

Exposición

PIE DE OBRA: ANEXO

Sara Canteli

26 de julio - 27 de agosto de 2023

Sala de Exposiciones

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo

Sara Canteli. El arte como camino.

Sara Canteli es una joven pintora de origen asturiano. Nacida en 1999, creció, tal y como ella define, en un entorno culturalmente activo que, como podemos constatar, favoreció su creatividad y ha sentado las bases de una personalidad que explica que, pese a su juventud, esta artista muestre una madurez que puede parecer sorprendente.

Tal y como expresó Martha Nussbaum, la educación de la capacidad creativa y artística es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática y para el progreso. Son los artistas los que, en sus palabras, piden que la imaginación vaya más allá de sus límites habituales, para ver el mundo de nuevas maneras. Sara Canteli busca con su arte expresar esa nueva visión del mundo y nos interpela sobre el sentido de la vida. Su madurez radica en esa temprana relación con la expresión artística y se nutre de una creatividad que se ha valorado y fomentado como un pilar de la propia identidad. Ella misma afirma que cree en el arte como un proceso, un camino, como una transmisión de vivencias que se plasman en formas y colores. Su arte es un testimonio vital y una materialización de su filosofía. Pretende interpelar a quienes se enfrentan a su obra e integrarlos en reflexiones que son a la vez individuales y colectivas. Sara Canteli propone una experiencia integral, tanto estética como ética. Nos muestra sus reflexiones, sus ideas y sus compromisos con la humanidad, las mujeres, la naturaleza. Es una joven que, como toda su generación, nos pregunta y se pregunta sobre el futuro y sobre nuestra propia naturaleza, sobre el mundo y sobre nuestros mundos interiores. Su planteamiento nos acerca a una visión integradora de la creación artística. Aspira a que sus creaciones hagan converger sus vivencias con las de los espectadores, a integrar las experiencias artísticas y vivenciales.

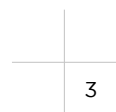
A lo largo de su corta trayectoria creativa, ha elaborado diferentes proyectos, desde *Magma* a *Pieles*, ha experimentado con diferentes gamas cromáticas y con técnicas diversas. Es una artista minuciosa, que prepara sistemáticamente los lienzos, elige las materias, juega con las texturas y los formatos. Maneja diversos recursos expresivos desde el lienzo a las instalaciones, juega con las formas geométricas y con materiales como el pan de oro, la piedra pómez pulverizada, la arena o los acrílicos, con una fuerza y una seguridad arrolladoras.

La muestra que se presenta en la sala de exposiciones de nuestro Edificio Histórico, reúne piezas de los diferentes proyectos de la artista, de manera que podemos recorrer toda su trayectoria y conocer una obra tan original como atrayente.

Tal y como ha sintetizado Julia Barroso, esta exposición nos permite acercarnos a la creación de una joven, sólida y resuelta artista que realiza en su obra una trasposición casi literal de las ideas y sensaciones que proliferan en su interior.

Con toda la fuerza de la vida y toda la luz que bulle desde dentro, la obra de Sara Canteli es recibida en nuestra sala como parte del compromiso de la Universidad de Oviedo con el colectivo de jóvenes artistas que mantienen la vitalidad creativa en Asturias.

María Pilar García Cuetos
Vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural

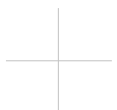
DIEZ AÑOS DE PINTURA Y ARTE

En esta ocasión presentamos ante la Universidad de Oviedo la obra de una joven artista ovetense que lleva pintando desde que era muy niña. Desde hace diez años y muy en firme, lleva realizando tareas artísticas de manera sistemática y que busca y encuentra el momento para compaginarlo con su profesión sanitaria y sus obligaciones y aficiones. La exposición sigue un decurso cronológico, por colecciones nacidas como proyectos puntuales y sucesivos que se encadenan en el fondo, dado que esta artista busca sin cesar crear su estilo y ser fiel al mismo, lo que paradójicamente, le obliga a buscar caminos divergentes en los modos de expresión hasta poder determinar cuál siente como suyo. Esta actitud, al margen de modas y de imperativos externos, nos ofrece una pintura que tantea modos pero que es sincera en su mensaje.

