

amaya espinoza
los amores del quijote
sala del molino • alcázar de jerez
del 21 de mayo al 10 de julio
jerez 2005

La sala de exposiciones de "El Molino", ubicada en el conjunto monumental del Alcázar de Jerez abre por primera vez sus puertas a las artes plásticas, en concreto a la pintura contemporánea, y lo hace con una significativa muestra de la obra de Amaya Espinoza, una pintora nacida en París, de padres españoles y afincada en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra desde hace 15 años.

Esta andaluza de adopción, enamorada de nuestros monumentos y de nuestra tierra, expone por primera vez en Jerez para descubrirnos su particular fascinación por la obra cumbre de la literatura española. Amaya logra transmitirnos con su pintura, a través de los sentidos, las propias sensaciones y vivencias de un Quijote de tan apasionante personalidad, al que unos llaman ingenioso y otros loco, al que unos alaban mientras otros se burlan.

Lo cierto es que esta exposición no nos dejará indiferentes y nos ayudará a completar el programa didáctico que se pretende realizar a lo largo de este año 2005 para poder conocer la figura del Quijote, tan impactante como interesante; y así, como modo de acceso y conocimiento a la vez, estas obras se convertirán en punto de encuentro entre literatura y pintura.

Pilar Sánchez Muñoz
Alcaldesa de Jerez

Ese particular amor al
Quijote de Amaya Espinoza.

El caballero andante nos convoca. En este caso, al hilo de su centenaria efeméride, nos sirve como pretexto para invitar en Jerez y desde el Instituto de Cultura a una nueva y prometedora artista.

La obra de Amaya Espinoza gusta redescubrir personajes bajo su particular percepción de la que, tanto luz como cromaticidad son constantes. La modulación en los grandes formatos que la creadora utiliza, abruma al observador en una sugerente gama de posibilidades donde no cabe pasividad o indiferencia. En la calidez de la luz y la gama de colores y trazos que utiliza, hay mucho de ese Sur que ha sido asumido como algo propio por una autora que, pese a su juventud, ha recorrido abundantes experiencias en su vida de innovación.

Amaya nos redescubre el libro cumbre de la literatura española y de manera valiente nos muestra su visión sobre los personajes y las aventuras concebidas por Cervantes. El universo de la obra universal que a ella le incitó a la investigación pictórica, nos lo devuelve a través de su pincel en un sugerente e inédito encuentro entre literatura y arte. Ambas ramas de la creación humana fundidas por los inacabados y volátiles trazos a los que acostumbra Amaya, concebidos en este caso como meros apuntes que la memoria del espectador debe recordar y complementar ante sus marcos. El escenario de nuestro Alcázar parece invitarnos como marco idóneo a ese punto de encuentro entre civilizaciones, culturas y creaciones.

La particular mirada de Amaya nos invita a amar su obra y, como no podía ser de otra forma, estoy seguro que el espectador acabará sintiendo lo mismo por el ingenioso hidalgo. Jerez tiene ese privilegio de la mano de la artista que presentamos.

Julián Gutiérrez Blasco
Delegado de Cultura

Pierre Menard y Amaya Espinoza

MIS PRIMEROS RECUERDOS del Quijote no se corresponden con el texto de Cervantes, sino con los dibujos que ilustraban mi edición infantil, que vaya uno a saber si era de Molino, Bruguera o Juventud. Ahí descubrí a don Quijote embistiendo a los molinos de viento, desafiando a unos leones canijos y luchando contra unos cueros de vino. Años más tarde, mi manual escolar de literatura de tercero de secundaria también tenía una ilustración del Quijote en la portada, pero aquel dibujo de Picasso se me antojó un caballero de figura triste y no el Caballero de la Triste Figura. El Quijote ha sido tan importante para el arte como para la literatura, pues los célebres grabados de Doré revolotean a pájaros en mi memoria cada vez que releo los principales episodios de las aventuras del Ingenioso Hidalgo. Por lo tanto, a esa estirpe ilustre pertenece la nueva exposición de Amaya Espinoza, unos lienzos pintados en homenaje al Quijote en el IV Centenario de su publicación.

Es curioso, pero el mundo de Amaya Espinoza –como el de Alonso Quijano– también parece poblado de caballeros, jinetes, doncellas y paladines de afiladas espadas. Pienso en sus lienzos dedicados a Pedro «El Cruel» o en esos dibujos que convocan tablas redondas y magos milenarios. Si Alonso Quijano se convirtió en caballero andante por culpa de los libros de caballerías, uno intuye que Amaya Espinoza ha llegado a la caballería a través de los cuadros de Paolo Uccello, Lucas Cranach o Rubens. Por eso, cuando Amaya Espinoza pinta a los caballeros Belianís y Amadís, también está pintando de nuevo «La Batalla de San Romano» o «San Jorge y el Dragón».

