PRESENTE Y VUELTA AL PASADO

LAS PINTURAS SUCIAS DE JORGE RANDO

Málaga 05/10/2020

El Museum Jorge Rando reabre sus puertas con una muestra que acoge obras de los últimos cincuenta años del pintor malagueño. La reapertura inaugura las nuevas instalaciones con una ampliación de 400 metros cuadrados, que mantiene su particular estética.

La rueda de prensa ha contado con la asistencia del Sr. Alcalde, D. Francisco de la Torre, D. Juan Ignacio Zafra, director territorial del CaixaBank, Jorge Rando y la directora del museo, Dña. Vanesa Diez.

Presente y vuelta al pasado. Las pinturas sucias de Jorge Rando es la exposición con la que el museo inaugura la ampliación de su entidad. Rando, un pintor entre dos siglos, aborda su creación desde una filosofía humanista en sintonía con su contemporaneidad. Los grandes ciclos temáticos de Rando ahondan en términos filosóficos como la dignidad, la identidad, la injusticia, la esperanza, la condición humana, el amor y el sufrimiento, la mujer o la relación de la humanidad con la naturaleza.

Cercano a los 80 años el pintor malagueño ha conseguido que su estética universal y atemporal alcance resonancia con la cultura europea, como demuestra la concesión del premio Ernst Barlach, siendo el primer pintor español en conseguirlo; o la asiática, con muestras en el Sichuan Art Museum de Chengdu o en el Museo Memorial de Qi Baishi de Xiangtan, siendo el primer occidental en exponer en estas prestigiosas instituciones chinas. En 2021 se inaugurará la exposición *200 años de historia del arte español : Goya, Dalí, Miró y Rando* en el Museum of Contemporary Art & Plannig Exhibition en Shenzen, una muestra itinerante que estará presente en museos de diferentes capitales chinas como Pekín, Cantón o Shanghái.

La presente exposición, que acoge las nueve salas del museo, es un reto emocional e intelectual que bucea en las cuestiones existencialistas. Rando se mantiene aferrado al lenguaje de la pintura, lo que en pleno siglo XXI acaba por convertirse en ejemplo de indocilidad. Como pintor de su tiempo imprime en los lienzos su realidad inmediata y deja testimonio pictórico de los

azotes a la existencia; pero Rando no permite la caricatura, la perpetuación del estereotipo, la condena o salvación social, se presenta tolerante ante sus situaciones, lo que hace que su pintura sea honesta con la realidad del ser humano.

Las nuevas instalaciones acogen parte de la colección permanente con obras de los principales ciclos temáticos de Jorge Rando en la Sala 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Las Salas 7, 8 y 9 presentan una muestra temporal con los ciclos de *Mariposas*, *Finsternis*, *Pinturas sucias*, *El negro también es color* y una sala dedicada a *Infortunios*. Estas salas recibirán las futuras exposiciones temporales previstas para la temporada 2022- 2023.

EL NEGRO TAMBIÉN ES COLOR y CLOCHARDS

La identidad, una respuesta al cuestionamiento existencial

La identidad es la respuesta al perenne cuestionamiento filosófico sobre el ser; pero la identidad se torna a sí misma en pregunta. Rando vislumbra la identidad en aquellos que están despojados del poseer; personajes antagónicos en la sociedad actual como los *Clochards* (vagabundos urbanos) en los que descubre miradas de libertad y rebelión ante la imposición de las nociones identitarias totalitaristas, excluyentes y negadoras de las diferencias que tantas fierezas han causado.

PROSTITUCIÓN y AFRIKA

Dignidad, como testimonio del ser

La dignidad la escenifica pictóricamente en el retrato de vidas de prostitutas, migrantes y vagabundos con los que compartió una época de su vida y con los que se ha seguido encontrando a lo largo de los años, en diferentes barrios y lugares, ignorados pero siempre presentes. La dignidad entendida como parte fundamental en la esencia del ser humano; la dignidad defendida como una condición inherente e inviolable de la persona.

