

***DISCURSO DE RECEPCIÓN COMO ACADÉMICO
CORRESPONDIENTE DEL ILMO. SR. D
JUAN MANUEL SÁNCHEZ DE PUERTA CANTABRANA***

Según consta en el libro de Actas de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 31 de mayo del año 2022, a propuesta de los Numerarios Ilmos. Sres. D. Juan Rodríguez Romero, D. Pedro Sánchez Núñez y D. Juan García Rodríguez, se acordó nombrar Académico Correspondiente en Córdoba al Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Sánchez de Puerta Cantabrana, en atención a los méritos contraídos a lo largo de toda una vida dedicada al Arte de la Pintura, con obras y exposiciones distribuidas por numerosas ciudades españolas y países del extranjero, como acredita el “Forum Artis” de pintores y escultores españoles del siglo XX.

De todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

Sevilla, 14 de marzo de 2023

DISCURSO DE PRESENTACIÓN
por D. Juan Rodríguez Romero

Excmo. Sr. Presidente D. Juan Miguel González ,
Compañeros Académicos,
respetado público,

El Sr. D. Juan Cantabrana es recibido en el día de hoy en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, como Académico Correspondiente en Córdoba.

Fue votado y elegido por esta Corporación, en razón a sus méritos, demostrados en toda una vida dedicada a la Pintura, así como a su reconocida trayectoria profesional a lo largo de Europa y América en sus múltiples variantes.

Juan Manuel Sánchez de Puerta Cantabrana, artísticamente conocido como Juan Cantabrana, nace en Córdoba (España) el 7 de julio de 1941. Comienza a manifestar su inquietud artística a la edad de 9 años copiando entonces obras del Renacimiento italiano, en óleo sobre lienzo como "La Virgen del racimo".

José Salguero Carrera, pintor sevillano ubicado en Córdoba, miembro de la Asociación Internacional de Críticos, escribe sobre él:

"La obra plástica de Cantabrana y la luz son una misma cosa. Cantabrana se nos muestra no ya como un elemento sino más bien como una invisible energía, que penetra en la esencia de las cosas y hace desaparecer su vulgar apariencia óptica para convertirlas en otra energía. La pintura de Cantabrana participa en tal grado con esa luz, que ya lo puramente cromático desaparece como materia y se convierte en fiel mensajero, es decir, el color en los cuadros de este

artista, más que cumplir una función cromática, y definitoria, se descompone en pura luz, y todo aquello que es materia, forma, volumen o líneas, no son más que elementos de la luz.

Cantabrana se nos manifiesta en una luminosidad que lo inunda todo, es una fuerza arrolladora que envuelve un mundo saturado de colores, que se convierte en luminarias, un impresionismo lumínico que parece no poseer leyes físicas sino biológicas, pues esos gradientes actúan como corpúsculos de energía que transmiten vida a todo elemento observado en la obra. Para mí más que un impresionismo se trata de un “luminismo”, pues aquí la luz tanto biológicamente como psíquicamente observada constituye el soporte sensible de la obra, esta no es más que un crisol de materia y luz que se funden para articular un lenguaje pletórico de energía.

Hoy, es acogido entre nosotros con la solemnidad que merece, aceptando su compromiso de colaboración que gustosamente acogemos.

¡Bienvenido a esta tu casa!

***DISCURSO DE RECEPCIÓN COMO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE D.
JUAN MANUEL SÁNCHEZ DE PUERTA CANTABRANA***

PINTAR DESDE EL CENTRO DE LA ESFERA OCULAR

***Metodología Perspectiva en el dibujo del natural, en estimación de
la fisiología estereoscópica del ojo humano***

Excmo Sr, Presidente,
Excma. Sra. Presidenta de Honor,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos.
Queridos amigos y familiares
Señoras y señores

En primer lugar me gustaría manifestar, la emoción que tengo en este momento, acompañada de una sensación de alegría y a la vez de una gran responsabilidad.

Por tanto quiero expresar aquí, mi agradecimiento a la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, a los Ilustrísimos señores Académicos D. Juan Rodríguez Romero, D. Pedro Sánchez Núñez y D. Juan García Rodríguez, por sus propuestas, para mi ingreso en esta histórica y noble Institución. Y a todos ustedes por su asistencia a este acto, y por la deferencia que me otorgan con su confianza.

Reiterando de nuevo mi profundo agradecimiento, al ilustre académico D. Juan Rodríguez Romero, por esta generosa presentación que acabamos de escuchar, con la que me siento muy honrado.

