, los nombres de Mairena del Alcor y Málaga quedan unidos por el flamenco, en esta ocasión por la figura de Jesús Gavira.

Antonio Roche

Director de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga

EL MAUSOLEO DE ANTONIO MAIRENA

Es frase conocida del filósofo medieval Bernardo de Chartres que somos como enanos subidos a los hombros de gigantes. Podemos ver más allá porque nos apoyamos en quienes nos precedieron. Antonio Mairena, cantaor y pensador gitano, sabía bien esto y por eso su obra es un gran homenaje a sus maestros.

El monumento funerario de Antonio Mairena es una perfecta alegoría de ello. Antonio sentado con determinación en una silla de anea con la Llave del Cante en su mano derecha, está sobre cuatro de sus principales maestros: Joaquín el de la Paula, Manuel Torre, la Niña de los Peines y Juan Talega. Podríamos imaginar que cada uno de los citados estuviera a su vez, sobre otros tantos. Con dos o tres peldaños más llegaríamos a los orígenes del cante, en una especie de zigurat babilónico con fuertes basamentos, como evoca una conocida letra de soleá: Se hundió la Babilonia / porque le faltó el cimiento / nuestro querer no se acaba / aunque falte el firmamento.

Decía Ernst Jünger: “La cultura se basa en el tratamiento que se da a los muertos; la cultura se desvanece con la decadencia de las tumbas”. Vivimos en una cultura decadente que, sintomáticamente, esparce cenizas de incinerados por cualquier sitio. Jesús Gavira lucha contracorriente de los tiempos y por eso honra a los muertos, a nuestros muertos. Ahí está el sobrecogedor mausoleo de Antonio Mairena, que hunde sus cimientos en la tierra, como un zigurat mesopotámico.

Ramón Soler Díaz
Presidente de la Fundación Antonio Mairena

Mausoleo de Antonio Mairena
Estructura Piramidal
Bronce y mármol
1.986

**Antonio Mairena sentado
en su cátedra**
Mausoleo de Antonio Mairena

Pastora Pavón, Niña de los Peines
Pilar del Mausoleo de Antonio Mairena
Bronce

Joaquín el de La Paula
Pilar del Mausoleo de Antonio Mairena
Bronce

JOAQUÍN EL DE LA PAULA

En cada arruga una cueva

En cada cueva un cante

En cada cante una huella

Conquistar el pasado para perpetuar un ideal de belleza clásico está justificado cuando el arma y el alma que porta Jesús Gavira en sus catedráticas manos representan el equilibrio y la armonía de su escultura flamenca.

El proceso creativo por el que el artista mairenero conceptúa el busto de Joaquín Fernández Franco "Joaquín el de la Paula" (1875-1933) funde la ética y la estética del cante y la escultura.

Presenta una pieza de volúmenes proporcionados que tiende a buscar la idealización de un mito flamenco más que la imitación fisonómica realista y fiel de un cantaor al que únicamente conoció en fotografías y a través de melodías interpretadas por otros artistas, principalmente en la voz de Antonio Mairena.

Así, el gitano de Alcalá se presenta como una deidad del Olimpo de los Dioses Flamencos, una representación que proyecta la virtud y la dignidad de los cantaores decimonónicos en la que sólo el bronce y su textura recuerdan el carácter étnico y social del cantaor.

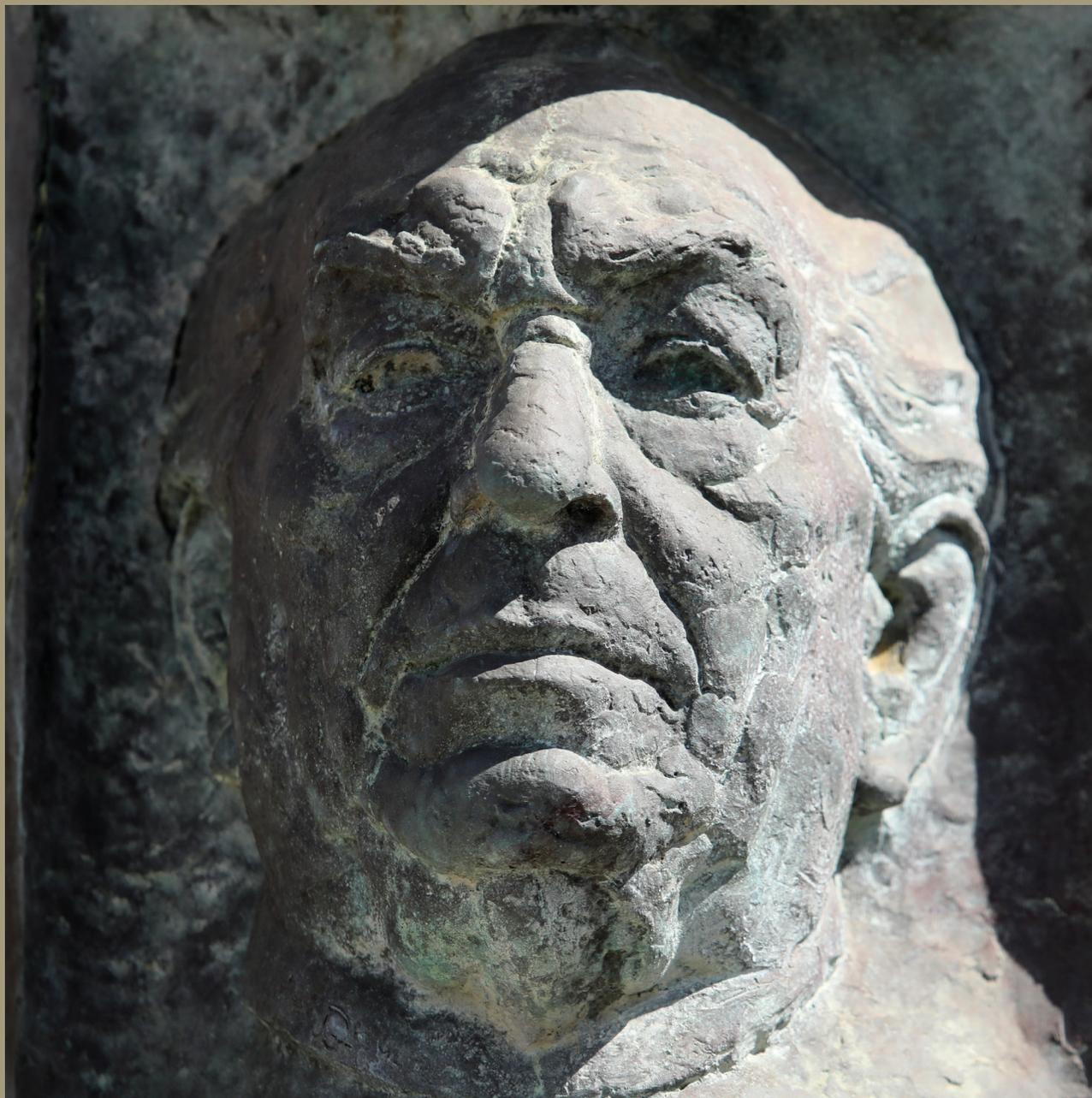
El manejo impecable de la técnica se alía pues con la intención artística de Gavira que interpreta y transforma tiempos pretéritos resultando una escultura de sonido milenario, una obra clásica, maestra.