El término dignidad es recurrente en el discurso político y social. Se utiliza cuando hablamos de guerras, de regímenes dictatoriales o en las injusticias y abusos de poder como una noción que puede ser despojada del ser. ¿Se puede sustraer la dignidad de una persona mediante acciones injustas? La respuesta de Rando en sus obras es contundente, nos muestra la desigualdad y la injustica señalando, precisamente, la dignidad de los que la sufren.

En la obra del pintor malagueño la dignidad y la identidad se muestran como valores inherentes e inexpiables de la condición de ser humano.

INFORTUNIOS

La injusticia

La injusticia es uno de los conceptos que más precozmente surgieron en la construcción del pensamiento de Jorge Rando. El pintor encuentra en el arte el lugar de encuentro para una conciencia humanista compartida. La injusticia destruye la condición humana, sus acciones son flagelos a la

existencia; por ello, la justicia se convierte en una virtud fundamental de la vida social.

PINTURA RELIGIOSA Y LA PASIÓN DE KÄTHE KOLLWITZ

La condición humana

Sus cuadros ahondan en la visión de la condición humana abordando las cuestiones esenciales sobre la naturaleza y conducta de la sociedad contemporánea eligiendo como pilares dos sentimientos: el sufrimiento y el amor.

Para pintar esa condición humana Rando elige dos vidas: a la artista y activista Käthe Kollwiltz y a Jesucristo. Vidas de sufrimiento y padecimiento personal pero de amor y lucha incondicional por el otro, designios de fe en la esperanza alcanzada por la acción individual.

NATURALEZAS

La mujer

La mujer es el otro eje transversal de su obra, en palabras de Jorge Rando «la mujer como escudo y lanza». Su representación es protagónica en *Maternidades* símbolo de amor pero también de lucha y protección; *La Pasión de Käthe Kollwitz* como ejemplo de sufrimiento y dolor ante la barbarie y de una incasable afrenta contra la injusticia; la mujer como referente de dignidad ante las adversidades de la *Prostitución* y la mendicidad; la mujer como dueña de un cuerpo libre de cánones y estereotipos mostrando la belleza de la madurez en *Naturalezas desnudas*; la mujer como única decisora de su caminar en esos dibujos de espaldas con una mancha de color como sendero infinito; la mujer y su libertad de amar y la permanente representación de su mujer, Margit, como insignia de su admiración y como escenificación del amor y el sufrimiento compartido a lo largo de la vida.

HORIZONTES VERTICALES

La armonía entre la sociedad y la naturaleza

Ante el ímpetu del comportamiento humano necesita el pintor retornar al lugar donde siempre encuentra intensidad artística, la naturaleza.
Jorge Rando contempla la naturaleza pero no busca dominarla sino representar su integración en ella, pensamiento que sustenta la base del ecologismo y que él traslada al mensaje pictórico. Desde sus inicios los bosques, las montañas, los árboles, las flores han protagonizado sus obras: *Luz de la Flor*, *Horizontes Verticales*, *Paisajes en el espacio* o *Cuadernos de Hamburgo*, entre otros.

A través de una pincelada única el pintor malagueño no refleja lo que observa y vive como algo externo, sino que lo transmite como una parte del todo. Para pintar un paisaje es árbol; para pintar un pájaro, alza el vuelo.

Y LAS TINIEBLAS CUBRIRÁN LA TIERRA…

En 2019 Jorge Rando comenzó la trilogía: Mariposas, Finsternis y Pinturas Sucias, una exégesis pictórica ante la relación de la humanidad con la naturaleza, los animales y, por ende, consigo misma.

MARIPOSAS

El pintor escoge la mariposa, una de las composiciones más asombrosas de la Naturaleza: bella, elegante y delicada pero con la brutalidad sin paliativos de la fuerza creadora. La Mariposa como representante de la Naturaleza en su estado inalterado; el pintor la sitúa como símbolo de la pureza: alerta y esperanza ante la destrucción material y espiritual del siglo XXI.

FINSTERNIS….