El proyecto expositivo actual consiste en presentar de manera cronológica las diferentes secuencias, en parte mostrado en su libro *Pie de Obra* en el que tuvo el gusto de participar junto con otros nombres de la crítica y la literatura. Su acrílico sobre papel de 2013 *Eclósión* y el óleo sobre tabla de 2015 *Iter*, denotan su inclinación por estructurar lo caótico mediante recorridos formales de la luz, proceso que va a intensificar en sus conjuntos posteriores. La primera colección que realizó a partir de 2016 se denominaba *Magma*, unos trabajos densos a base de superposición de muchas capas de pintura. De ella, *Caesarea*, composición realizada en un cuadrado de 100 x 100 cm en acrílico con el pie apoyado sobre uno de sus ángulos, muestra un mundo germinal cósmico, de esferas rodeadas de espirales de vértigo que conectan los mundos solares y terrestres posibles con la fuerza del magma de un volcán. A base de pinceladas largas y ágiles en acrílicos, los colores vivos rojo, amarillo y negro con algunos matices definen ese mundo en explosión. Para la autora, representan la unión fraternal dentro del útero materno, dos esferas unidas en distintos tiempos de gestación en la que la ocre es el ámbito de su hermano Luca, la otra, la suya propia. *Épsilon* es el nombre de otro lienzo de la serie en que alude a la letra griega al “cero”, a lo minúsculo, a la nada. Compuesta por grandes pinceladas que se dispersan, da idea del torbellino de la búsqueda. Cosmos y mito se unen en su visión de los lienzos *Circe*, *Fragua*, *Ariadna* y *Cometa*, de 2017.

Cuadratura (Trampa), 2018 referido a la “cuadratura del círculo”, es una instalación de pintura acrílica sobre madera concebida como juego matemático en que el espectador se pilla la mano en la trampa de la tapa al intentar tocar la esfera pintada del interior de una primorosa caja de medidas variables según el juego de aberturas.

Alicia, a su vez, en una instalación de un marco apoyado en el vértice en el que, desde arriba hasta caer en una taza de té, una jarra vierte chorros de pintura roja y negra, evocando a la heroína de Lewis Carroll con la leyenda “donde siempre era la hora de tomar el té”. Las dos composiciones circulares que incluyen plato y taza volcada, *La hora del té* (I y II) invierten el colorido respectivo de los juegos siguiendo el desajuste de la percepción del mundo distorsionado de la pequeña protagonista literaria.

Red Moon (luna roja) que se inspiraba en la llamada “Luna de sangre” del verano de 2018, realizaba una pintura volcánica pero de menos texturas que la anterior, en formato circular, no está presente en la exposición, lo mismo que con anterioridad *Vulcano* y *Circe*, que redundaban en la idea mágica con variaciones de texturas, tamaños y significados. *Iter* y *Ariadna* nos hablan del camino y la búsqueda, la serie *Pandora* alude a las fuerzas oscuras míticas referidas a la mujer. Un desnudo femenino de 2019 interrumpe el transcurso de pintura matérica para representar un torso femenino en óleo sobre lienzo titulado *La luz tras la persiana*, que recurre a un juego de sombras de fondo en escala de grises y otro lineal que atraviesa en diagonal el cuerpo en la zona de su distintivo genital. El color verde, la esperanza, sustituye la intensidad de los rojos anteriores, el sentido radial y el nudo del embrollo que se debe desentrañar, son sus metáforas del mito. *Sapore* incluía cuerdas enmarañadas y un fragmento tejido en el núcleo circular de la composición, seguido de otras obras como *La caja de Pandora* y *Di mare*. Lo mismo sucede con *Lucca*, alusión a su hermano revestido de luz y pieza única de su serie.

Soundart figura en esta muestra con las tres piezas básicas en que Sara Canteli realiza un intento de fusión entre las artes cinematográficas y sus bandas sonoras. *Cinema Paradiso* (2020) representa el foco de luz del proyector basándose en el “love theme” de los besos prohibidos, en que pasiones y esperanzas, rojos y verdes con clara luz cegadora en el centro, evocan la situación de los personajes. Las dos siguientes, de 2021, son *La Misión*, despliegue luminoso realizado al compás de música de Morricone; *La lista de Schindler* es un tríptico de alturas escalonadas y tercera obra de la serie, basada en la película homónima sobre el holocausto nazi. Los colores negro y blanco los usa para referirse al pasado, el dorado que entreteje cada uno de los seis sectores alude a la esperanza de futuro de quienes se salvaron gracias al listado. En rectángulos a modo de escenas de la cinta fílmica, encuadra las situaciones trágicas de maltrato, exterminio y desarraigo de las vidas de las víctimas. El concepto en conjunto es una gran ola de humo, de aquellas nefastas cenizas...