PROCEDERÉ A LEER MI DISCURSO DE INGRESO EN ESTA REAL ACADEMIA:

A partir del Renacimiento, los artistas prescindieron de las perspectivas primitivistas, cuyas estructuras sobre el lienzo estaban condicionadas por factores religiosos, sociales o filosóficos, asignando siempre el tamaño de mayor a menor, según la categoría de cada personaje.

Los renacentistas situaron al hombre como centro y medida de las cosas, abandonando pues, las perspectivas jerarquizadas e iniciando la perspectiva lineal o central, descubierta por Brunelleschi, que utilizando un eje de coordenadas con la abscisa y la vertical, situó el punto fuga en la intersección de ambas, generalmente sobre la abscisa, haciendo esta de línea del horizonte.

Sobre la difundida perspectiva central o lineal, aportaron nuevas teorías, León Battista Alberti y sobre todo Piero Della Francesca, con su tratado “De prospectiva pingendi”. Que puso en práctica para su propia obra, e influyó en las nociones de perspectiva, sobre las que teorizó Leonardo Da Vinci, en relación con la concavidad del ojo humano.

Esta teoría lineal fue la dominante durante los siglos diecisiete, dieciocho y diecinueve, en la realización del arte pictórico occidental.

Desde mi punto de vista, la acción de medir y plasmar “in situ” la realidad que nos rodea, es un talismán único e insustituible, para plasmar una obra de arte pictórica, dentro naturalmente, del mundo de las interpretaciones realizadas observando a un modelo real.

Por la experiencia que me ha proporcionado, haber estado dibujando del natural, durante más de sesenta años, he tenido la oportunidad de contrastar, la novedosa eficacia de mi método, al compararlo con diferentes procedimientos de enseñanza, en los que se utiliza esta práctica de dibujar directamente ante el modelo, programados por algunas Escuelas de Bellas Artes, en España, Francia y Estados Unidos.

De esta forma, he podido a través del tiempo, en el que he ido desarrollando mi pintura, patentizar los resultados positivos obtenidos al utilizar, mi propio método para dibujar del natural, por medio del cual, se puede conseguir reflejar sobre la superficie del papel, el tema elegido que está ante nosotros, con una perspectiva real, acorde con la, “esférica visión del ojo humano”. Pues la gran diferencia con los anteriores métodos, está en que el punto de vista, lo situó en el centro de la esfera ocular.

Este es el nuevo método de medición del natural, cuyo desarrollo práctico, tuve la oportunidad de impartir, en dos convocatorias de los talleres

“Factor WOW”, a alumnos de la “Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba”, en los años 2020 y 2021, agradeciendo ante todo, a Miguel Carlos Clementson Lope (Director de la Escuela de Arte Mateo Inurria), su positivo reconocimiento a mi: “Metodología perspectiva en el dibujo del natural, en función de la fisiología estereoscópica del ojo humano”.

Ya que la clave fundamental de mi método, está en situar nuestro punto de vista dentro del ojo, (justo en el centro de la esfera), tenemos que imaginarnos, a nosotros mismos, metidos parcialmente en el interior de nuestro propio globo ocular.

La superficie interior de este, la proyectaremos virtualmente, ampliando su volumen, hasta hacerla tangente, con la varilla que el pintor sostiene en la mano, a través de su brazo recto. Esa situación ilusoria la mantendremos hasta el final del proceso de medición.

Pensaremos que nuestro globo ocular, ha alcanzado tal volumen, que parte de nuestro cuerpo, a quedado dentro de esa esfera imaginada, cuyo centro es nuestro ojo, y su radio la longitud del brazo, es decir, la distancia desde nuestro ojo hasta la varilla.

Esta podremos desplazarla tangencialmente, por toda la superficie interior, de la media esfera en la que estamos inmersos, pudiendo medir, desde nuestros pies, hasta la vertical sobre nuestra cabeza y desde el lateral izquierdo hasta el derecho. De esta forma, podemos detenerla para obtener una medición, en cualquier punto del interior de esa superficie.

En las clases, para transmitir este sistema, se estudiará en tres etapas principales, primera: “Estacionamiento”, segunda: “Búsqueda de ángulos” y tercera: “Proporción y medida”, pasando de la teoría a la práctica sin más dilación. De esta manera, los conceptos se asimilarán más fácilmente, al quedar aplicadas las estrategias teóricas de forma dinámica, al tiempo que se ejecutan los consiguientes trabajos.

