

LOS PINTORES NUEVOS

dossier de prensa

UNA PELÍCULA DE ISIDRO SÁNCHEZ

LOS PINTORES NUEVOS

CON ISABEL JURADO Y RAFAEL AGUILERA

UNA PRODUCCIÓN DE ISIDRO SÁNCHEZ Y SENSES BEYOND ART

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN **IVÁN AGUILERA** | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN **LAURA RETTSCHLAG**

MONTAJE **IVÁN AGUILERA, ISIDRO SÁNCHEZ** | DISEÑO DE SONIDO **JUAN CANTIZZANI** | MASTERIZACIÓN **RAFAEL CHICANO**

CORRECCIÓN DE COLOR **KINETICA** | GUIÓN, DIRECCIÓN Y FOTOGRAFÍA **ISIDRO SÁNCHEZ**

SINOPSIS

El trazo de Los pintores nuevos zigzaguea, a veces preciso, otras difuso y frágil, incluso discontinuo, sin discernirse con claridad el comienzo del final. Se emplean diferentes técnicas, tantas como animales que guían esta jácara. La memoria, plástica, se convierte ahora en el busto fragmentado de una amistad lejana, ahora en los cientos de lienzos que transitan de un lado a otro para su catalogación, despoblando la vivienda y avivando imágenes que nos devuelven la mirada. Isabel Jurado y Rafael Aguilera, alejados desde hace treinta años de las hureras comerciales para salvar su autonomía, piden a esta película-alumno que ejercite esa «cosa libre» a mano alzada, para resurgir, en su última etapa, novísimos.

Alfonso Camacho

LOS PROTAGONISTAS

Isabel Jurado (Madrid, 1950)

Artista plástica, Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Fernando de Madrid, y Doctora por la Universidad de Granada. Catedrática de Dibujo en un instituto de enseñanza secundaria de Lucena (Córdoba), desempeñando su labor docente a lo largo de 40 años.

Junto a su compañero Rafael, funda un taller popular de grabado calcográfico en su propia casa. Una actividad de 20 años. Forma parte de la generación de Los Novísimos de la Pintura.

Su infancia transcurre en el barrio madrileño de Tetuán en 1950, y no fue una vida fácil. Ya desde los dos años empezó a luchar con la poliomielitis, lo que le hace pasar largas temporadas en el hospital, donde se aficiona a leer, escribir, estudiar y pintar. Su padre, pintor aficionado, la lleva desde muy pequeña a visitar con frecuencia el Museo Del Prado.

Rafael Aguilera (Lucena, 1943)

Hace la Licenciatura de Bellas Artes en Madrid, y realiza su Doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Granada con un estudio comparado entre la evolución del fauvismo y su propia obra. Obtiene su Cátedra de Dibujo en un instituto de enseñanza secundaria de Caba (Córdoba). Ha desempeñado su labor docente durante 40 años.

Junto a su compañera Isabel Jurado y Piedad Baca, fundan el Grupo TANGO. Colectivo de artistas con discapacidad. Está encuadrado en la generación de Los Novísimos de la Pintura.

Desde muy joven comienza a viajar, residiendo en Madrid desde 1968. Hasta 1977 trabaja como modelo para artistas en la Facultad de Bellas Artes De San Fernando, siendo el primer modelo masculino en ser contratado. Allí hace la carrera de Bellas Artes, compaginando los estudios de forma libre junto con su actividad como modelo.

EL DIRECTOR

Isidro Sánchez (Ceuta, 1970)

Titulado en Dirección Cinematográfica por la Escuela Andaluza de Cinematográfica. En 2015 culmina su opera prima, el largometraje documental No me contéis entre vosotros, estreno mundial en el Festival de Cine de Málaga y, posteriormente obtuvo el Premio Caracola Alcances al Mejor Largometraje Documental. A la fecha se ha proyectado en más de una veintena de festivales nacionales e internacionales y, ha sido reconocido, como uno de los documentales más notables de la producción andaluza reciente por lo que fue nominado a los Premios ASECAN 2016 como Director Novel, Mejor Documental y Dirección de Fotografía.

Actualmente estrena en Málaga su segunda película, Los pintores nuevos (2019).

En el verano de 1995, estuve trabajando como educador en un centro para personas con discapacidad. En una de las salas del edificio me encontré por casualidad con dos murales.

De inmediato me sentí atraído por sus intensos y vivos colores, por la fuerza y expresividad de cada una de las formas, seres y objetos que habitaban en esas dos enormes obras. Al acercarme un poco más pude comprobar que cada mural pertenecía a un autor distinto. En uno de los murales estaba la firma de Rafael Aguilera y en el otro la de Isabel Jurado.