Más tarde comenzó la serie *Cantábrico* (I, II y III, 2021), en alusiones a nuestro patrimonio marítimo y esta fase quedó en suspense con la larga duración de la pandemia. *Sedna*, *La Isla* y *Ventana al mar*, muestran variaciones en textura, colorido y composición con el eje verdiazul que sugieren mapas digitales transformados poéticamente.

A su vez, otra serie realizada se denomina *Pieles*, relacionada con los desnudos de corte figurativo y las manos presentes en la muestra, *Antes de cogerte la mano* (2022). Un importante registro de bocetos y ensayos para sus obras enriquecen la parte gráfica de la exposición.

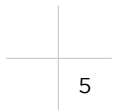
Además de la fisura de la pandemia, su trabajo como enfermera en tiempos de agobio y de miedo, Sara busca terminar de afianzar el sentido de su obra y para ello evoca lugares imaginarios que pueden parecernos mares o montañas. Ahí está en germen su serie *Renaciente*, en la que da algunas vueltas de tuerca a la seducción que sintió por los paisajes de Turner en su aprendizaje infantil. Pintura de muchas capas realizada con lentitud y mucha atención y mimo.

Sara Canteli ha contado con la importante guía de sus maestros, desde Paz Téllez Lobo “Pipi”, que le dio fuerzas y herramientas para buscar su lenguaje. Euliser Polanco, en cuya Academia investigó sin pausa los materiales, composiciones y pigmentos buscando su propio camino. Toño Velasco, con el que busca la definición mayor del dibujo y Luis Azón, con quien desea aprender las técnicas y conceptos básicos del clasicismo como fondo disponible.

Su definición pese a los ensayos figurativos es claramente abstracta y considera que la abstracción es una manera de poder contar historias que no tienen en exclusiva la obra figurativa y que, en definitiva, es su vía de elección para expresarse abierta como está a nuevos horizontes.

Este es un resumen que realizo sobre la obra de la artista, a modo de presentación, cuatro años después de haber conocido de cerca su obra, con la convicción de que la muestra ofrece una vía para el desarrollo de la pintura en la actualidad y para la expresión de una joven que aún habrá de mostrarnos importantes logros.

Julia Barroso Villar
Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo

Sara Canteli (Oviedo, 1999)

FORMACIÓN

2023 Atelier Luis Azón (Oviedo)

2022-2023 Taller de pintura Toño Velasco (Oviedo)

2015-2022 Academia de Arte E. Polanco (Oviedo)

2003-2015 Escuela Crearte (Oviedo)

Sara Canteli

AGAS

EXPOSICIONES

Agosto - septiembre 2022 Joyería DEVARO (Oviedo)

Febrero - marzo 2021 Sala de Exposiciones BBVA (Oviedo)

Noviembre 2021 - enero 2020 Colectiva en Espacio O Lumen (Madrid)

Febrero 2020 Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO)

Diciembre 2018 - enero 2019 Centro Asturiano de Oviedo (CAO)

2018 Manglar Ecosistema Cultural

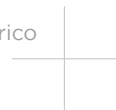
2016 Colectiva en Vertical (Pola de Siero)

2014 Colectiva en Artistas bajo el paraguas (Oviedo)

2010 Centro Asturiano de Oviedo Píccaros

LA LISTA DE SCHINDLER · 2021 · Técnica mixta · Tríptico 50 x 50 cm./100 x 80 cm./30 x 30 cm.

PREMIOS

2013 Primer Premio del IX Concurso de carteles
Voluntad es ... lo que te diferencia

2011 Primer Premio Qué es un rey para ti

2011 Primer Premio de pintura Centro Asturiano
de Oviedo (CAO)

2010 Primer Premio de pintura Centro Asturiano
de Oviedo (CAO)

2009 Primer Premio de pintura Centro Asturiano
de Oviedo (CAO)

PUBLICACIONES

2020 Pie de obra (libro de artista). Editorial Ké-
lebe

2019 Un lugar en la palabra (ilustraciones). Edi-
torial BajAmar

ÉPSILON · 2016 · Técnica mixta sobre lienzo · 100 x 100 cm.

PROYECTOS

Coautora del *Proyecto Atheneas*, intervención urbana y digital ubicada en las paredes exteriores del edificio de Diseño y Tecnología (ESNE) de Asturias.

