

NOTA DE PRENSA

EL PINTOR Y CINEASTA RAMÓN MARGARETO (PREMIO GOYA 2011) CREA TENDENCIA REINVENTANDO EL POP ART

LAS SALAS DE EXPOSICIONES DEL ATENEO DE MADRID Y DE LA FUNDACIÓN PROGRESO Y CULTURA ACOGERÁN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 SU EXPOSICIÓN DE PINTURA “GEOPOP ART III” (POP ART & ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA), LLENA DE GUIÑOS CINEMATOGRAFÍCOS.

Ramón Margareto vuelve a sorprendernos con una nueva exposición de pintura donde mezcla el Pop Art y la Abstracción Geométrica. GEOPOP ART III está compuesta por 40 lienzos de gran formato (100x81 cms.), repleta en sus temas de guiños al séptimo arte en particular y a las bellas artes en general. La exposición está patrocinada por la Junta de Castilla y León.

Se trata de un paso más, a través de mucha luz y mucho color -sus armas para combatir la desesperanza del sistema- sobre su visión de la vida, de lo que le rodea y de lo que le gustaría que le rodeara para combatir la desesperanza y seguir creyendo en la vida.

Entre los contenidos, homenajes a iconos cinematográficos como Fred Astaire y Audrey Hepburn, a cineastas como Ang Lee y a géneros como la ciencia-ficción; a espectáculos de masas como el cine y el circo; a movimientos sociales como el de la cultura Hippie; a la Astrología y el Esoterismo; a maestros de la pintura como Miró, Dalí y Rembrandt, a las bellas artes, a la Naturaleza, a la Flora y Fauna exóticas, a los terremotos y volcanes; a las culturas milenarias, a la Interculturalidad, a los viajes interiores, al paso del tiempo y a la trascendencia.

Algunos de sus títulos son *Árbol cebra*, *Magia*, *Gran tigre blanco*, *Alfabeto chino*, *Cinco continentes* o *Caballeros* (Fotografías adjuntas).

Según Margareto: “Te propongo una visita a GEOPOP ART III, esta nueva colección que muestra 40 nuevas obras de lo que denomino Geopop Art (Abstracción Geométrica & Pop Art). Se trata de un paso más, a través de la luz y el color, sobre mi visión de la vida, de lo que me rodea y de lo que me gustaría que me rodeara. El color y la luz son mis estrategias, mis armas para combatir la desesperanza y seguir creyendo en la vida. Acompañame”.

ATENEO DE MADRID (C/Del Prado 21), del 3 al 16 de Mayo

Habrà una rueda de prensa el lunes 5 de mayo a las 12:00 de la mañana en la sala de exposiciones del Ateneo de Madrid, con una visita guiada por Ramón Margareto.

El acto de inauguración en la sala de exposiciones del Ateneo de Madrid tendrá lugar el lunes 5 de mayo a las 19:00 hs. A continuación se servirá un vino español.

Participantes

- Luis Domingo González, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
- José María Hernández, Presidente de la Diputación de Palencia
- Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia
- Carmen Fernández Caballero, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia
- Pedro López Arriba. Vicepresidente del Ateneo
- Antonio Chazarra. Presidente de la sección de Filosofía del Ateneo
- Jesús Barcenilla. Director de la Fundación Progreso y Cultura.

- Enrique Alda (Comisario de la exposición). Director de la galería y academia “Alda con Limón”
- Ramón Margareto

Invitados

- Antonia Sanjuán
- Fele Martínez
- Ramón Arangüena
- Eloy Arenas
- Luis Miguel Seguí
- Pilar Castro
- Rosario Pardo
- Mª José Alfonso
- Fernando Chinarro
- Armando del Río