El Quijote no es solamente el Quijote, sino las lecturas de Cervantes y la cultura del Siglo de Oro. Así también, la muestra de Amaya Espinoza no es solamente el Quijote, sino un «donoso escrutinio de pinturas» y el «discurso de las artes y las letras». Según Borges, Pierre Menard volvió a escribir el Quijote. Estos lienzos de Amaya Espinoza serían las ilustraciones ideales de aquella apócrifa y maravillosa fabulación borgeana.

Fernando Iwasaki
Sevilla, primavera de 2005

OBRA EN CREACIÓN:

19 de enero de 2005.

Estoy trabajando en una nueva serie, la he titulado inicialmente "Los Cinco Amores de Don Quijote". Todo esto surgió por una necesidad y por amor.

Para mí era otra vez entrar en un terreno un pelín obtuso. Digo obtuso por dos razones, el fundamental es acometer un tema tan trillado... y querer hacerlo bien, de forma nueva. Y además desarrollar la energía para enamorarme, sentir, vivir con todo ello. Pero a estas alturas ya sé que la pintura es la pintura y siempre debe funcionar por sí sola. Bueno, es una manera de explicar todo esto. Resumiendo, que dá lo mismo pintar un limón, que pintar un caballo. Pero son importantes las ansias con las que acomesas la empresa.

Iniciándome en esto me he dado cuenta de todo lo que tenemos de Quijotes. Pero no, yo no voy a hablar de eso. Bueno, sólo que yo también me enamoré de los héroes de los libros de caballerías. El Quijote es un libro enorme porque se emparenta medularmente con la vida.

Valga esto de preámbulo para esta nueva aventura. A partir de ahora querré hablar de mi propio proceso y recrear a través de la pintura lo que percibo como "Amores de Don Quijote".

23 de febrero de 2005.

Sigo con mis Quijotes. Se vá la tarde en casa de Ana y me relajo un poco. He sufrido mucho con mis ojos esta semana. Una conjuntivitis aguda, fotofobia, la mirada nublada, etc. Y los nervios de punta. No podía trabajar y me crispaba, trabajaba a ciegas. En lo más recóndito de mi alma pensaba que podía ser un nuevo experimento. Ay! Ya pasó, espero. Para alguien que trabaja con la mirada esto es algo terrible. Y despacio y angustiadamente he tenido que pedir ayuda a otros seres humanos. Y descansar del todo para poder seguir; en fin. No creo que nunca descansemos del todo..

En las pinturas me gusta este ejercicio, este nuevo proyecto, las escenas que más me hablan me aportan muchísima vida. Hay que tener energía para entender la energía, hay que tener el amor para entender el amor. Y también sentir un lugar dentro de ti en el que existe un encaje perfecto, una imagen perfecta. En este ejercicio sobre don Quijote trato de llegar a ese lugar lo más rápido posible. En la medida en que estás en ese lugar el tiempo no existe.

Bueno mis Quijotes no tienen voluntad de parecerse a nada. Creo que son algo representativos, como lo es toda mi pintura. Verdaderamente dejo vivir lo inesperado, aquello que sin explicación surje, te captura,... Y dices, venga, quédate ahí, háblame. Así en cada pequeña evolución del trabajo.

Pero sólo cuando existe una entrega enorme, incluso en la fluidez, la pintura cobra entidad, fuerza. Se percibe esa elaboración, la llamada "cocina". Porque sí, la pintura se cocina, al fuego más lento, al fuego sin tiempo.

16 de marzo de 2005.

Sigo con mis Quijotes. Creo que incluso seguiré trabajando en este tema después de esta exposición. El cuadro más reciente en el que estoy trabajando es tal vez el que más me gusta. Es grande, fuerte, tiene dinamismo, está avanzado y "verde" a la vez: "Que un solo caballero es el que os acomete". De alguna manera siempre el más reciente es el que más te gusta. La manera en que la mirada fluctúa sobre las cosas, sobre la pintura, es algo tan interesante... Verdaderamente entramos en el mundo de lo subjetivo, y lo racional adquiere otra dimensión, otras dimensiones, miles de variantes. Funcionan los ojos como ventana-sonda de tu propia alma, funcionan como un telescopio-microscopio refractando ad infinitum, en sus lentes, miles de sensaciones. Solamente cuando una obra te capture de esta manera se puede decir que funciona.

16 de abril de 2005.

El título de la exposición será finalmente "Los Amores de don Quijote". Está bien así. Lo que más amaba Don Quijote era la vida del caballero andante, revivía el ideal romántico, el ideal romántico era él. Y con tal entrega que todo su alrededor se impregnaba de ese amor. Su mirada llena de "ideales" lo contagia todo y a todos. Necesitaba una dama a quien amar y su mirada creó una. Esta dama no aparece en toda la novela. Y está presente en todo momento. Y yo tengo la imagen de esta pintura, que no he pintado, presente como una brisa... Imagino a Dulcinea sólo como presencia, sin estar. Algun día lo pintaré. Mientras tanto seguiré reflejándome, contagiándome, sabiendo que cuando abandonas, mueres. Hay que morir mil veces, ad infinitum también, Cervantes lo sabía. Pero yo, mientras tanto, peleo y peleo.