CIRCE · 2017 · Técnica mixta sobre lienzo · Díptico 60 x 50cm./60 x 70 cm.

CAESAREA · 2016 · Técnica mixta sobre lienzo · 100 x 100 cm.

EL CRUCE A PIE DE LAS AGUAS · 2023 · Acrílico sobre lienzo · 92x92 cm.

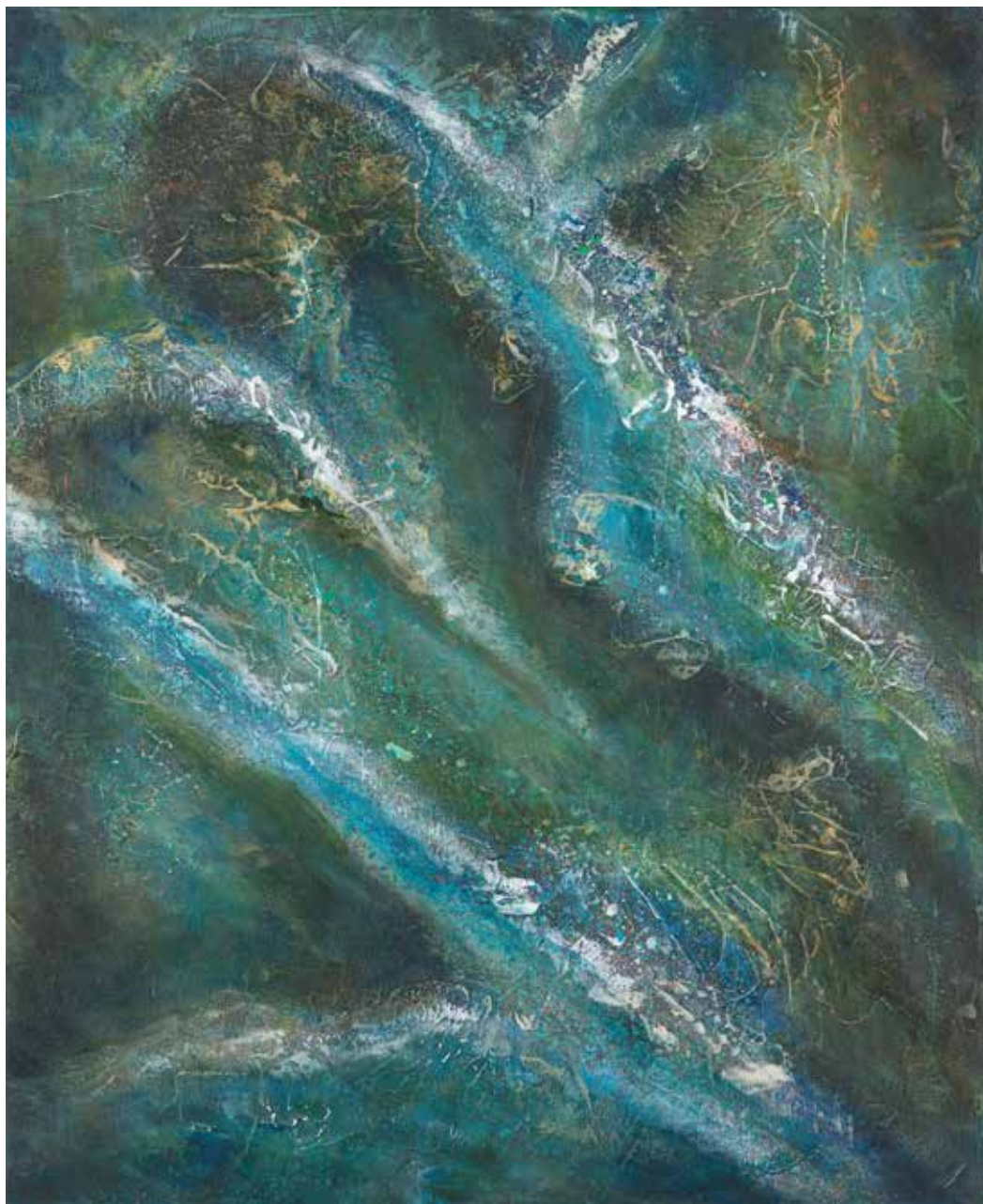
SEDNA · 2021 · Técnica mixta · 119 x 99,5 cm.

