

entijuanarte 08

el mexicano
GRAN DIARIO REGIONAL

www.entijuanarte.org

Gracias Tijuana... 360° de arte al aire libre

Mexicali como
puerto estelar:

El arte fantástico de Pablo Castañeda

De pronto aparecen lugares reconocibles de su ciudad natal, Mexicali, urbe fronteriza plena de mujeres sonámbulas, caseríos en medio del desierto, petroglifos que son puertas a las estrellas y coyotes que aúllan a la vera del cerco de alambre de la línea internacional

Para el escritor y maestro cachanilla, Gabriel Trujillo Muñoz, la obra de Pablo Castañeda es una voluntad de luz en carne viva, "un creador cuya única certeza es iluminar las más oscuras, terribles facetas del ser humano y matizar las modulaciones de la naturaleza con su propia imaginación. Cada pintor busca un estilo único, una manera suya de combinar materiales, disponer texturas, conjurar figuras en el espacio magnético de su obra. Los mejores artistas plásticos son alquimistas: mezclan sus obsesiones con las tendencias de su tiempo en belleza y armonía, en visión y conflicto, en originalidad y ruptura; revuelven la perfección y el azar, el rigor y el accidente, el futuro que viene con el presente en que viven. Sus cuadros son la suma de las contradicciones de su época y de las fuerzas en pugna que los animaron a volverse artistas".

Autor de un centenar de libros y considerado como el cronista natural de Mexicali, Trujillo Muñoz elabora un perfil escrito del trabajo de Pablo Castañeda (Mexicali, 1973), y explica que su obra es una travesía, "un camino transversal que atraviesa la tradición artística, la narración épica y el drama humano. Como él mismo lo dice: al viajar "me interesé en lo que había a mi alrededor, caminando por la calle, mirando el paisaje, experimentando con los objetos encontrados y luego regresando a mi casa, a mi estudio, para realizar una obra" que es, al mismo tiempo, literaria y visionaria, una pintura-dibujo-arte objeto que aglutina en sí lo histórico y lo mitológico, lo rupestre y lo futurista. De pronto aparecen lugares reconocibles de su ciudad natal, Mexicali, urbe fronteriza plena de mujeres sonámbulas, caseríos en medio del desierto, petroglifos que son puertas a las estrellas y coyotes que aúllan a la vera del cerco de alambre de la línea internacional, mientras visitantes de otras realidades asoman entre las sombras de un paisaje místico, mistificado, donde la luz oculta más que revela, donde el tiempo es todos los tiempos habidos y por haber.

"En un mundo donde el arte ya ha dejado, con desdeñosa posmodernidad, los materiales artesanales, es decir, manuales de sus orígenes y donde el artista plástico se ha vuelto un especialista en tecnología de punta, un catalizador de conductas extremas y un actor multimedia que ve el arte como publicidad y al creador como un modelo en pasarela, es difícil, enormemente difícil, ser un pintor a secas, simplemente un pintor que pinta su mundo con el objeto de plantear interrogantes de las que ni él mismo tiene la respuesta".

Finalmente, Trujillo Muñoz comenta que tal vez lo más significativo de la obra fantástica de Castañeda "es que la figura que habita, atrapada en la tela de sus pinturas, sea él mismo: un joven que trata de hallar la salida en el laberinto de matices y horizontes arenosos de su propio mundo; un artista que busca ver más allá de cercos y muros y ciudades; un visitante que ha llegado al otro lado de Mexicali, a esa urbe donde el minotauro es un ciudadano más y todos los caminos llevan hacia la misma calle, hacia la misma casa. Una metrópoli donde los muros se abren a otros universos, donde el desierto se transforma en un mar profundo y alguien,

una mujer hermosa, te guiña el ojo mientras te muerde: desgarradora, eternamente. Almas gemelas unidas por la sangre que gotea, por los colores que desvanecen la frontera entre lo maravilloso y lo real, entre lo vivo y lo muerto, por esa luz que baña con sus misterios a quien acepta ingresar al Mexicali-desierto-barrio místico que nos propone Pablo Castañeda: un libro de postales mágicas libradas a la imaginación de sus espectadores".