Pedro Madroñal Navarro

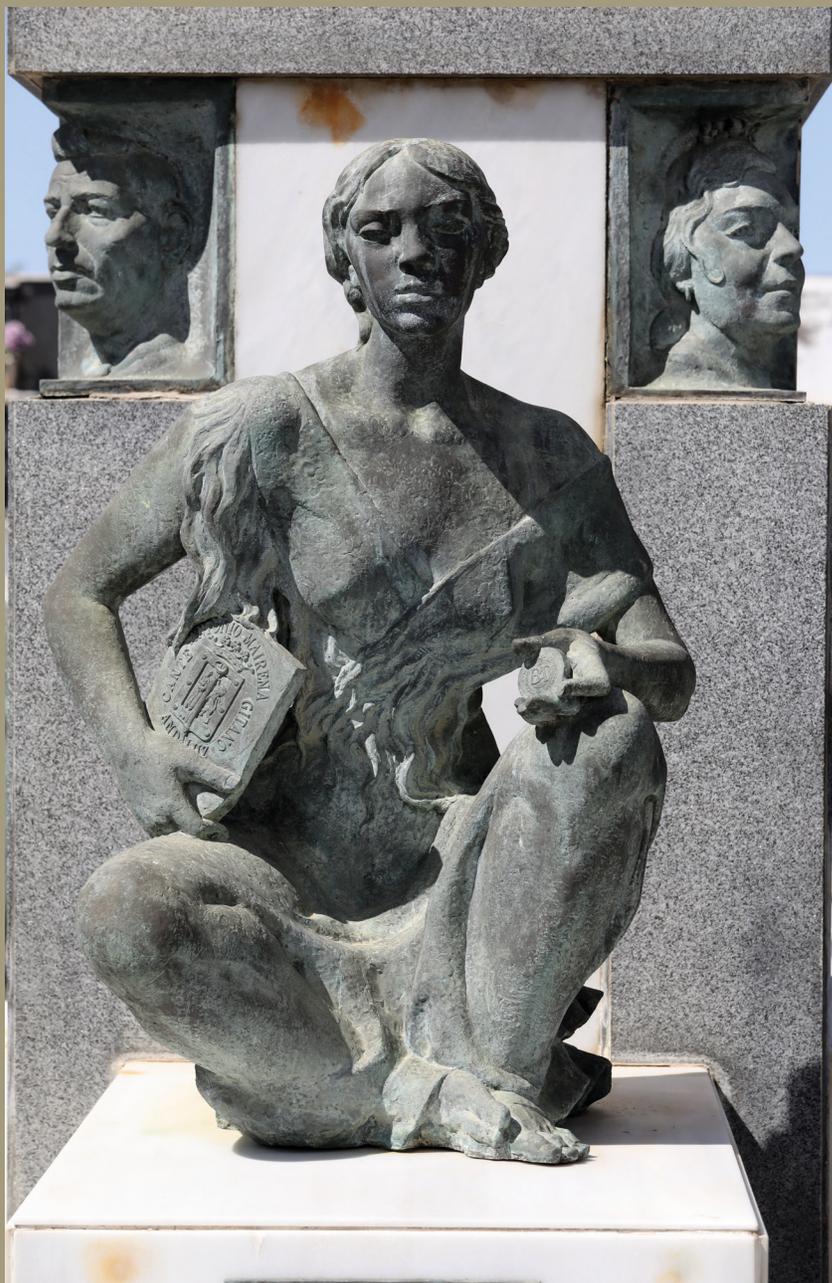
Manuel Torre
Pilar del Mausoleo de Antonio Mairena
Bronce