LA ISLA · 2021 · Técnica mixta · 92 x 73 cm.

CANTÁBRICO I · 2021 · Técnica mixta · 70 x 60 cm.

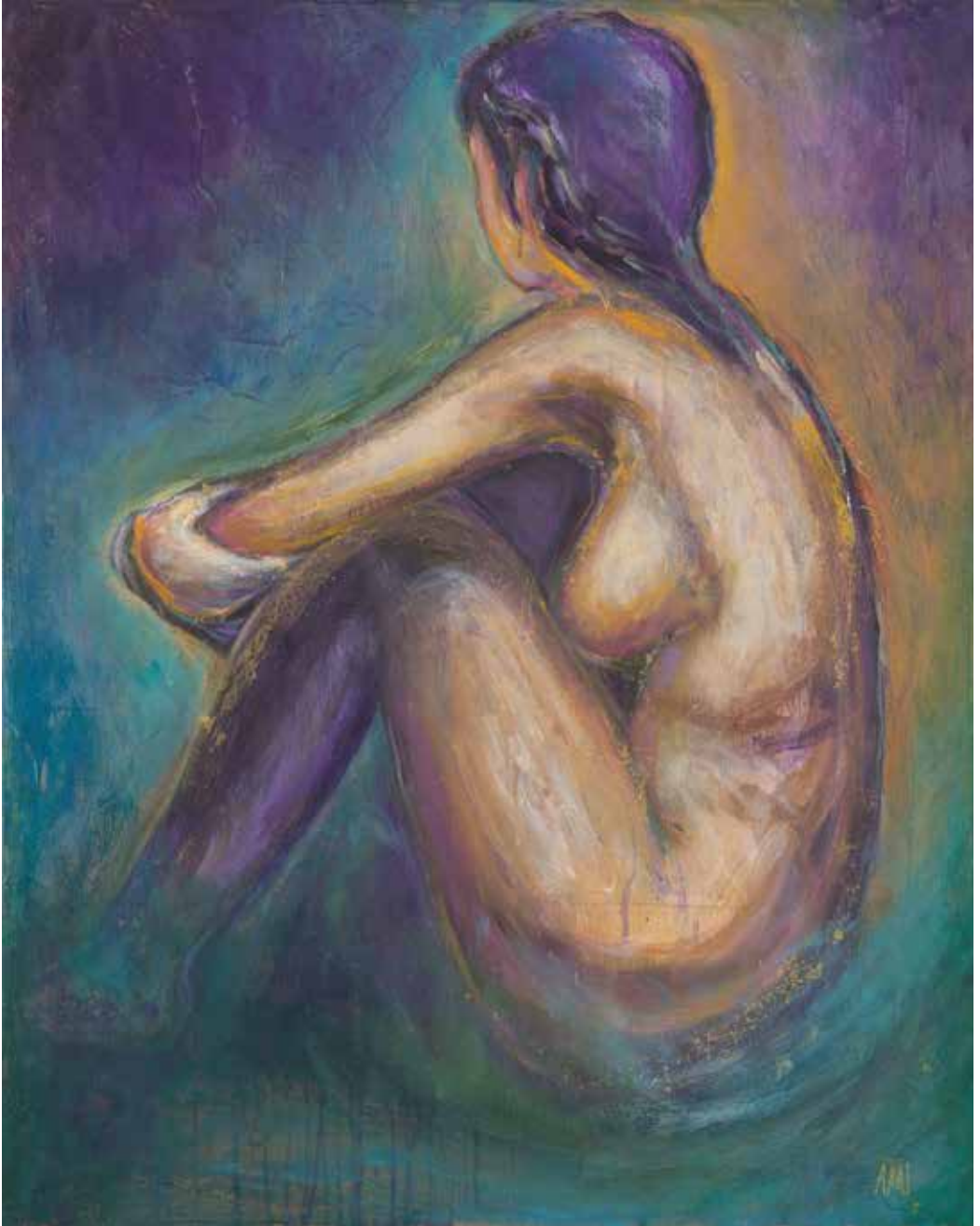
CANTÁBRICO II · 2021 · Técnica mixta · 70 x 60 cm.

CANTÁBRICO III · 2021 · Técnica mixta · 70 x 60 cm.

VORÁGINE · 2023 · Acrílico sobre lienzo · 92 x 73 cm.

EL BREVE ESPACIO · 2023 · Técnica mixta · 81 x 65 cm.