Amaya Espinoza
Primavera, 2005.

"El más casto enamorado"

2005

Acrílico sobre tabla

35 x 58 cms

EL MÁS CASTO EN HONOR AL 2005. OLEO SOBRE ESPUMA

"El volador Sancho"

2005

Acrílico sobre tabla

35 x 58 cms

EL VOLADOR SÁLICO.

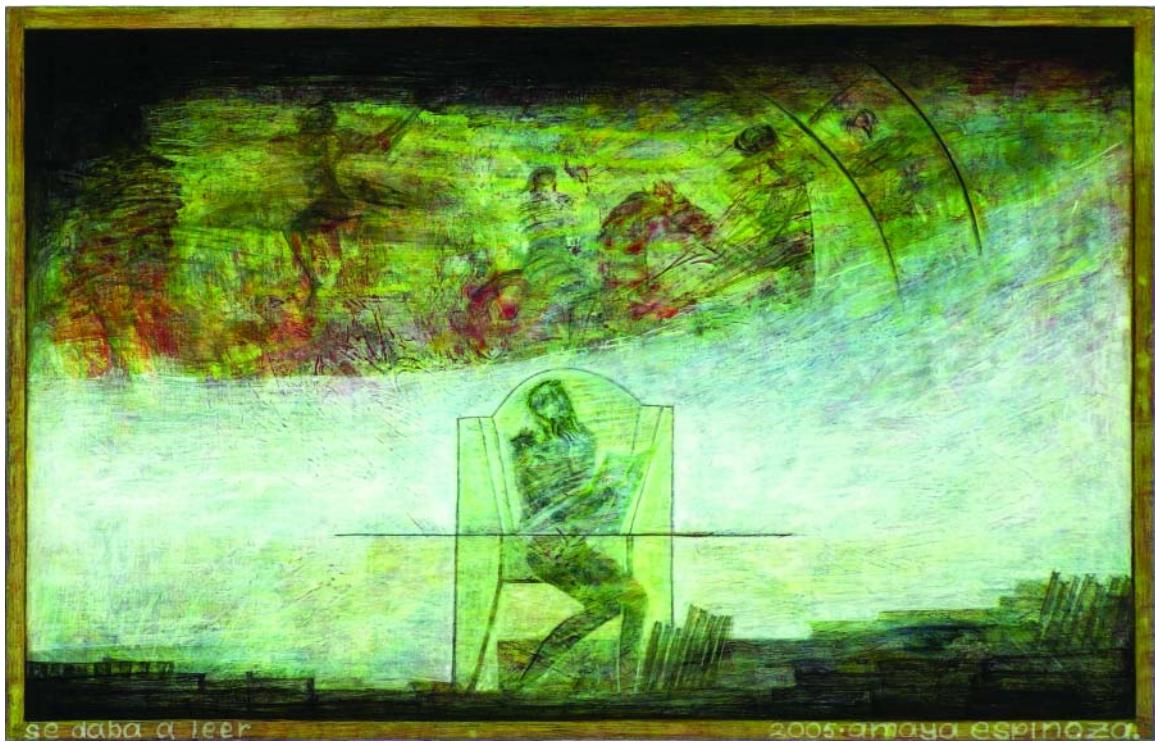
2005 - amadeo espinosa.

"Se daba a leer"