Tras varios años practicando con mi método en mi propia obra, y enseñándolo particularmente en Madrid, a grupos de alumnos,... decidí en el año 1979 regresar a Córdoba,...con dos propósitos en mente. Difundir mi método de medición, e iniciar la realización, de una colección de obras sobre el Nuevo Testamento, que posteriormente fue denominada en catálogo “Visión Bíblica”.

En la actualidad treinta cuadros de gran formato, completan la colección sobre estas escenas de la vida y muerte de Jesús, iniciada con la obra “La resurrección de Lázaro”, un óleo sobre lienzo de 2,00 x 2,50 m., que firmé en el año 1982.

El número de personajes que figuran en los treinta cuadros de la colección “Visión Bíblica”, pasa de trescientos. Utilizando mi sistema de medición en todo momento, fui así pintando cada uno de ellos, que posando del natural, los situé sobre la superficie del lienzo, en la perspectiva de la escena correspondiente en cada cuadro.

Como he mencionado antes, realicé mi idea de transmitir este sistema de medición, a jóvenes futuros artistas, que iniciaban su andadura en las artes plásticas.

Por este motivo me presentaron al que hoy día es un gran amigo, el eminente jurista, Rafael Mir Jordano, que ostentando entonces el cargo de delegado de cultura en Córdoba, fue allí el primer concededor de mi método, para dibujar del natural.

En el año 1980 comencé una etapa de clases particulares en mi estudio de Córdoba, durante un periodo de tiempo de siete años, enseñando mi método de medición del natural, que por estar basado en la fisiología del ojo humano y su visión estereoscópica, he sido testigo de la emoción vivida por mis alumnos, al conseguir plasmar sobre el lienzo correctamente, algo que han aprendido a medir ante el modelo real.

Creo que todos los métodos mediante los cuales se ha conseguido realizar una obra de arte, son positivos artísticamente.

Mi posición está en respetar todos los adelantos técnicos, de los que podemos servirnos, para ayudar a conseguir un óptimo final de la obra, como puede ser el más utilizado actualmente, la fotografía.

Pero usando de ella, las aportaciones que no modifiquen la esencia del arte pictórico. Como postulara el pintor modernista, Anglada Camarasa.: “Se trata de interpretar la visión de la realidad, no copiarla”

Porque el resultado de una perspectiva medida del natural, según la apreciación del ojo humano, nunca será igual a la producida por otros métodos, debido a factores de apreciación visual de la realidad que hay ante nosotros.

Pero fundamentalmente porque el ojo de la cámara fotográfica, acerca excesivamente el punto de fuga al punto de vista, resultando así la típica panorámica fotográfica, por la falsa sensación de lejanía del fondo o último plano de la escena, que nada tiene que ver, con las proporciones de la perspectiva que capta la visión del ojo humano.

Por tanto el proceso de pintar del natural, es para mí la vivencia, de mayor interés para el artista, por la sensación de veracidad que este siente al ir construyendo la obra, con mediciones directas ante el modelo.

Entonces el espíritu del pintor, al hacer simbiosis con la naturaleza, experimenta una grandeza, que solo se produce al pintar y componer del natural.

Esta vivencia sensitiva que invade su alma, se manifiesta durante el tiempo de ejecución de la obra, siendo muy pocas cosas de la vida, comparables con esos momentos de hermanamiento con la Creación.

Desde el año 1.969, todos los temas de pintura que conforman mi obra, han sido compuestos y medidos del natural mediante mi sistema estereoscópico. De la serie Visión Bíblica, veremos después cuatro obras. Del resto de series pictóricas de diferentes temáticas mencionaré algunos ejemplos de obras representativas de ellas. “Amanecer en la Estación del Norte”, “Composición con lhasa”, “Desnudo”, “Desnudo y reflejos”, “Figuras en el parque”, “Manolete vistiéndose”.

Es también para mí de especial consideración el arte de la música en mi pintura, como he reflejado en los dos cuadros titulados “Paco de Lucía en concierto” y “Paco de Lucía el saludo final” - que representan una actuación del artista -, en el retrato de la pianista sefardí “Ruth Pardo” y en el cuadro que veremos después como cierre de mi discurso, “Debut de Montalvo en el Carnegie Hall”.

CINCO EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN DE FIGURAS

Como en toda mi obra, los personajes de los cinco cuadros que veremos a continuación, están medidos del natural, con mi sistema estereoscópico, basado en la fisiología del ojo humano.

LA ÚLTIMA CENA

En esta obra, óleo sobre lienzo de 2,00 x 3,20 m. Los personajes están enclavados en perspectiva semi cónica, para poder observar, el bodegón central y a cada uno de los apóstoles.