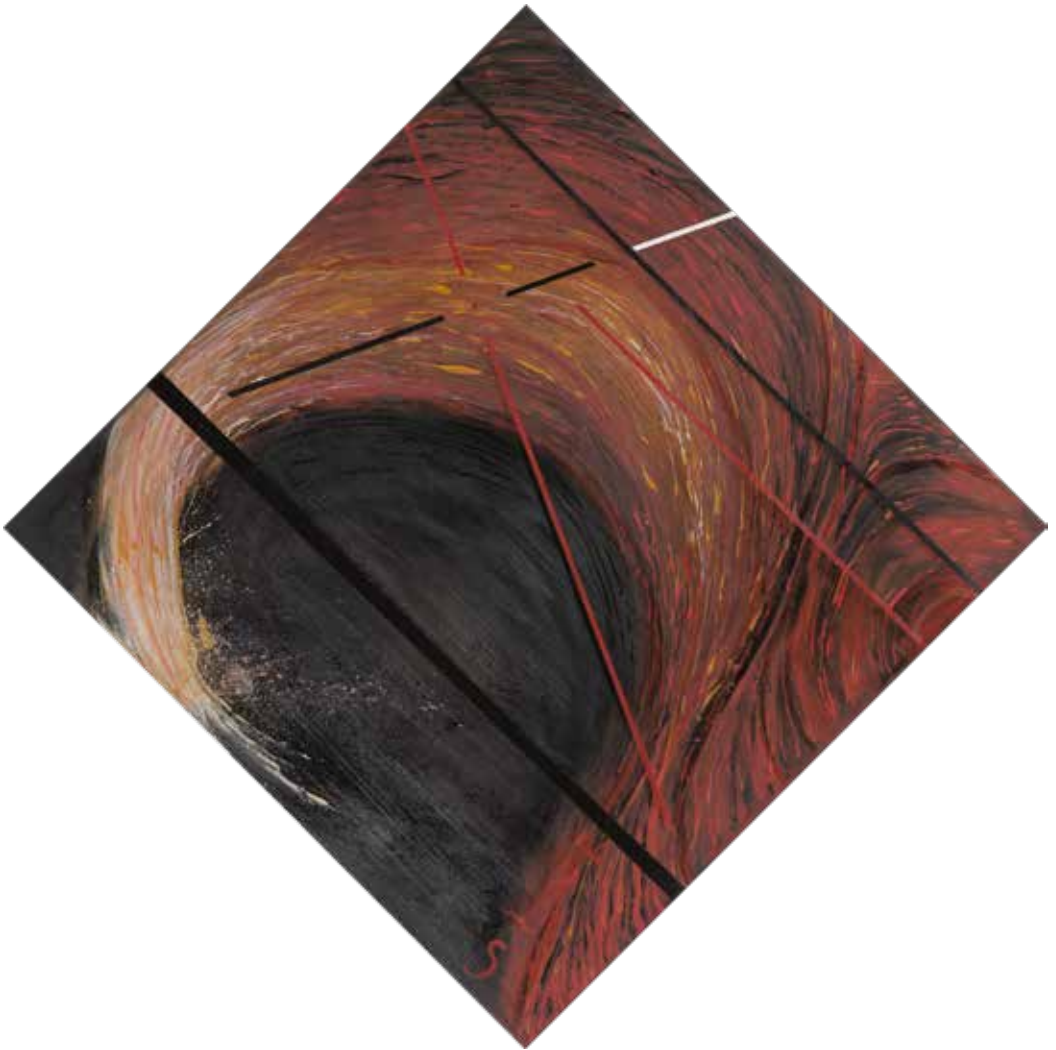
VENTANA AL MAR · 2021 · Técnica mixta · 100 x 50 cm.

LA CAJA DE PANDORA · 2019 · Técnica mixta · Medidas variables.

LA LUZ TRAS LA PERSIANA · 2019 · Óleo sobre lienzo · 100 x 73 cm.

FRAGUA · 2017 · Técnica mixta sobre lienzo · 70 x 70 cm.