2005

Acrílico sobre tabla

35 x 58 cms

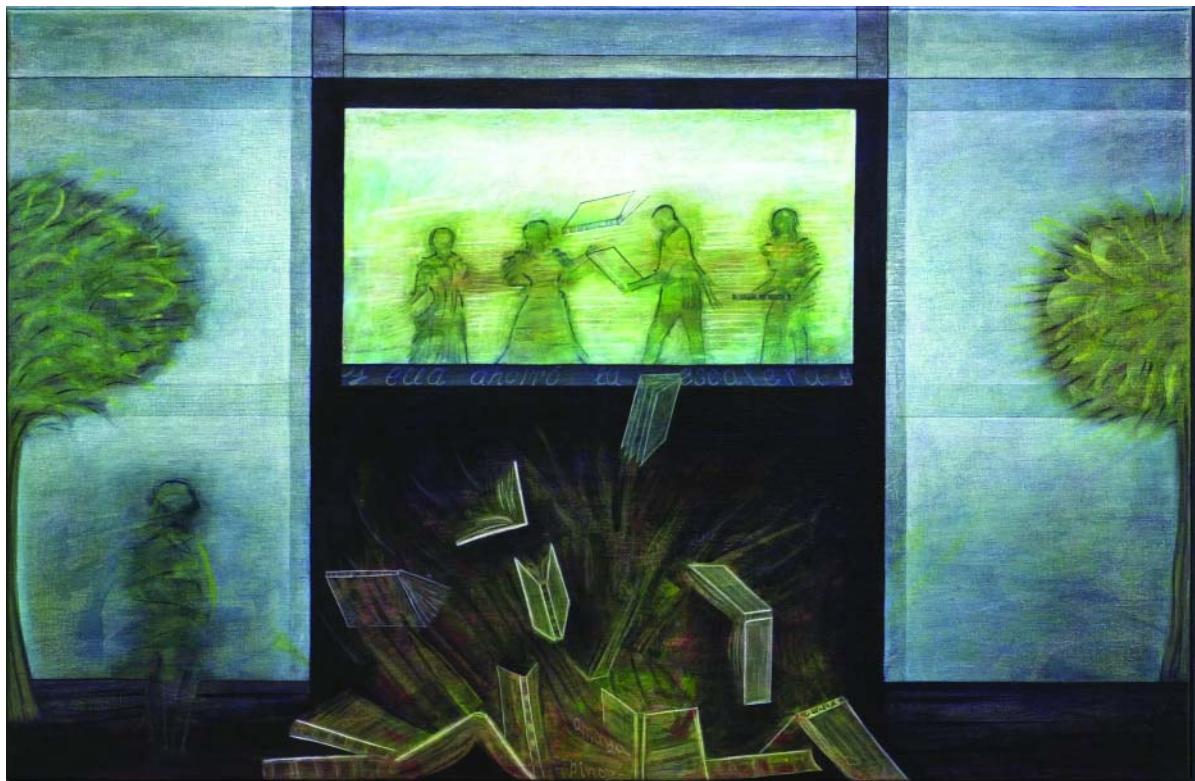

"Y ella ahorró la escalera y"

2005

Acrílico sobre lino

116 x 75 cms

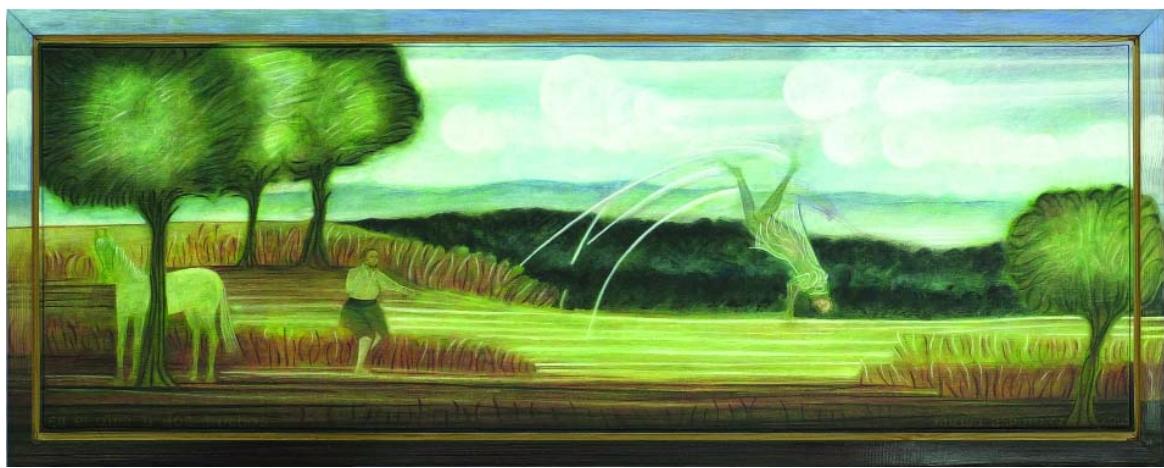
 "Leyendo de claro en claro"
2005
Acrílico sobre lino
116 x 75 cms