ATENEO DE MADRID (C/Del Prado 19), del 3 al 16 de Mayo

FUNDACIÓN PROGRESO Y CULTURA (Avda. de América 25), del 2 al 30 de Junio

CRÍTICAS

Ramón Margareto es a la vez un riosecano, un palentino, un terracampino, un madrileño y un embajador de Castilla y León. Un hombre polifacético, renacentista como él mismo ha llegado a definirse, que conjuga oficios y estilos de forma dinámica, en búsqueda permanente. Si la abstracción geométrica perseguía la eliminación de cualquier contenido de carácter emocional que pudiera reflejar la presencia del autor, ya se encarga Margareto de colocar al pie de su pintura una reflexión que nos recuerde que su pensamiento no quiere estar ausente de la obra. Seguramente por ese motivo haya recurrido también al Pop Art y abrir así la puerta directa a la reflexión y a la ironía mediante la utilización de colores y formas fuera de su contexto. La obra pictórica de Ramón Margareto es un cruce de sabores, de impresiones. La influencia permanente del mundo cinematográfico abrió la mirada de un hombre receptivo y surgieron nuevos horizontes. Ramón captó desde su atalaya palentina la pluralidad y la alegría que nos transmite hoy en sus cuadros.

Luis Domingo González Núñez

Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León

Pintor de historias, Ramón Margareto pinta como él vive, con pasión. Los colores brotan directos, sin medias tintas y claramente definidos por nítidas líneas que delimitan dónde empiezan y terminan las cosas, como hechas por alguien que tiene muy claro donde está. Geometría y color que forman un estilo personal e intransferible.

Pintor de dilatada e inconfundible obra, ha destilado sus experiencias anteriores logrando en esta su tercera serie de pintura Geopop Art, un paso adelante en expresión plástica y simbología, porque Margareto es capaz de contar historias muy complejas con estas formas tan simples, no en vano es ganador de un Premio Goya.

Esta habilidad para contar historias es algo que le diferencia de otros artistas a quienes solo guía el resultado plástico o la estética. Cada cuadro de Ramón contiene un relato, una trama detrás. Cuando me enseñó su flamante colección Geopop Art III, mi principal interés era la contemplación de esas combinaciones de color y forma geométrica, con esas estructuras lineales soportándolo todo, delimitándolo todo. Él, mientras tanto, me iba recitando los títulos de cada obra, queriéndome llevar a la historia que había detrás de ellos. Volábamos de la rotundidad de las formas del “Gran tigre blanco” o el “Elefante sagrado”, a los prodigiosos puzzles que componía para “Alfabeto chino” o “Caballeros”, pasando por “Terremoto”, cuando sus esquemas se rompen, o volando entre el arco iris para pintar su “Autorretrato”. Ensoñaciones como “Magia” o “Árbol cebrá” expresan al máximo la capacidad narrativa de un pintor siempre sorprendente. Ramon Margareto, pintor de historias, tiene reservadas muchas cosas que contarnos.

Enrique Alda

Galería “Alda con Limón”

Ramón Margareto no ha nacido para la pintura de la noche a la mañana. Su vocación plástica viene desde que era un niño, y desde entonces no ha dejado de crear, sobre todo, de formarse, incluida su matrícula en la academia madrileña que ha dado lugar a su primer largometraje documental, “Salamandras y salamandros”, estrenado el año pasado y que está basado en numerosos testimonios de los alumnos de la academia El Taller de la Salamandra, a los que se denomina salamandros.

La pintura de Ramón Margareto, muy influida sin duda por su dedicación al cine, es muy visual y colorida, donde prima la imagen, en ocasiones impactante, y muy plástica. Los lienzos son acrílicos, y en ellos exhibe un amplio catálogo de formas y de colores, de sensaciones e ilusiones. Pese a la tendencia clara a la geometría de la línea y del plano rectos, Margareto no descuida la curva o la figura. Su temática es amplia, desde referencias americanas hasta orientales y africanas.

La plasticidad de esta pintura se combina con una sutil dimensión analítica y simbólica. Con una anécdota o una reflexión profunda, el pintor desgrana la realidad de la misma forma que desgrana la mayoría de sus cuadros, estructurados en planos o superficies canónicamente geométricas o mediante una línea dura menos definida.

Sus exposiciones de “Geopop Art” tienen siempre una fuerte carga cromática, de colores vivos y luminosos, planos en muchas ocasiones, y con guiños a la memoria infantil de monaguillo en los plateados y dorados.