Días más tarde, pude enterarme de que los autores de los murales eran una pareja de pintores, que venían cada semana, (lo hacían desde años), a impartir un taller de pintura a un grupo de usuarios del centro.

Tiempo después cambié de trabajo y de domicilio. Mi interés por la pintura seguía muy vivo y, alguien me habló de una pareja de pintores que impartían clases de grabado en su propia casa y, allí me dirigí.

Al frente de la casa-taller estaban Isabel Jurado y Rafael Aguilera. Ellos no me conocían, pero yo sí a ellos gracias a sus pinturas. Al entrar en el taller, tuve al instante la misma sensación de tiempo atrás, yo delante de aquellos inmensos murales y, casi en ese mismo momento quise empezar a tomar las primeras clases.

Recuerdo que el estudio era (aún hoy sigue siendo) como una extensión de sus desbordantes personalidades artísticas, casi como si el espacio mismo fuera ya una obra de arte. Todo un zoológico de animales de juguete, máscaras de cartón, maniqués, muñecas de porcelana, bustos nos contemplaban en silencio mientras trabajábamos.

En el tiempo que estuve junto a Isabel y Rafael en su taller, pude observar como acudían a visitarlos personas muy diversas, jóvenes y mayores, cada cual con inquietudes y propuestas muy distintas. A veces pasaban simplemente a saludar, a mostrarles algún trabajo recién terminado, a pedirles consejo o para resolver dudas sobre qué material y/o técnica emplear. No era de extrañar que eso sucediera ya que poseían (y

poseen) una habilidad unánimemente reconocida y un sobresaliente dominio de técnicas de la pintura algo ya olvidadas como, el temple y la pintura al óleo, la acuarela, el dibujo con lápices de colores y el grabado.

A mí me llevó allí la pasión por la pintura que convivía estrechamente con la del cine, y fue en ese taller de estos pintores donde comenzó a despertar en mí la necesidad de relacionar ambas pasiones, pintura-cine; formas distintas de llegar al conocimiento de una posible verdad.

En determinado momento, llevé conmigo una pequeña cámara de video y, sin moverme de mi sitio fui grabando de manera casi clandestina, todo lo que en el taller iba sucediendo. Esas grabaciones, que por desgracia hoy no conservo, fueron unos primeros bocetos sobre la incansable y entusiasta labor de unos pintores asombrosos, empeñados en transmitir sin límites, todo su saber y oficio a un grupo de inquietos y ávidos aprendices.

Después a lo largo de los años, hubo varios intentos, de querer construir una película en torno a ellos, pero ninguno de nuestros encuentros fructificaba, hasta que, en septiembre de 2015 coincidí con Iván, el hijo de los pintores, que me contó del duro y lento trabajo de inventariado y catalogación que venía realizando desde hace un tiempo.

De ese empeño suyo en querer sacar a la luz unas obras que dormían en habitaciones oscuras desde hace ya muchos años, vino de nuevo el impulso necesario para intentar hacer nuestra película.

Isidro Sánchez
Marzo 2019

Mi obra plástica se ha ido enriqueciendo con nuevos conocimientos y a la vez también se ha ido complicando. Una vez superado el oficio intuyo nuevas formas, comienzo a experimentar nuevas posibilidades plásticas; las diversas formas de trabajar el óleo, nuevas composiciones, introducción de otros personajes en la escena del cuadro.

El lenguaje pictórico personal no es algo que se pueda buscar, sino que poco a poco, muy lentamente se va haciendo, pero nunca se termina, porque si así fuera sería la muerte de la creación.

En mi obra he tenido la necesidad de hacer formas reconocibles, seres que hablen e inquieten al espectador, figuras sin vergüenza, desnudos sin escrúpulos.

La proyección de mis vivencias es la que ha hecho posible mi obra artística, en ella entra en gran medida la proyección del inconsciente.

El artista es el loco, cuya locura es creativa. Dejamos volar la imaginación para jugar con las formas, los colores, los espacios reales- irreales, pues también somos portadores de irrealidades.

Cada etapa creativa va seguida de una nueva frustración que, a su vez, dará lugar a un nuevo impulso creador. Entre estas etapas de creación hay una en la que el Dibujo es sujeto importante. La forma me interesa sobre todo y la técnica que más la define es el Dibujo. De antiguo el Dibujo fue preliminar al cuadro. Sin embargo hay dibujos con tal frescura que son entidades propias, independientes por sí solas, sin precisar una conclusión plástica. El sentido de pasar de Dibujo a Pintura sería transformarlo, hacer evolucionar una imagen en otro espacio. Cuando una imagen se analiza, se modela, se dibuja, es inútil repetirla en un cuadro.