REYENDO SE VIO QUE EL DIABLO

AMILCAR ESPINOZA 2008

 "En el aire y dos tumbas"
2005
Acrílico sobre lino
156 x 61 cms

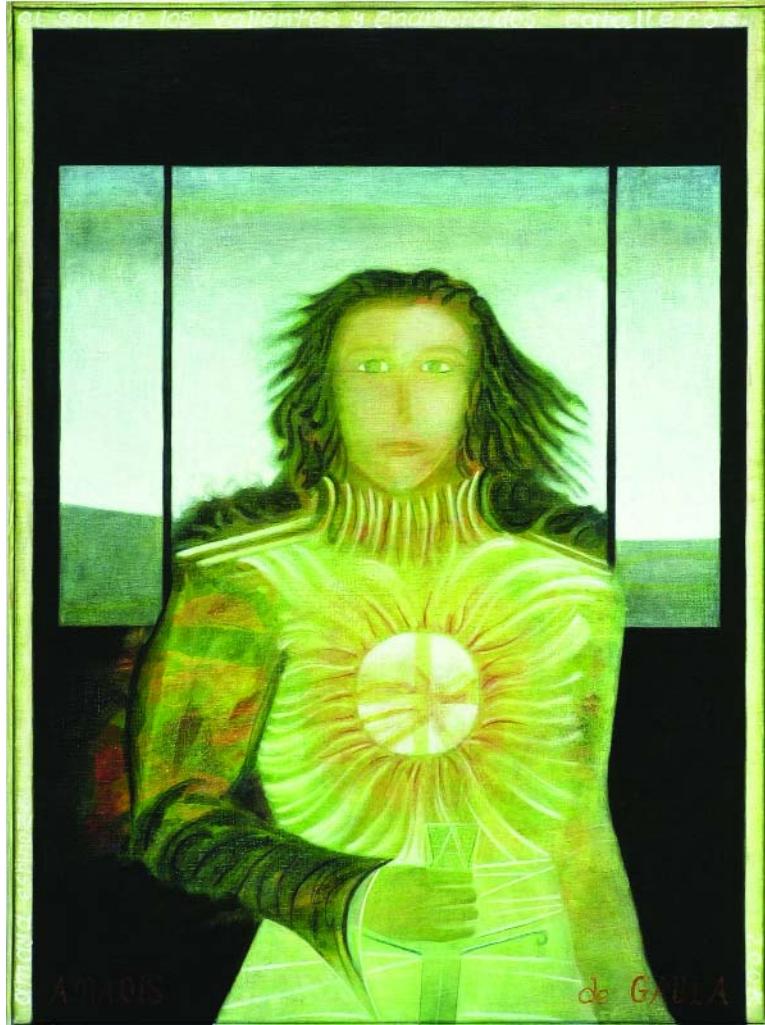

“AMADÍS: El sol de los valientes y enamorados caballeros”

2005

Acrílico sobre lino

82 x 61 cms

LOVINGONIA

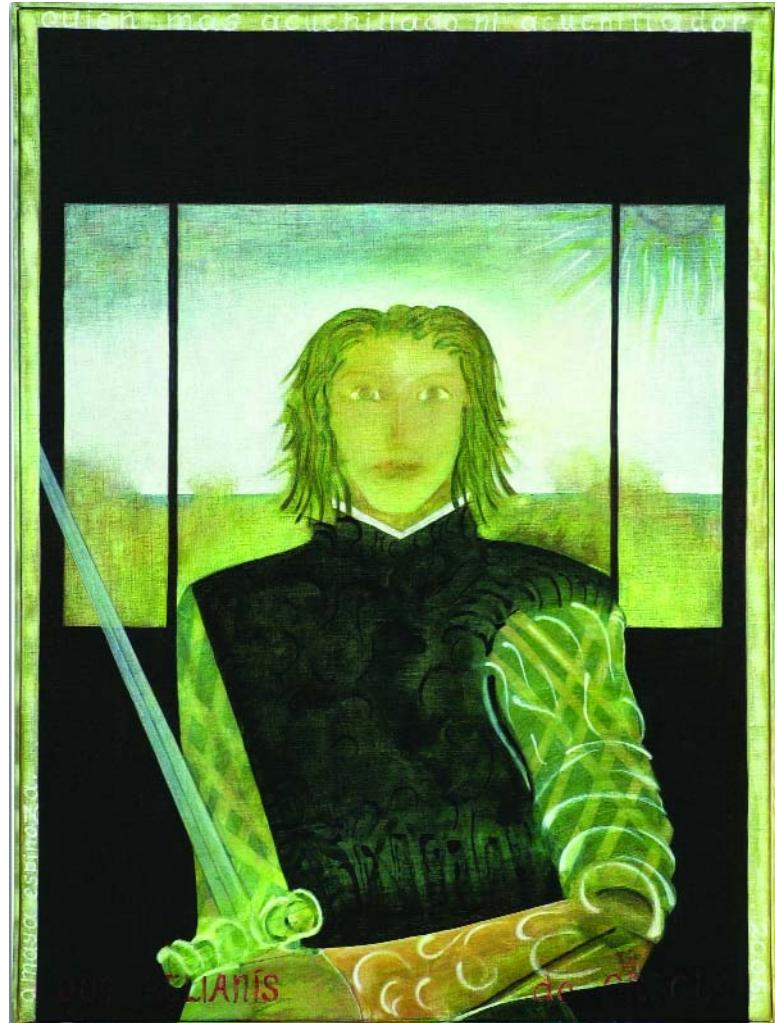
de GAULÀ

"DON BELIANÍS: Quién más acuchillado ni más acuchillador"

2005

Acrílico sobre lino

82 x 61 cms

La mala estinzione

Ottieni una svolta con il tuo nuovo look?