El pintor cachanilla, Pablo Castañeda, presenta su proyecto interdisciplinario en las instalaciones del ICBC/Tijuana

TRAV3ZÍA

TEXTO: PABLO CASTAÑEDA
IMÁGENES: JULIO CASTAÑEDA
DISEÑO: RAMÓN PONCE

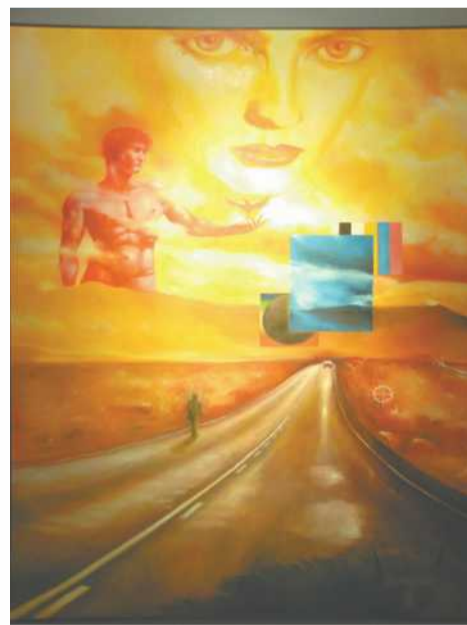
"Trav3zía. Es la tercera serie del proyecto. Es letra opuesta de travesía. El diccionario universal dice que significa "camino transversal". Es la tradición artística o literaria, narración épica y naturalista al mismo tiempo donde se entremezclan la aventura y el drama humano.

Trav3zía es proyecto de título para experimentar con arte, que trata de crear un ambiente como de sueño e influenciado por temas del clásico, el vanguardismo, el postmodernismo y el arte fantástico.

Algunas lugares en Baja California impactan nuestros sentidos, las ciudades, los caminos, los laberintos y los paisajes, la situación fronteriza que impone condiciones a nuestra vida cotidiana, dan origen a temáticas dignas de reflejar en una obra, pero de manera que la disciplina artística y creatividad lo permita. Quiero dedicar mi trabajo a los problemas sociales y ecológicos, me gusta mezclar la realidad con la magia del surrealismo que anima mediante figuras fantásticas; hacer palpable ante la sociedad como se afecta en el ambiente psicológico y fortalecer nuestra cultura.

Claro que comprendo el tema del arte posmodernista, bueno, de arte actual, así quiero mostrar que se aparta de lo tradicional dentro del arte vanguardista y de la actualidad, pretendo presentar las estampas de todo lo que he mirado e impresionado y que ha influido en un estilo artístico, haciendo una travesía por lugares de interés en Baja California, particularmente en Mexicali, donde la cultura oriental ha tenido mucha influencia en el paisaje y donde, por su situación fronteriza, presenta algo de la problemática que se vive y que quiero reflejar en mi obra. Todo esto tendiente a entremezclarse la realidad y la imaginación, de lo que se ve en la vida cotidiana y lo que constituyen el camino de los sueños.

Y entonces, mi proyecto de este título es exhibir una obra inesperada que haga ver que en Baja California, hay algunos lugares de interés y otros en los que se viven situaciones para problematizar la especificidad de sitio como en todo el mundo y que hay artistas que se identifican con el arte actual".

Lugar: Galería principal del Instituto de Cultura de Baja California (Tijuana)

Proyecto multidisciplinario: 15 obras en distintas técnicas (tinta sobre cartón, acrílico y óleo sobre madera, acrílico y óleo sobre tela, madera pintada, madera pintada, técnica mixta, instalación con dibujos)