Para la reunión en torno a la mesa circular, he querido incluir amigos y desconocidos de muy diversos orígenes.

Jesús y los apóstoles, cenan tras el lavatorio físico y espiritual, - donde Judas está abandonando el círculo, y retrocediendo hacia nosotros. - Es el momento de traspasar el espejo donde aún se ve la mano y la túnica del traidor yendo hacia atrás, para entrar pronto en el plano del espectador,- nuestro plano terreno, el de las culpas y los arrepentimientos- aquel del que ya no saldría vivo.

En la mesa solo queda desvanecido su reflejo en la tapadera de metal. Cediendo su sitio ya vacío al espectador, para que pueda asistir a uno de los acontecimientos únicos de todos los tiempos.

Quiero hacer un recordatorio entrañable del que fue presidente del “Premio Adonais de Poesía”, el escritor Luís Jiménez Martos, pues tuvo la deferencia y yo el honor de que la presentación por su parte de esta obra, centrara el acto de inauguración de la Sala de Cultura del “Palacio de Viana”. Donde leyó en primicia su poema : “A Judas Iscariote en un cuadro de Cantabrana”.

LA CRUCIFIXIÓN

Esta obra es un óleo sobre lienzo de 2,00 x 2,50 m.

He plasmado la escena en una perspectiva también semi cónica, para que se pueda apreciar la ambientación, y el movimiento de los personajes sobre la explanada del monte Calvario.

En las treinta obras que componen la colección “Visión Bíblica”, he tratado de seguir la primera idea, que fue mantener todas las figuras que componen las escenas bíblicas limpias de signos físicos de martirio, es decir, sin ninguna prueba material que pueda indicar, sufrimiento producido por violencia física, como la sangre, las heridas etc.

Lo que si intento que sea muy visible, en el argumento de estas escenas, es la tragedia interior del ser humano. - El dolor producido en el alma de los personajes que están sufriendo los acontecimientos. En esta obra he querido envolverlos en una atmósfera convulsa, - tiñendo todo el espacio panorámico, de esa luz perteneciente a las gamas calientes del espectro de colores. Con la intención de presentar un panorama psíquicamente abrumador, por el trágico acontecimiento.

La Crucifixión y gran parte de mi obra pictórica, no se podría describir, sin nombrar y enumerar los magistrales escritos, publicados en diferentes catálogos sobre ella, de mi admirado amigo Carlos Clementson Cerezo; eximio escritor, poeta y traductor, que con referencia a este cuadro, escribió un texto singular, publicado en el catálogo "Visión Bíblica", Titulado : "El ruido el color y el viento", que tiene la magia de transmitir al lector, la emoción que la escena pictórica argumenta.

CRISTO YACENTE

Esta obra es un óleo sobre lienzo de 1,60 x 1,80 m. En mi empeño de dibujar del natural en perspectiva real, me auto posé tendido boca arriba. - Situando con mi medición estereoscópica, lo que desde mi punto de vista, podía ver de mi propia anatomía, mirando hacia mis pies.

Luego completé la figura con un modelo, que posó cabeza, tórax y brazos manteniendo desde atrás mi estacionamiento, a la misma altura que el anterior.

En el resultado final de mi obra, el yacente está visto de “cabeza a pies”, o sea, en sentido inverso al yacente de “pies a cabeza”, representado en el cuadro del gran pintor renacentista ”Andrea Mantegna”.

De forma independiente al estudio de expresiones de las figuras circundantes en torno al cuerpo de Cristo, desde la Madre hasta el personaje, que como figura mítica representa a Nicodemo. Lo que verdaderamente fue para mí importante de esta escena, estuvo centrado en el estudio del rostro de Cristo, para conseguir plasmar acertadamente las características faciales propias de la expresión tras sufrir la muerte por asfixia.

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO

La composición de este óleo sobre lienzo de 2,00 x 2,50 m., la realicé haciendo montajes parciales del tema en mi propio estudio, para poder medir y observar del natural al modelo y todo lo circundante que aparece en la escena.

He construido la escena del cuadro en una perspectiva de trayectoria horizontal, situando el punto de vista en el centro del interior de la cueva o “Tumba conmemorativa”, precisamente detrás de la losa de mármol, donde reposa el cuerpo muerto de Lázaro, es decir la escena esta vista desde dentro hacia fuera.