"Y allí le encontró con tan poderosa fuerza"

2005

Díptico

Acrílico sobre lino

164 x 61 cms

"Ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí"

2005

Acrílico sobre lino

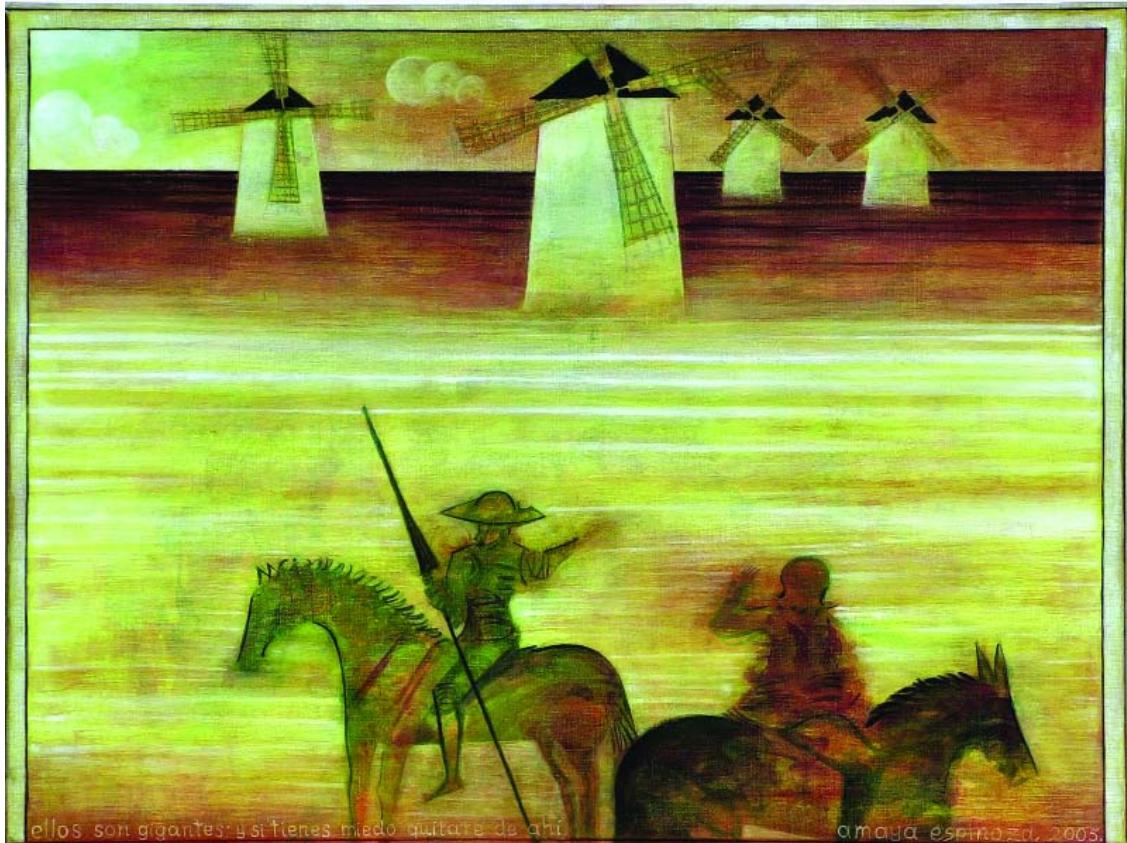
82 x 61 cms

"Ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí"

2005

Acrílico sobre lino

82 x 61 cms

ellos son gigantes: y si tienes miedo quítate de ahí

Ana Lucia Espinoza, 2005.

"Que un solo caballero es el que os acomete"