Juan Talega. Fundamento investigación cante gitano andaluz.
Mausoleo de Antonio Mairena
Bronce

**Musa del cante gitano
andaluz portando Medalla
de Oro de Bellas Artes**
Mausoleo de Antonio Mairena
Bronce

Retrato escultórico 50 aniversario de Antonio Mairena como artista
Bronce
1979

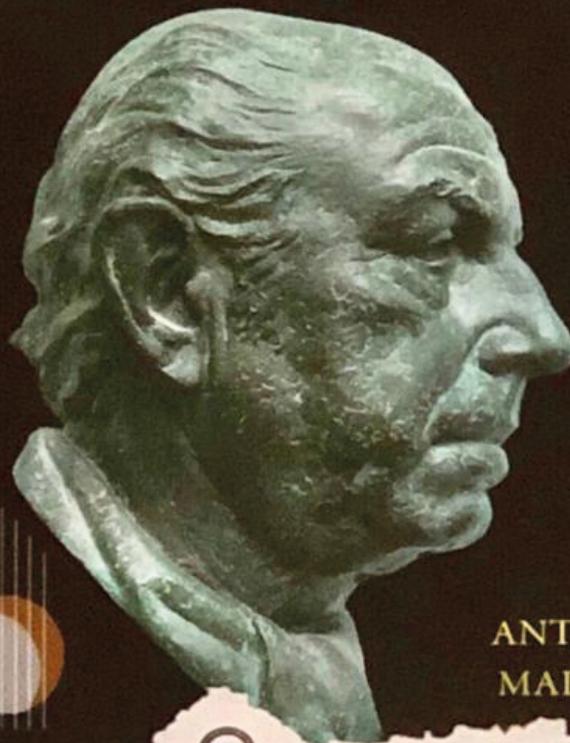
Aniversario

X
X
X
V

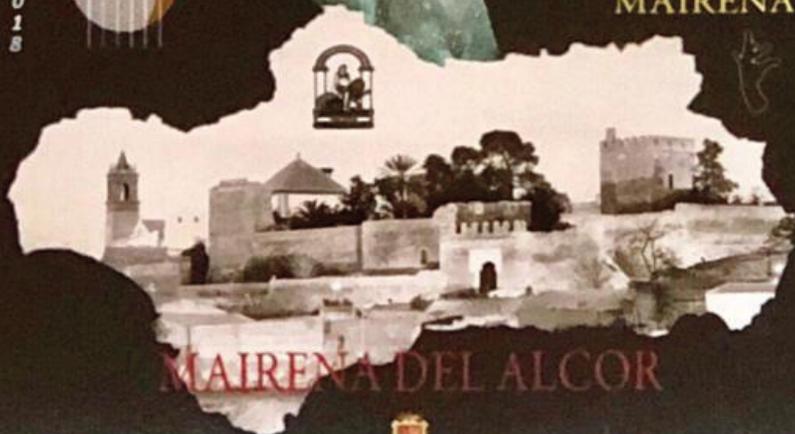
1 y 2 de Septiembre 2018

LVII FESTIVAL

de
CANTE
JONDO

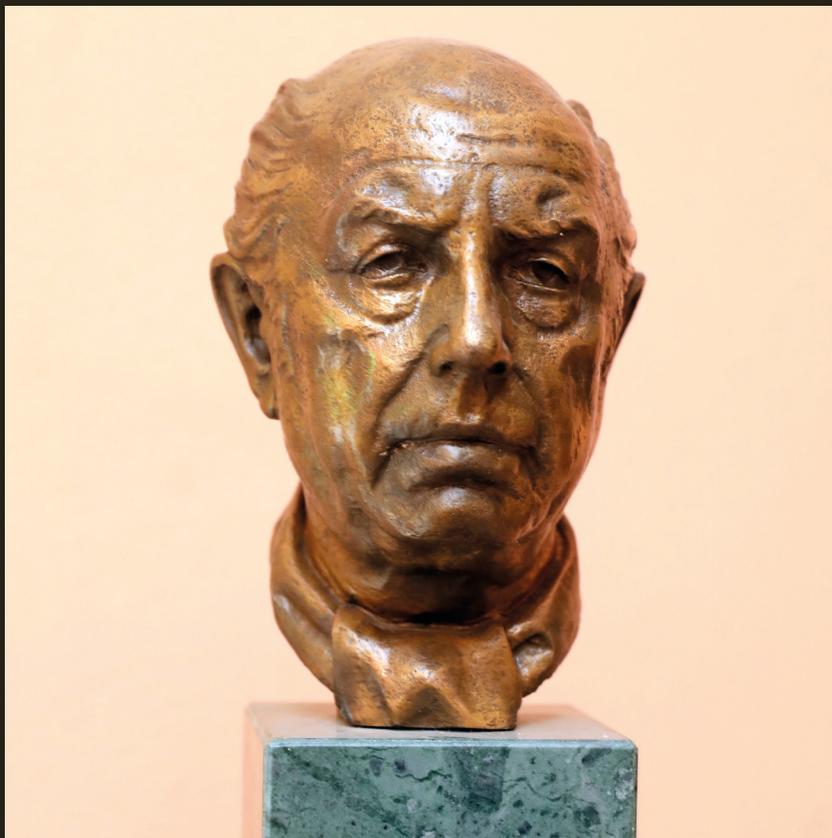
ANTONIO
MAIRENA

MAIRENA DEL ALCOR

Homenaje a Antonio Mairena en el XXXV aniversario
del nombramiento de Hijo Predilecto de Andalucía