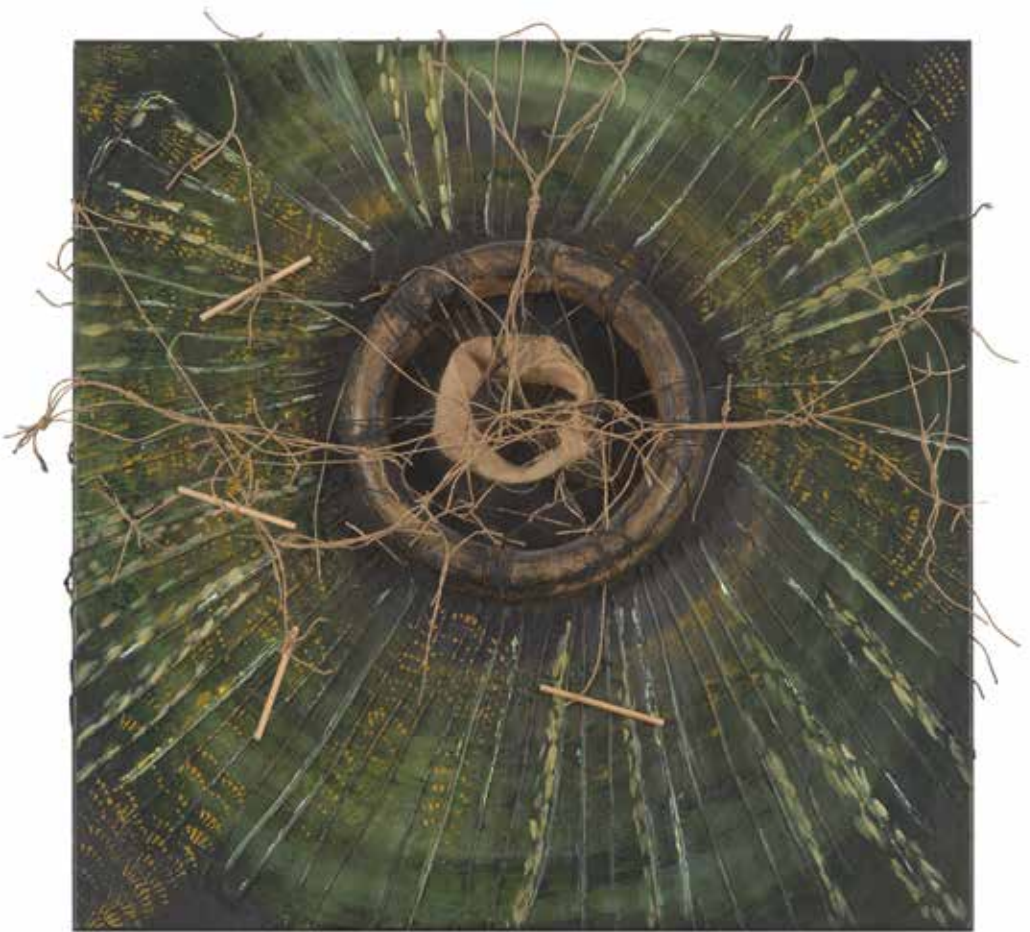
ÍTER · 2015 · Óleo sobre tablilla entelada · 60 x 70 cm.

ECLOSIÓN · 2013 · Acrílico sobre papel · 53,5 x 68 cm.

ALICIA · 2018 · Técnica mixta · Medidas variables.

SAPORE · 2019 · Técnica mixta · 70 x 70 cm.

DI MARE · 2019 · Técnica mixta · Medidas variables.

ANTES DE COGERTE DE LA MANO · 2022 · Técnica mixta · 40 cm. (Diámetro)

ARIADNA · 2017 · Técnica mixta sobre lienzo · 30 x 30 cm.

COMETA · 2017 · Técnica mixta sobre lienzo · 30 x 30 cm.

LA HORA DEL TÉ (I) · 2018 · Técnica mixta · Medidas variables.

LA HORA DEL TÉ (II) · 2018 · Técnica mixta · Medidas variables.

CUADRATURA · 2018 · Acrílico sobre madera · Medidas variables.

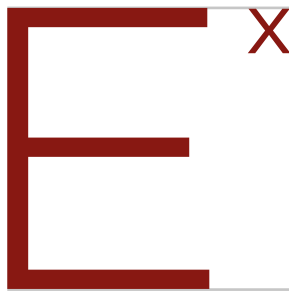
PRELUDIO · 2023 · Acrílico sobre lienzo · 89 x 146 cm.

LA MISIÓN · 2021 · Técnica mixta · 114 x 195 cm.

CINEMA PARADISO · 2020 · Técnica mixta · Díptico 100 x 140 cm.

Exposición

Universidad de
Oviedo