2005

Acrílico sobre lino

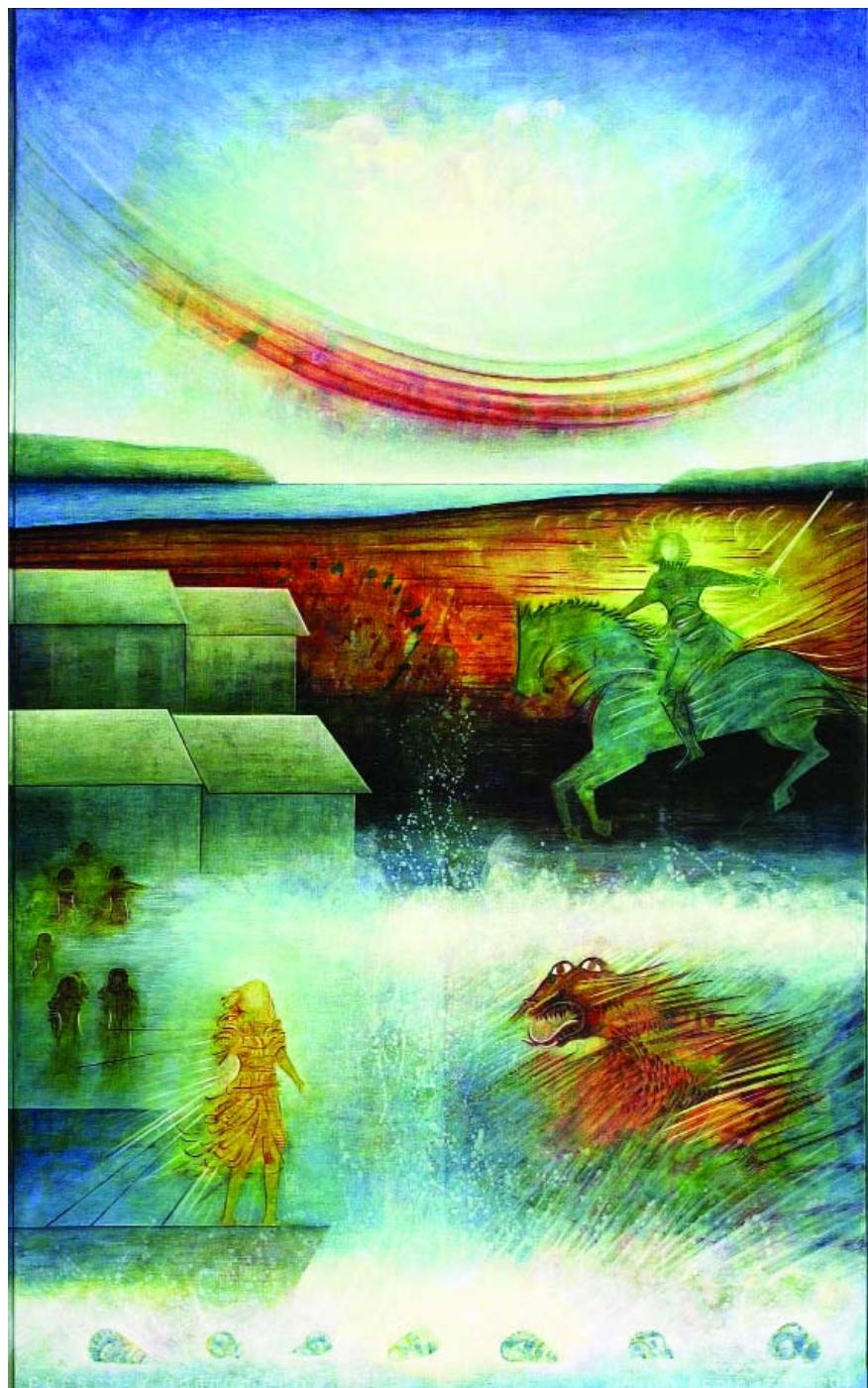
147 x 90 cms

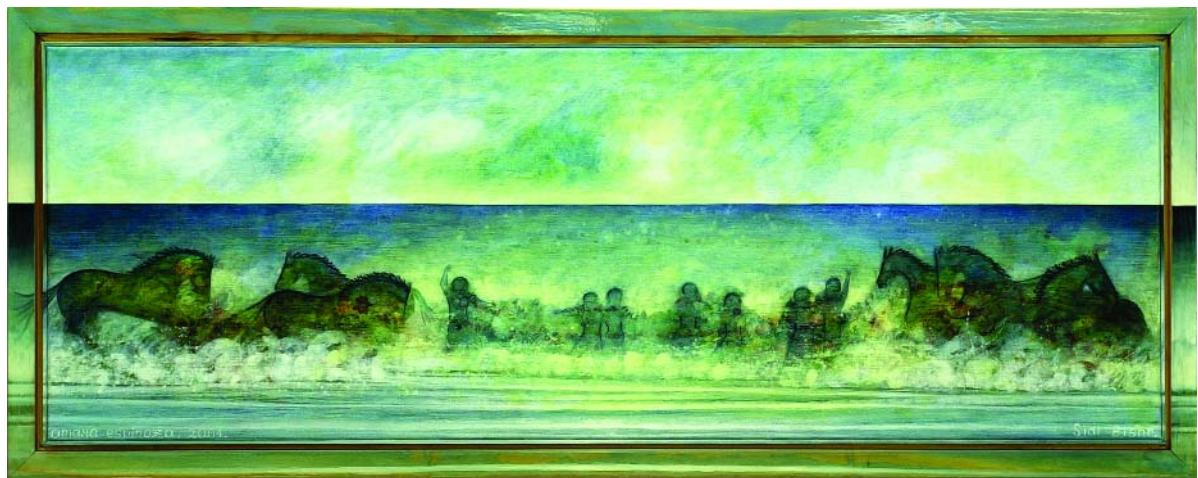
O tros a mores

“Perseo y Andrómeda”
2004
Acrílico sobre lino
90 x 147 cms

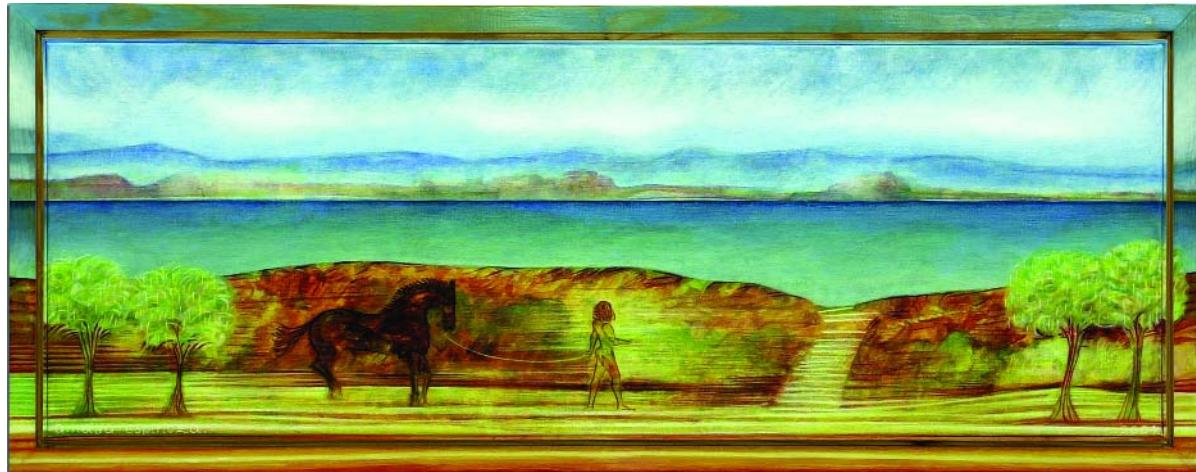
 "Sidi Bishr"
2004
Acrílico sobre lino
156 x 60 cms

Carrera de caballos, 2011.

Sidi Bish

 "Nuestra ración de tiempo y paraíso"
2004
Acrílico sobre lino
156 x 60 cms

 "Ventana I"
2004
Acrílico sobre lino
84 x 64 cms

"Ventana II"

2004

Acrílico sobre lino

84 x 64 cms

 "No mesmo tempo juntos e iguais"

2003

Acrílico sobre lino

105 x 58 cms

 "Sabiam-se, como tudo, vítimas/ desse mal sagrado"

2003

Acrílico sobre lino

105 x 58 cms

sacramento, como tuvo, vitrinas / dessin al sacra

2003 omnia opniza

AMAYA ESPINOZA.
Nace el 21 de junio de 1963 en París.

FORMACIÓN

Estudia Bachillerato en el Instituto Cardenal López de Mendoza, Burgos, 1989
Estudia COU en el Upper Darby High School, Pennsylvania, U.S.A. 1982.
Becaria en la Russian School of Art, Filadelfia, U.S.A., 1983.
Estudia alemán, inglés y sueco en la Universidad de Uppsala Suecia, 1984
Estudia alemán en la Escuela Nacional de idiomas de Burgos, 1986.

EXPERIENCIA ARTÍSTICA

Asistente Personal del Maestro Francisco Espinoza Dueñas en la CASA MUSEO ESPINOZA, Burgos 1983-1989. Se ocupa de las relaciones públicas, correspondencia y publicidad. Diseña y supervisa la instalación de las exposiciones. Organiza eventos tales como: talleres, conferencias, audiovisuales, conciertos y actuaciones de danza y teatro, inauguración de exposiciones y recepciones.