Ramón Margareto cultiva una pintura reflexiva e íntima, en la que ofrece visiones subjetivas de la realidad que le rodea y de las preocupaciones sociales y críticas que tiene. El cine —en una simbiosis perfecta entre las artes plásticas y el séptimo arte—, la multiculturalidad y las diferencias individualizadas respecto de la norma común son algunos de los temas que subyacen a sus obras. Cada pieza tiene una historia, una leyenda que se esboza en el subtítulo. El cineasta y pintor traza una línea delimitada, ya sea en sus figuraciones o en sus abstracciones, y la acompaña de una paleta cromática muy viva, intensa y enérgica, colores que se distribuyen en

planos y superficies que se van ensamblando en una red seriada muy creativa. Margareto se muestra preocupado por las series y las reiteraciones de esquemas, que se rompen con la diferencia.

Fernando Caballero
El Norte de Castilla

Una treintena de lienzos componen el grueso de esta cuidada exposición individual elaborados en el silencio del estudio de Ramón Margareto durante los dos últimos años. Daniel Goleman, el padre de la “Inteligencia Emocional”, dice que las emociones son las expresiones exteriores de los sentimientos acumulados y formados en el área de la imaginación y visualización. Hay tres fuentes de sentimientos que interpretan toda la información que entra en el ser humano por los cinco sentidos dando sentido a lo que percibimos. Una de ellas es nuestra propia historia, nuestra cultura, nuestras experiencias, buenas o malas, éstas nos programan para sentir de una manera u otra y dan un sentido diferente de todos los demás.

Estos cuadros han ido naciendo de las manos y de los pinceles de Ramón Margareto desde la emoción producida por esa vibración de una sinfonía de colores o por esa revelación súbita de una luz determinada sobre unos objetos, paisajes o personas. Alguna vez por algún estímulo intelectual; ocasionalmente incluso, por un reto personal. Él me confesaba en su estudio, viendo estas telas, que lo que no es nunca este proceso es algo sistemático sino que por el contrario siempre es una respuesta emocional. Es el intento de plasmar la emoción producida por el “encuentro” con el modelo lo que le lleva a tomar el pincel...

La luz es magia y hay que encontrar un camino para reflejar el impacto producido en el espectador. Como la emoción es siempre distinta se trata de encontrar un camino diferente cada vez apropiado a cada emoción. Estos cuadros dan fe de este proceso.

Por otra parte, la obra de Ramón se forja a partir de un dibujo que se nos presenta sencillo, austero, limpio y, al tiempo, poético y firme. El dibujo interpreta el tema y dialoga con la pintura. En muchos de sus cuadros no se distingue cual tiene más importancia, en otros se aprecia una intencionalidad consentida por el artista que evidencia ese diálogo en el cual se independizan los discursos de la pintura y el dibujo. Es difícil descubrir dónde empezó la idea pero fácilmente comprensible la intencionalidad y el por qué de sus razones.

Hay también un aspecto por el que no deseo pasar sin detenerme unos momentos. Me han impresionado los vínculos que existen entre su pintura y su vida, entre sus intereses personales y artísticos, entre su actitud vivencial y la poética de su pintura. Se aprecia

esta sintonía en toda su obra pero especialmente en algunos cuadros. Ahí, en esos diarios autobiográficos su talento expresivo alcanza las más altas cotas de una sensibilidad desbordante.

Pienso, que sigue siendo igualmente válida la opción de la pintura como ejercicio artesanal y solitario donde el autor se sumerge como submarinista, para, desde la distancia y soledad del estudio, reflexionar sobre el entorno, representar aquellos aspectos del mundo que le interesen o, incluso, plasmar sus obsesiones. Las dos opciones de la pintura son válidas y actuales si se han desarrollado desde la sinceridad y compromiso personal del artista. La de Ramón Margareto coincide plenamente con la segunda opción pero conservando el entusiasmo y la curiosidad del artista que trabaja desde la renovación permanente.