Antonio Mairena: Distinción Crisol del Cante Jondo
Bronce

CRISOL DEL CANTE JONDO

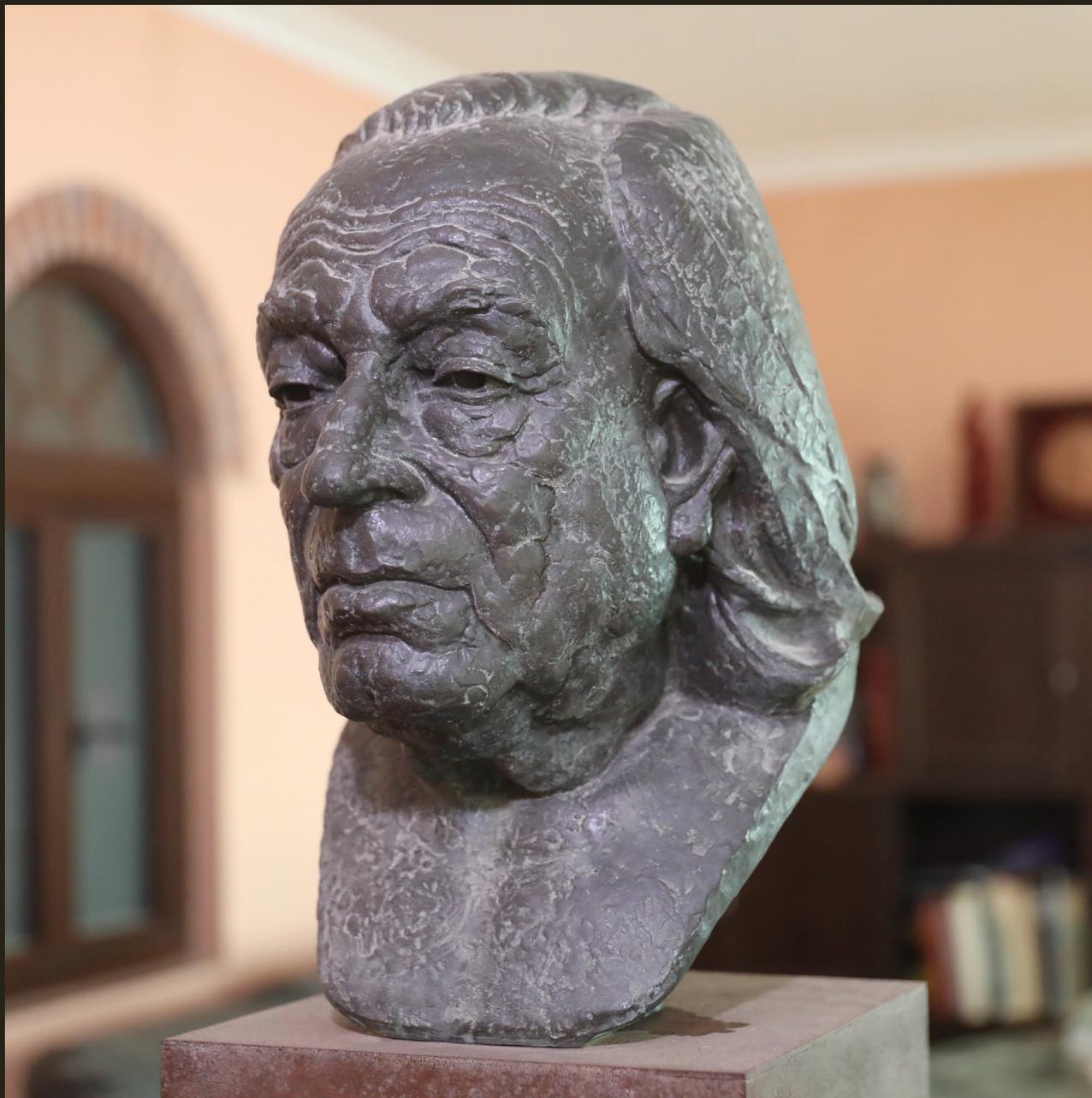
Sólo la eterna solidez del bronce consigue el sueño de detener la vida. Sólo esta milagrosa alianza entre la materia y las diestras manos de quien la maneja libra de la amenaza del olvido a un gesto efímero, a una mirada que una vez nos miró dejándonos marcados para siempre. Jesús Gavira, una vez más, lo logra y nos devuelve, eternamente vivo, al maestro que señaló el sendero de la cultura gitano andaluza y del cante, su expresión más nítida.

Es consustancial a los grandes artistas el situarse al margen del tiempo. Tal sucede con Antonio Mairena, cotidianamente presente entre quienes le admirábamos. Jesús Gavira lo captó aquí cuando en su Festival Antonio celebraba sus cincuenta años de vida artística. Pero esa alianza entre el bronce y la destreza del escultor consiguen quebrar esas fronteras y abrir para Antonio el ancho horizonte del tiempo infinito sobre el que se extenderá el magisterio cantaor del mairenero.