Artista Residente en la Alternative School, New Jersey, U.S.A., 1986-1989.

Artista Residente en el Centro de Cultura Contemporánea de la Cartuja de Cazalla, Sevilla, 1990-1997. Creación y estreno de obras teatrales: "Fin de Siglo", 1990; "Juan Tigre", 1991; "Las Poderosas Montañas Azules", 1992, "La Casa invisible", 1993 y "El Saludo del Ángel Gabriel", 1994. Creación de la serie de tablas de homenaje al Rey Don Pedro: "Las Muertes del Rey Don Pedro".

Colaboración con el Maestro Francisco Espinoza Dueñas en la realización de dos grandes mosaicos murales para el Ayuntamiento de Arcos de la Llana. Burgos, 1994.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Hildebrandt Gallery, pinturas, Filadelfia, 1987.

Hildebrandt Gallery, pinturas, Filadelfia, 1988.

EL MONTE, Sala de Exposiciones Plaza de Molviedro, pinturas, Sevilla, 1990.

Galería de Arte Al-Andalus, dibujos y pinturas, Sevilla, 1992.

Monasterio de San Juan, "Las Muertes del Rey Don Pedro", pinturas, Burgos, 1995.

Real Alcázar de Sevilla, Sala del Apeadero, "Las Muertes del Rey Don Pedro", pinturas, Sevilla, 1997.

Galería Sargadelos, "In Paradisum", pinturas, Sevilla, 2001.

Hotel Convento São Paulo, "Primeira Clausura, o Paraíso", pinturas, Portugal, 2003.

Organiza y edita:

Instituto de Cultura de Jerez
Ayuntamiento de Jerez

Diseño y maquetación:

Imagen y Diseño
Ayuntamiento de Jerez

Texto:

Amaya Espinoza

Fotografías:

Víctor M. Gracia

Imprime:

Depósito Legal:

ISBN:

84-87194-41-9