Desde ahí he imaginado el momento en el que la energía milagrosa, envuelve toda la estancia en la que se produce la resurrección. - El instante en el que Lázaro va volviendo a la vida, dentro de una atmósfera de ingravidez, al igual que las ajadas rosas que sobre la lápida, acompañaban su cuerpo inerte, vuelven también a estar frescas, a medida que van cayendo al suelo.

Al fondo de la escena, podemos ver la puerta de entrada a la cueva, - y en el exterior situado de pie ante ella, se puede apreciar parte de la figura de Jesús, cuya sombra se proyecta en el suelo hacia nosotros y con ambas manos levantadas, ordena el milagro. La sombra de su mano conecta con el pie de Lázaro, significando una acción de transferencia de la energía milagrosa a través de los pies, estos como símbolo de movimiento, y este como símbolo de vida.

Estas cuatro obras de tema evangélico, que hemos visto, fueron proyectadas entre otras, durante el concierto de Andrés Carlos Manchado, en el auditorio “Reyes Católicos de Córdoba.

La música y la pintura siempre han sido para mí artes hermanas, por el paralelismo que históricamente ha existido, entre sus estilos artísticos a través del tiempo y también por el proceso de construcción de las obras, en cada una de estas artes, proceso sustanciado a través de las escalas de siete y sus infinitas variaciones.

El compositor y catedrático de piano Andrés Carlos Manchado realizó un concierto de piano solo, creando la composición musical improvisada “in situ”. Inspirándose en varios cuadros de mi serie “Visión Bíblica”, que ante su piano, fueron proyectándose sobre una pantalla en su tamaño real.

Una virtud creadora que poseen pocos artistas. Repentizar acordes sobre el teclado, inspirados en la visión de un argumento plástico, consiguiendo acertar en una composición musical definitiva, sin posibilidad de retoques, que completa el discurso pictórico, descubriendo de él una vibrante belleza.

DEBUT DE MONTALVO EN EL CARNEGIE HALL

La escena pictórica, plasma un momento de la presentación en el año 2011, de Paco Montalvo, el violinista más joven del siglo veintiuno hasta entonces, en debutar en la sala principal del “Carnegie Hall” de Nueva York.

El violinista estuvo posando en mi estudio durante varias sesiones del natural, para poder captar directamente su expresión y su apostura, durante el espacio de tiempo que duraban, las pequeñas actuaciones de fragmentos de música clásica, con los que mientras lo pintaba, me obsequió.

Toda la estancia de la sala principal del Carnegie, aparecía en mi mente, como si estuviese bañada de una atmósfera suavemente dorada, con algunas zonas del suelo pulidas que producían unos efectos de semi brillo y reflejaban los objetos y las figuras.

En la escena pictórica completa, no debía haber demasiado cromatismo.

Me pareció, que había que representarla con aquella atmósfera limpia y trasparente, que precisamente por ausencia de cromatismo, destacaría el sólido protagonismo de las figuras.

Fue interesante medir del natural, para situarlos en perspectiva correc-

tamente mediante mi sistema, a cada uno de los personajes que posaron para componer el conjunto orquestal.

Este lo situé a través de todo el espacio resultante de la perspectiva horizontal, situando el punto de fuga en el centro aproximado de la escena.

Para realizar el grupo de figuras que llenan la composición, posaron con sus instrumentos entre otras personas, algunos profesores titulares de la orquesta de Córdoba como; los violinistas D. Jose Antonio Peñarroja, D. Jose Miguel Ballester, D. Yuri Petrossian y el violonchelista D. Francisco Arjona.

Realicé un boceto para esta obra, pintando un óleo sobre lienzo de 33 x 41 cm, que lo titulé “Nueva York 2011”, tratando de captar la vibración de la escena, durante la actuación del debutante en el Carnegie.

Como primera idea lo consideré la base, para luego realizar la obra definitiva, que es un óleo sobre lienzo de 1,80 x 2,00 m. . La escena está compuesta por dieciocho figuras. Dieciséis en el grupo orquestal, el solista y la figura del director de orquesta de espaldas y en movimiento.

Esta obra, “Debut de Montalvo en el Carnegie Hall”, tengo la satisfacción y el honor de donarla, para que pase a formar parte, de la colección de La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

En la pintura y en la música, se da en ciertas condiciones, el hecho de que componiendo una escena cromática o una melodía, la energía que emite la belleza de ciertos fragmentos de la obra, es capaz de abrir ventanas de la mente y del alma, por las que vislumbramos en nuestro interior, escenas entrañables de otras vidas, en las que nos parece, que quizá nos gustaría haber estado.

Muchas gracias por la atención.