Juan Manuel Suárez-Japón

Monumento Niño Ricardo
Plaza Cristo de Burgos
Sevilla

Retrato escultórico Rafael Alberti
La poesía flamenca de la Generación del 27

Boceto Antonio Mairena
*Proyecto tamaño natural
en el primer centenario*

Aire Andaluz
Bronce

AIRE ANDALUZ

Aire andaluz es una obra producida en la década de los setenta, momento en el que el maestro de maestros, Jesús Gavira Alba, se encuentra cosechando numerosos galardones y premios, y experimenta con una figuración poética en la que prima la simplificación formal y orgánica.

El desplante y el gesto de la bailaora condensan con su porte toda una lección del buen hacer escultórico.

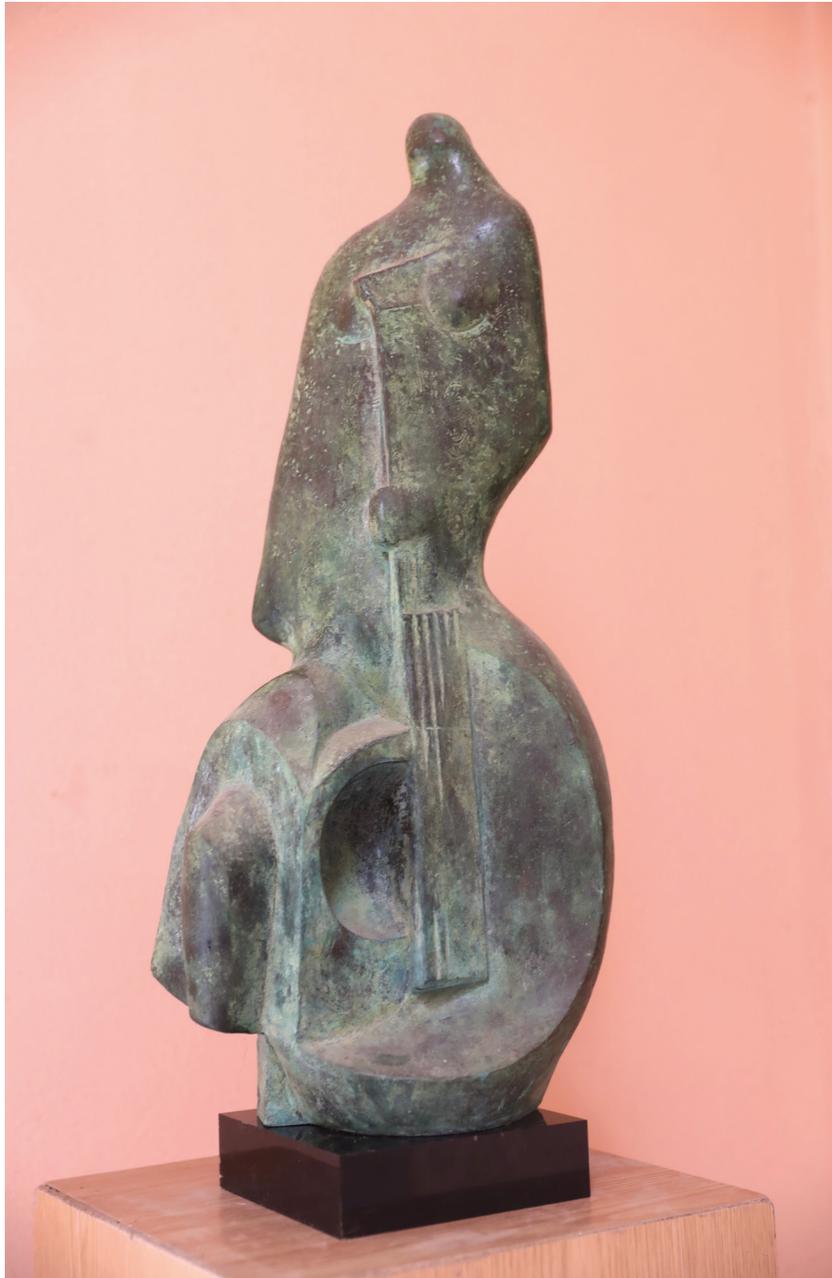
Aire andaluz es una estilización que se ajusta a la configuración compositiva de S praxiteliana, en la que se transparentan amplias masas y volúmenes, ceñidos de formas cóncavas y convexas y contenidos alabeados y tectónicos, mediante los cuales ha captado la esencia del cuerpo en movimiento. Un cuerpo, una brisa, una luz que irrumpen y se distorsionan en el espacio; que mueve puertas, ventanas y balcones en diálogo con las nubes cortadas en abanico por rayos encendidos. Un lugar que se traduce en tensión y pasión corporales, rompiendo la simetría para acentuar la elegancia proteica del baile flamenco.

La Tatiana y La Esmeralda fueron la inspiración para llegar a la expresividad de la escultura, poniendo el tiempo en la memoria hasta conseguir la unidad soñada de la belleza en pleno equilibrio y acción lumínica.

La abstracción formal acentúa, mediante una síntesis interpretativa de la bailaora lo simbólico y significativo. Jesús Gavira, ha buscado la monumentalidad corpórea, dotando a la figura de una exigua cabeza marcada con el moño, en cuyo rostro se insinúa el verbo, y el resto es una mirada plena hacia su interioridad. Paisaje cómplice de la sensualidad del mar y el horizonte tratado con superficies texturadas, sembradas de frutos y de rosas, en el que la piel se funde con el vestido de volantes en continuos ritmos, como el abrazo de los amantes, que aletean en la ingravidez. Presencia sublime.