Abrumado por el desastre social y ambiental, conceptos que concibe inseparables con un destino compartido, nos entrega unas Mariposas en lienzos de gran formato rodeadas de penumbra y tinieblas, suspendidas en el abismo. Fervoroso lector de la poesía mística y de San Juan de la

Cruz, estos lienzos acogen un mundo que, según sus propias palabras, necesita encontrar una guía para su Noche Oscura, es necesario sacudir las raíces de la humanidad.

Pinturas sucias

Suciedad. Mugre. Inmundicia. Arte.
Perversión continua y desenfrenada de cada uno de los lienzos engendrados; cautivo de un avance incontrolado cuya rapidez obvia una necesaria dirección. Todo se ha ensuciado. Sucia es nuestra debilidad identitaria. Sucia es nuestra apropiación indebida de la dignidad. Sucio es el triunfo de la injusticia. Sucia es la condición humana militante.
Nos cubrieron las tinieblas para cegarnos, obligándonos a caminar en La Noche Oscura, y hallar la luz. Estaba ahí, pequeña, insignificante y bella como una Mariposa. Y entonces... cerramos los párpados. Escogimos otra senda, la de los pasos sucios, que avanzan insalvables. Son, ahora, sucias nuestras aguas y verdades; son, ahora, sucios nuestros vientos y proclamas; son, ahora, sucios nuestros vergeles y nuestras creencias; es, ahora , sucio nuestro propio ideal del ser.
Son, ahora, sucios sus verdes, sus azules, sus magentas y sus negros.
Y entre tanta inmundicia, no se sabe si es el hombre o el pintor, el que encuentra, de nuevo, la luz.

Rando ha vivido los grandes movimientos sociales de los 60 y su evolución hasta los movimientos globalistas actuales. El pintor lo único que nos dice es : ¡Mirad! Para que iniciemos la búsqueda del sentido del ser a través de la mirada del otro.

REAPERTURA MUSEUM JORGE RANDO

El Museum Jorge Rando inaugura sus nuevas instalaciones con una ampliación de 400 metros cuadrados. El edifico mantiene su particular estética protagonizada por el acero cortén, el microcemento y la luz natural.

Su infraestructura cuenta con 9 salas expositivas, biblioteca, sala de conferencias, claustro, talleres, almacén y patio interior.

En el año que celebra su VI aniversario y en esta reapertura tras la pandemia, la institución mantiene una filosofía erigida sobre los principios humanistas de la obra de Jorge Rando y un modelo museístico sostenible que mantiene su férreo compromiso con la cultura y con la ciudad de Málaga. Un museo cuyas cifras nunca fueron los visitantes sino sus realidades:

- Entrada , visita y acceso a todos los eventos de carácter gratuito.
- 18 exposiciones de Jorge Rando en las que el montaje convierte la muestra en una obra de arte total.
- 9 exposiciones temporales con nombres como Kollwitz, Barlach, Moore o Baishi.
- 8 exposiciones de Jorge Rando en museos internacionales.
- 724 eventos de entrada libre de poesía, cine, música, teatro o conferencias.
- Acceso libre a Biblioteca especializada en el movimiento expresionista
- Un Atelier abierto a los pintores con el mismo horario del museo
- La Escuela Randoniana, cuyos discípulos han sido los primeros occidentales en exponer en la Bienal Nacional de Arte Joven de China
- 5 programas de inclusión social a través del arte de carácter permanente
- 22 convenios con entidades nacionales e internacionales del ámbito cultural, universitario y social.

Seis años de «un museo de puertas siempre abiertas para que las personas entren y el museo pueda salir». Seis años de trabajo por la transmisión de la espiritualidad y los valores humanísticos a través del arte. Seis años trabajando por un museo para la ciudad. Seis años para que Málaga disfrute de uno de sus pintores ilustres. Seis años de un museo que nació para ser foco y no espejo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Horario
Lunes a viernes de 10 h a 14 h / 16 h a 20 h
Sábado de 10 h a 14 h

Entrada gratuita

C O N T A C T O

Fundación - Museum Jorge Rando
Calle Cruz del Molinillo, 12 (29013) Málaga
+34 952 21 09 91
vdiez@museojorgerando.org
www.museojorgerando.org