Mª Ángeles Sánchez Penche

Galería “Ángeles Penche”

Sería imposible hablar de la obra de Ramón Margareto y no hablar de alegría, una alegría no exenta de agudeza ni de intensidad. Al igual que su pintura y su temática, la forma de representación artística de Margareto es simple e inocua a primera vista aunque, si sabemos mirar, vemos una carga intensa de contenido, tanto desde el aspecto conceptual como desde el plástico. Sus influencias pictóricas y artísticas son diversas y nunca cerradas. Sus gustos van desde la pintura flamenca de Durero, pasando por Leonardo y llegando a Rothko o Jasper Johns. Su colorido intenso y su aplicación plana sin mezcla alguna, combinados con sus dorados y plateados, crean un lenguaje propio que yo llamaría “románico-moderno”, con una temática cercana a la denuncia o la crítica. Destacar también la capacidad de Margareto para no dejar escapar nada que llegue a sus manos, a su mente. Tiene una vitalidad creativa muy intensa y llena de energía que hace que cualquier idea quede atrapada en sus lienzos. La materialización de sus inquietudes es directa, aguda e inmediata.

Ricardo López Limón

En los cuadros de Ramón Margareto las piezas se ajustan unas con otras en una geometría perfilada a través del horizonte pero, por encima de todo, el protagonista siempre es el color. Lo aplica con total libertad dejando que los tonos puros vibren en confrontación unos con otros y siempre bajo una expresión suelta y autónoma. El universo creativo, los matices cromáticos, el espacio y la síntesis de la forma definen la honestidad y la aparente sencillez de su obra, pero no podemos olvidar su enorme fondo. Margareto no divisa el arte desde lejos, se introduce en el desfiladero y nos lo presenta como lo mejor que posee, trasladándonos a sus propias aventuras artísticas. Al final, todo transmite la misma esencia: arte en estado puro, realizado bajo una pasión interior y una gran humanidad.

Jesús Amigo

El GeoArte revelador y crítico de Margareto.

En la obra plástica de Ramón Margareto la geometría es una revelación de secretos, búsquedas y realidades con una profunda crítica social y existencial. La sociedad y la cultura tradicional nos imponen su geometría, nos marcan límites, espacios reducidos

para la vida e incluso para los sueños. Pero Margareto también sugiere caminos para saltarnos esos límites sociales y personales y realizarnos como personas ilimitadas.

Margareto protesta contra la geometría segregadora de la sociedad, contra las líneas rígidas que otros nos imponen, que nos asignamos nosotros mismos y que nos asfixian. Son fronteras, divisiones, barreras para separarnos. Es una geometría dura, viciada, injusta a la que hay que oponerse.

Pero Margareto va más allá y también nos enseña una geometría de líneas difusas, dubitativas, suaves, que dejan de ser muros de separación y se transmutan en puertas y ventanas. En Margareto la geometría puede reinventarse para vencer todas las desigualdades y abrir las puertas a miles de mundos nuevos y coloridos.

Ramón Margareto posee uno de los abanicos cromáticos más amplios del arte contemporáneo y con él nos ilustra la enorme diversidad de nuestra sociedad y de nuestro mundo interior. Es como un ecologista o un biólogo que quiere enseñarnos que solo la diversidad de especies y escenarios garantiza la riqueza, el equilibrio y la pervivencia de un ecosistema.

Contra la geometría rígida y a favor de una geometría blanda y llena de colores intensos, profundos y aun secretos, Margareto nos propone de manera revolucionaria un GeoArte de y para la biodiversidad en nuestro mundo contemporáneo.

Alexander Prieto Osorno

Escritor, periodista y coordinador del programa Literaula.com

Obras realmente impresionantes.

Begoña Castro

El País

GEOPOP ART III (Madrid, Mayo y Junio de 2014)

ATENEO DE MADRID (Calle del Prado), del 3 al 16 de Mayo

FUNDACIÓN PROGRESO Y CULTURA (Avenida de América), del 2 al 30 de Junio.

www.ramonmargareto.com

moncho.amigo(a)hotmail.es

690366185