Olegario Martín Sánchez
*Profesor Titular de Universidad – Departamento de
Escultura e Historia de las Artes Plásticas
Universidad de Sevilla*

Razón incorpórea
Bronce

Nana Flamenca
Premio Nacional de escultura. Medalla de oro de la Fundación Jacinto Higuera.
Bronce

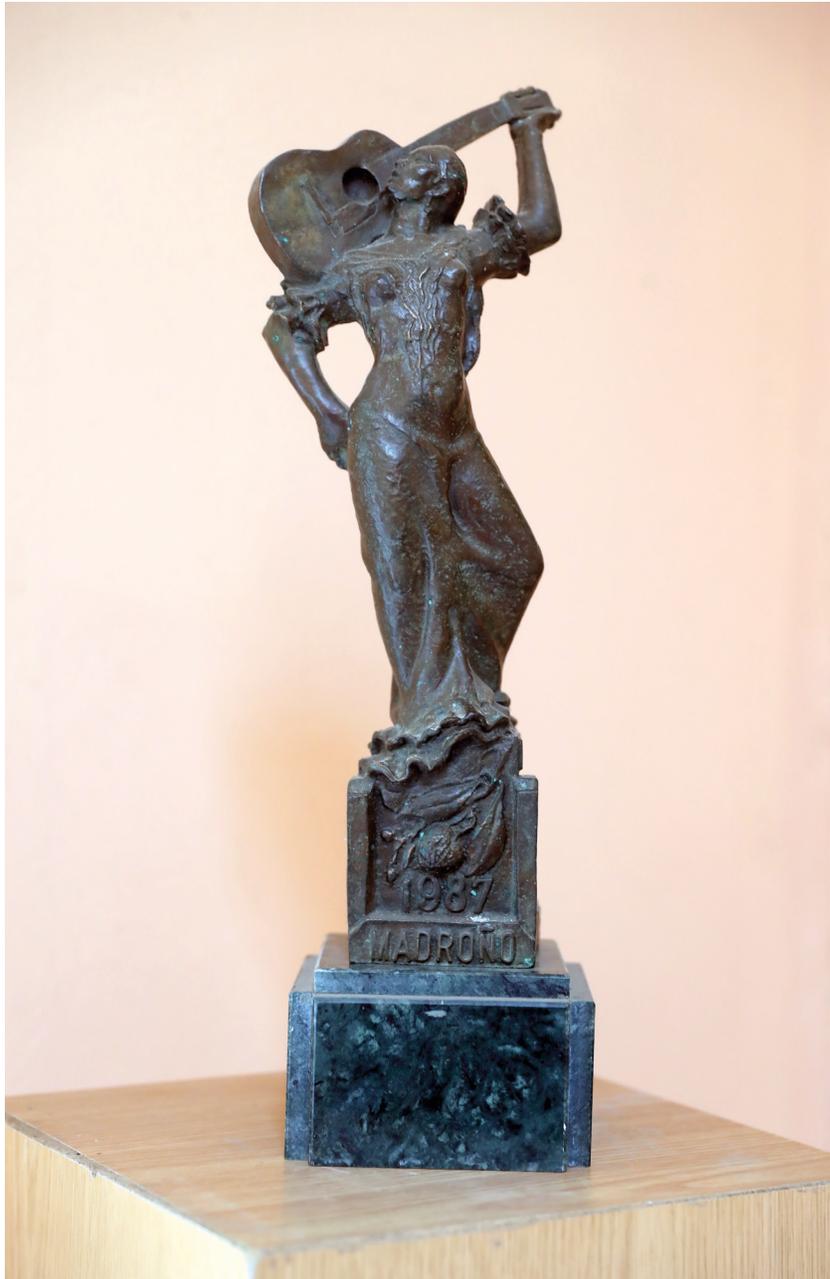
Nana Flamenca
*Premio nacional para estudio de
escultura Florencia.
Beca Martínez Montañez.*

