

EL GESTO

(antes de la palabra)

Este trabajo introduce en una particular dimensión expresiva desde una nueva perspectiva del uso del espacio y de la línea. Revela el funcionamiento de la imaginación del autor y su percepción de la figura humana. Configura un mundo sutil de sensaciones y emociones expresadas por medio de contornos moldeados libremente en el aire.

Son esculturas de alambre y varilla como dibujos de un solo trazo en el aire. También superficies de malla metálica electro soldada, recortada, moldeada y cosida, insinuando el cuerpo humano que actúa. Dos materiales básicos de ferretería, tan solo moldeados y conformados, que buscan transmitir diversas actitudes del espíritu humano en su intento de comunicación a través de los gestos, de las manos, y sus emociones.

Para conseguir este propósito se utiliza un lenguaje expresivo claro y abierto. Conceptos como lleno, vacío, superficie, contorno, son los ingredientes con los que se juega en un contexto de ambigüedad formal que se solidifica y se hace perceptible. La profesión de arquitecto y el uso continuo de la herramienta del dibujo para conseguir proporción y control espacial han sido claves fundamentales para recurrir a la escultura como medio de expresión. El metal y las manos recorren la línea que saca de paseo Paul Klee, congelan los dibujos de luz de Picasso y actúan en el circo de Calder, pero siempre enmarcados en una estética muy personal.

El plegado de alambres y mallas permite controlar superficies y volúmenes por medio de simples contornos abiertos muy expresivos. Más que observar y copiar el cuerpo humano en una pose determinada se trata de captar a través de la difusa memoria ciertas emociones y sentimientos, traducidas en forma de gestos y actitudes, vividos como experiencia personal.

Las esculturas de alambre, y ahora las realizadas en varilla y a mayor tamaño, son dibujos que se reducen a la mínima expresión. Dibujos de un solo trazo, continuo y sin levantar el lápiz: El papel es el aire y el lápiz son las manos que manipulan y guían el trazo metálico para convertirse más tarde en una sombra proyectada sobre una superficie. Por otro lado, la malla industrial de acero galvanizado sirve de tejido rígido en una confección improvisada diseñada a base de remiendos y descosidos, dejando formas sin terminar, como intuidas, que sugieren más que delimitan. Aun siendo un material tosco y frío, lo orgánico aparece como una distorsión de la cuadrícula. Lo figurativo se enriquece con el uso de un material poco noble y medio transparente.

Como complemento a la escultura, se muestra también obra gráfica derivada de algunas piezas. En su búsqueda por localizar y congelar las visiones producidas por esas líneas que contornean el aire, se fotografían las esculturas en diferentes ambientes para que dialoguen con la luz, los fondos y sus texturas. Las sombras arrojadas sobre el suelo dialogan con el objeto reflejando otro punto de vista, como un espejo que responde y complementa la perspectiva en función del haz de luz que la ilumine. Cuando se aísla su proyección, sus sombras dan pie a un trazado plano y aleatorio que demuestra lo que son en realidad: dibujos.

Jose Luis Rayos Sánchez
Septiembre 2012

"(...) Por ejemplo: En una estatua, consideramos que el contorno de una pierna o de un brazo es tan bello por un lado como por el otro. Aquí el artista está obligado a respetar ambos y soldar el lado que toca el bloque a éste. Por el contrario, en la escultura sin bloque, el bloque resultante de la ejecución de la obra es posible (si la materia lo permite) al dibujar en el espacio un solo lado de este brazo que cerrará el bloque... entonces, siendo espacio nuestra materia este bloque puede estar constituido alrededor de un vacío formando juntos un solo bloque. En la escultura de piedra, no hacen falta huecos. En la escultura habiéndoselas con el espacio, son necesarios. (...)"

"Picasso et les cathédrales, Picasso sculpteur", 1931
Julio González

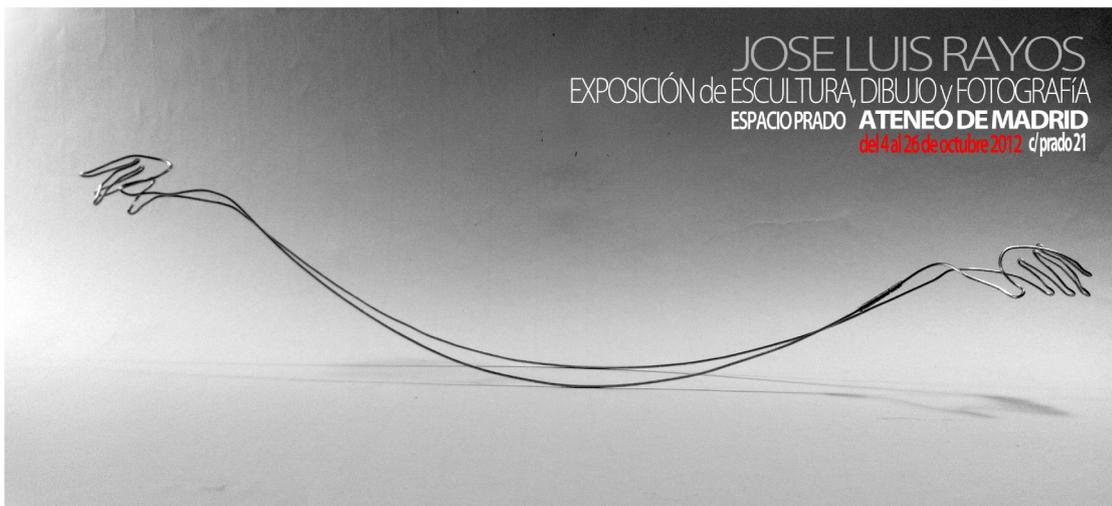
"(...) A través de ellas el hombre ha tomado contacto con la dureza del pensamiento. Ellas son las que despejan el bosque, le imponen una forma, un contorno y, por la escritura, un estilo. (...)"