Isabel Jurado
Febrero 2019

Cuando me planteo pintar, me encuentro con el asombro de que ese cuadro ya ha pasado por la interpretación de un sueño, donde me tomo la libertad de coger los pinceles, las brochas grandes, y en un mural ir repartiendo pintura, llegando a hacer capas gruesas, hasta seguir insistiendo en la obtención de un resultado.

Es divertido y me encuentro con la sorpresa de que en el soporte hay muchas variaciones de las que me había anunciado el sueño. A veces el sueño me dura cinco o seis horas. Es interesante observar los resultados en que se encuentra la composición. Llego a abstracciones maravillosas, y que en la realidad, pintando como imaginé, no llegue a obtener.

Y así en mis noches encuentro un desahogo anímico, aunque el resultado no esté plasmado en un soporte como para exhibir en una exposición y pueda ser contemplado por un público. Las imágenes que alcanzo de esta manera, me satisfacen más que cuando las ejecuto en la realidad de un bodegón, paisaje, abstracción o figuras, donde ya premeditadamente me encuentro con los diferentes modelos, y al final, el resultado plasmado en el soporte está menos alterado que en la noche de mis sueños.

Hay noches en las que participo con diferentes personas en el resultado plástico del sueño, con lo cual también me encuentro con esa inesperada colaboración, y la motivación añadida de diferentes personas que engendra ese eslabón plástico.

Cuando pinto despierto, las emociones se van encontrando en los diferentes caminos, donde muchas veces me pregunto si el resultado obtenido al final, es el que verdaderamente encuentro en la fantasía de mis sueños.

De esta forma mi proceso creativo se completa aportando la imagen de los sueños.

Rafael Aguilera
Febrero 2019

UNA PELÍCULA DE ISIDRO SÁNCHEZ

LOS PINTORES NUEVOS

CON ISABEL JURADO Y RAFAEL AGUILERA

UNA PRODUCCIÓN DE ISIDRO SÁNCHEZ Y SENSES BEYOND ART

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN **IVÁN AGUILERA** | AYUDANTE DE PRODUCCIÓN **LAURA RETTSCHLAG**

MONTAJE **IVÁN AGUILERA, ISIDRO SÁNCHEZ** | DISEÑO DE SONIDO **JUAN CANTIZZANI** | MASTERIZACIÓN **RAFAEL CHICANO**

CORRECCIÓN DE COLOR **KINÉTICA** | GUIÓN, DIRECCIÓN Y FOTOGRAFÍA **ISIDRO SÁNCHEZ**

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Los pintores nuevos

92' | Full HD | Color | 16:9 | Andalucía | 2019 | Castellano | Subtítulos en castellano y en inglés.

Una **producción** de Isidro Sánchez y Senses Beyond Art

Dirección y guión: Isidro Sánchez.

Montaje: Iván Aguilera, Isidro Sánchez.

Fotografía: Isidro Sánchez.

Edición de sonido: Juan Cantizzani.

Masterización: Rafael Chicano.

Corrección de color: Kinétika.

Director de producción: Iván Aguilera.

Ayudante de producción: Laura Rettschlag.

Fotografía fija: Juan Luis Corbella.

Web: Miguel Calero.

Con: Isabel Jurado, Rafael Aguilera, Iván Aguilera, Bárbara Rubio, Pilar Jiménez, Tomas Soria, Beatriz Yébenes, Yeray Yébenes, Adriana Rodas, Sergio Sánchez, Laura Rettschlag, Juan Miguel Caballero “*Machaco*”, Teresa Calvillo, Marcos Sánchez, María Sánchez, Antonio Morales, Basi Molina, Fernando Somé, Pedro Martínez, Charo de Sena, Beatriz Aguilera, Luis Díaz, José Ignacio Carpintero, Francisco Javier Castillo, Juan Antonio Ponferrada, Silverio Hernández, Antonio Serván, Javier de Vera, Gonzalo Macías, Francisco Navajas, José Andrés Muñoz.

www.lospintoresnuevos.es

Isidro Sánchez Guerrero | isidrosangue@gmail.com | (+34) 615 633 859

Iván Aguilera Jurado | ivanaguilerajurado@gmail.com | (+34) 619 961 666

Vimeo: vimeo.com/isidrosanchez

Facebook: facebook.com/lospintoresnuevos