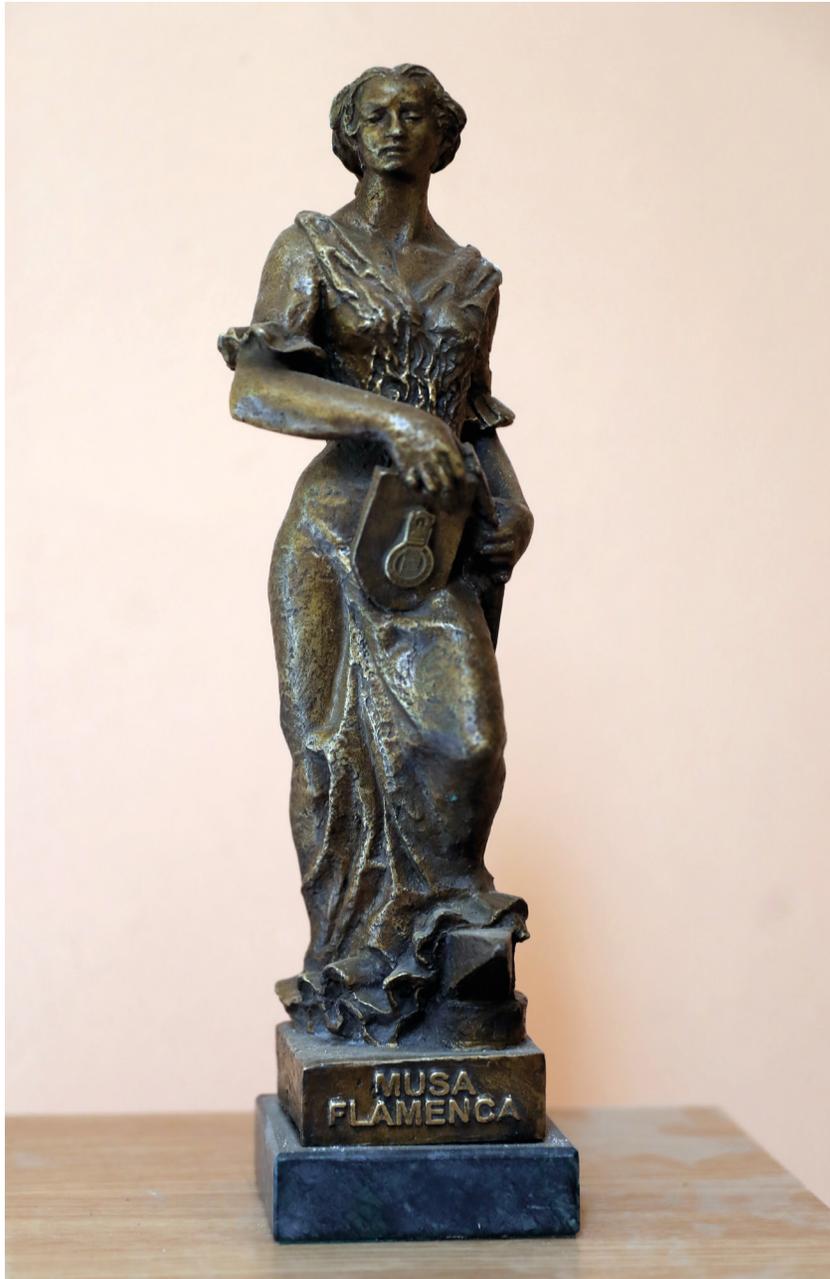
Seguriya
Distinción Jacinto Higuera.

Madroño flamenco
*Distinción de Montellano para
jóvenes promesas del flamenco.*

Musa Flamenca
*Distinción de la Federación de
Entidades flamencas de Sevilla.*

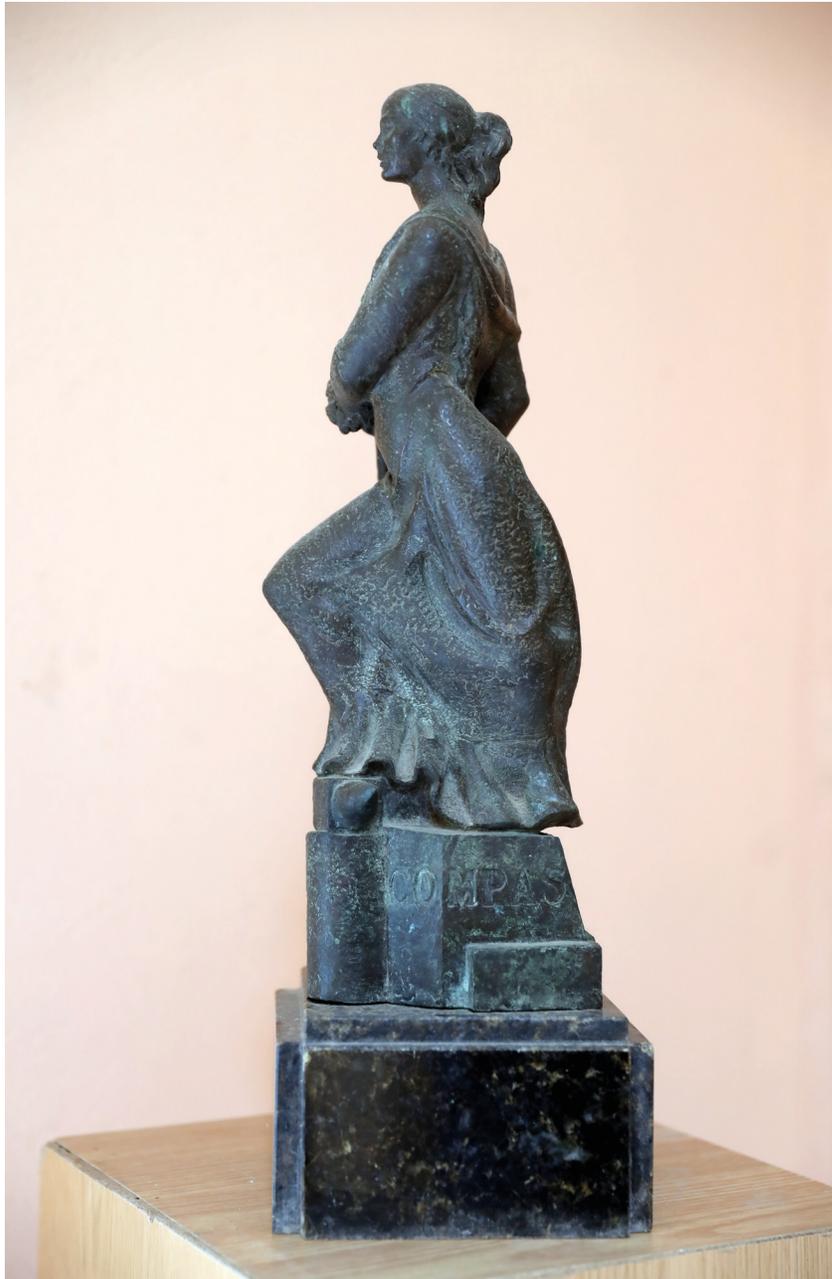
Pastora Pavón
Distinción "Verde que te quiero verde"
del festival "Al Gurugú" de Arahál.