"(...) Así, los gestos multiplican el saber, con una variedad de toque y de dibujo cuyo poder inventivo se nos oculta por un hábito milenario. (...) Sin la mano no habría geometría ya que hacen falta rayas y círculos para especular sobre las propiedades de la extensión. (...)"

"(...) También las manos moldearon el lenguaje, primariamente expresado con el cuerpo y mimado por la danza. Los usos corrientes de la vida recibieron su impulso de los gestos de la mano, ellos contribuyeron a reticularla, a separar los elementos, a aislarla de un vasto sincretismo sonoro, a darle un ritmo y hasta colorearla de sutiles inflexiones. (...)"

"(...) Incluso cuando sus efectos son un poco vulgares, traduce con exactitud un estado antiguo del hombre, el recuerdo de sus esfuerzos para inventar un modo inédito de expresión. No hay por qué tener que elegir entre las dos fórmulas que han hecho vacilar a Fausto: Al comienzo era el Verbo, al comienzo era la Acción, puesto que Acción y Verbo, las manos y la voz, están unidas desde sus propios comienzos. (...)"

"Elogio de la Mano", 1934
Henri Focillon

Exposiciones

- 2012** – Individual. Espacio Prado. Ateneo de Madrid
c/ Prado, 21, Madrid www.ateneodemadrid.es
- 2010** – Individual. El Camarote LINEAS DE VIDA
Travesía de San Mateo, 6, Madrid
- 2010** – individual. TRÁ.
C/Pelayo, 52, Madrid www.tramadrid.com
- 2010** – Individual. RENO.
Avda. Portugal 95-97, 28011, Madrid www.renospain.com
- 2010** – Colectiva. Fundación CAM
Plaza de Europa s/n, Orihuela, Alicante
- 2009** – Individual. UnLugar
c/ huertas 50, Madrid www.unlugar.es
- 2008** – Colaboración en Individual de Pepe Rayos. "Alegorías y Visiones".
Sala de Exposiciones, Fundación Miguel Hernández, Orihuela, Alicante
- 2008** – Colectiva. Stand Galería Paloma Larroy en la feria ArtMadrid'08
Pabellón de Cristal. Casa de Campo, Madrid
- 2007** – Individual. Galería Paloma Larroy
c/ del Acuerdo, 10, Madrid
- 2003** – Colectiva. "Estigmas", con Carmen Choclán y Pepe Rayos.
Casa de la Cultura, Tres Cantos, Madrid

Apariciones en los medios y referencias en internet.

- Web profesional del autor. <http://www.rayosanchez.com>
- Catálogo General en [flickr](https://www.flickr.com/photos/rayosanchez/) <http://goo.gl/jmTa3>
- Pagina en [facebook](https://www.facebook.com/rayosanchez/) Jose Luis Rayos, Escultor <http://goo.gl/ftHvB>
- Ficha Artista Asociación Cultural Orihuela 2m10: <http://cort.as/0Rmh>

@esmadridTV. Emisión en de entrevista a la galerista Paloma Larroy.
www.esmadrid.com/es/cargarAplicacionVideo.do?texto=+&identificador=15577

@ARTEINFORMADO.

Portal de arte contemporáneo con información de cultura. Ficha artística:

www.arteinformado.com/Eventos/10096/mallas-y-alambres

Comentario de Galerista Paloma Larroy:

www.arteinformado.com/Criticas/10096/mallas-y-alambres-el-cuerpo-humano-visto-por-jose-luis-rayos

@Revista de Arte. Logopress.

www.revistadearte.com/2008/01/31/paloma-larroy-abre-sus-puertas-a-los-artistas-brasilenos/

@Antena3 TV.

Plano de menos de un segundo (min 0:54) en reportaje emitido en las noticias sobre clausura de la Feria ArtMadrid 2008 (visualizado en Youtube)

www.youtube.com/watch?v=QHYK7gMhKqk

@ EL PAÍS

Página web de la Galería Paloma Larroy haciendo referencia a la publicación Bazar2008:

www.palomalarroy.com/fotos/prensa-artedecor/tocar-aire.jpg

Publicaciones

2008 - Catalogo general **ArtMadrid2008**

2007- El Bazar, Extra Regalos **EL PAIS** Campaña Publicidad Regalos de Navidad año 2007.