Premio Pureza Flamenca
Casa del Arte Flamenco
Antonio Mairena.

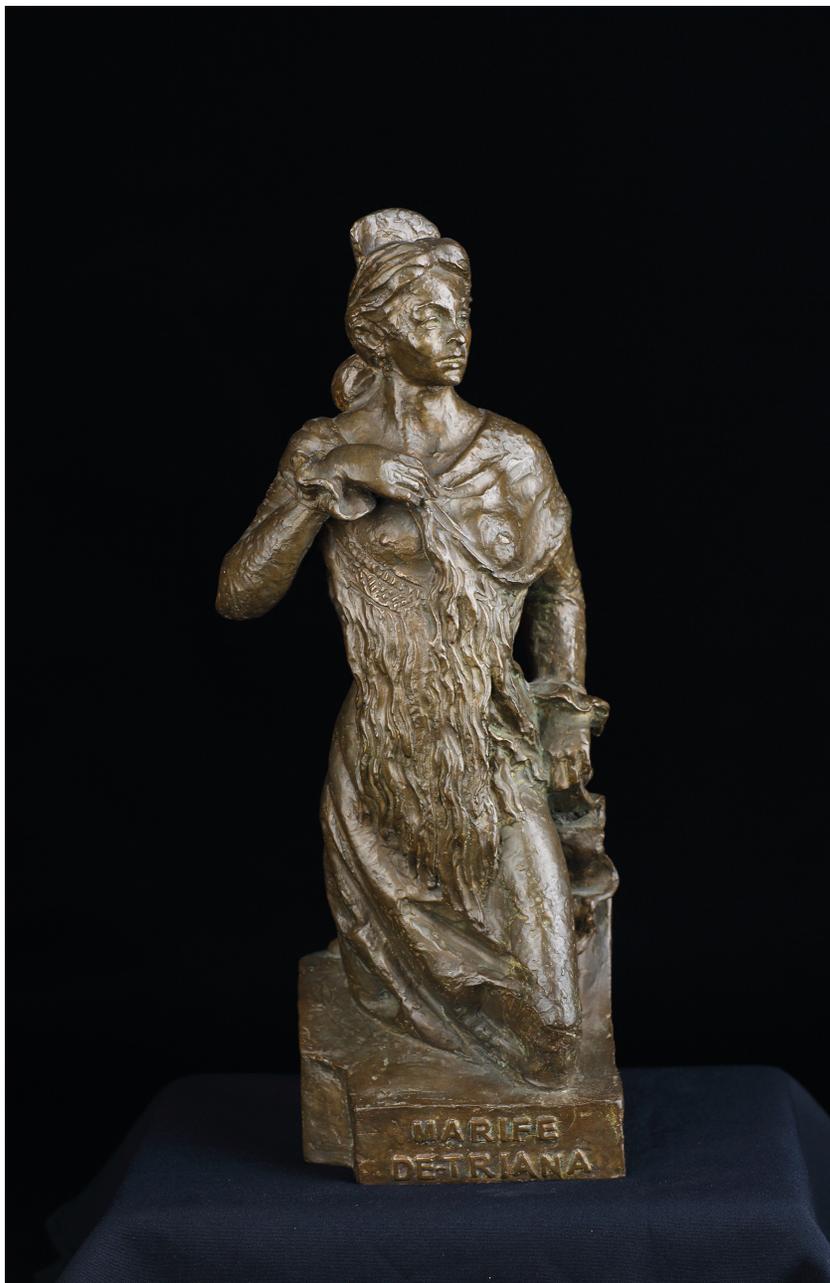
**Boceto para monumento
"Triana al Arte Flamenco"**

**Giralillo de la Bienal
de Flamenco de Sevilla**

Marifé de Triana

MARIFE DE TRIANA

Una obra de gran maestría dedicada a una gran cantaora como fue María Felisa Martínez López, artísticamente denominada “Marifé de Triana” para honrar todo el rico talento que atesoraba. En esta insigne obra, de un gran escultor como es Jesús Gavira, se conjugan todo el arte que llevan en su alma los dos artistas, y más aún si lo inspirado ha venido por iniciativa de una asociación cultural creada para mantener siempre en nuestras almas a una insigne tonadillera, que ya es eterna y lo seguirá siendo.

Un monumento que lucirá en la Triana que la acogió siendo una niña y que esparció la existencia de este barrio por todo el mundo, donde dio a conocer todo el arte que atesoraba.

La Bienal de Arte Flamenco de Málaga puede sentirse orgullosa de exponer esta immaculada obra al contener la misma todo el sentimiento y amor profesado por el autor a una persona a la que adoraba y al mismo tiempo admiraba.

Monumento ecuestre al Infante D. Fernando, conquistador Antequera en 1410
Colocada sobre un basamento en mármol rojo torcal

FLAMENCO EN BRONCE

Jesús Gavira

MÁLAGA

Del 5 al 14 de julio de 2019

Archivo Municipal

Alameda Principal, 23

Málaga

ANTEQUERA

Del 2 al 14 de septiembre de 2019

Sala de Exposición del Ayuntamiento

Calle Infante Don Fernando, 70

Antequera

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORADORES

LO GUENO

MEDIOS OFICIALES

