

con
ver
gen
cias
di y
ver
gen
cias

Said Messari

«Fragilidad de papel»

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Rector. **Fernando Galván Reula**

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales

Javier Rivera Blanco

Vicerrectorado de Investigación. **María Luisa Marina Alegre**

Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación. **Santiago Fernández Vázquez**

Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías. **José Antonio Gutiérrez de Mesa**

AECID

Director de Relaciones Culturales y Científicas. **Carlos Alberdi Alonso**

AECID/CENTRO CULTURAL ESPAÑOL MALABO

Director. **Carlos Contreras Cervantes**

Coordinadora de programación. **Eloísa Vaello Marco**

AECID/CENTRO CULTURAL ESPAÑOL BATA

Directora. **M.ª Ángeles Díaz Ojeda**

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Rector. **Ignacio Jiménez Raneda**

Vicerrectora de Extensión Universitaria. **Josefina Bueno Alonso**

INSTITUTO CERVANTES

Directora. **Carmen Caffarel**

Director de Cultura. **Rufino Sánchez García**

Subdirector de Alcalá de Henares. **Jesús Jiménez Segura**

Itinerancia: Museo Universidad Alicante,
28 de octubre - 20 de noviembre, 2010.

EXPOSICIÓN

Concepto y comisariado. **Landry-Wilfrid Miampika**

Coordinación. **Zara Rodríguez Prieto**

Producción. **Foro Hispanoafricarte-Literaturas**

Montaje. **María José Durán Vaquero, Blanca Fernández de Pablos,**

Ignacio Garcés Fernández, Natalia Garcés Fernández

Seguro. **MAPFRE**

Enmarcado obras de Said Messari. **Diseños A-cuña**

Impresión obras Ramón Esono. **Fotosíntesis Digital, S. L.**

CATÁLOGO

Concepto. **Landry-Wilfrid Miampika**

Coordinación. **Zara Rodríguez Prieto**

Textos. **Carlos Contreras Cervantes, Ramón Esono Ebalé, Said Messari,**

Landry-Wilfrid Miampika, Zara Rodríguez Prieto, Eloísa Vaello Marco.

Diseño y maquetación. **Undergraf, S. L.**

Impresión. **IMGRAF IMPRESORES, S.L.**

Edición. **Foro Hispanoafricarte-Literaturas**

© De los textos, sus autores

© De las obras, los artistas

© De las fotografías, los artistas o sus autores

© De esta edición, Foro Hispanoafricarte-Literaturas

ISBN 978-84-693-6408-6

Depósito Legal M-44089-2010

con
ver
gen
cias
di y
ver
gen
cias

Said Messari

«Fragilidad de papel»

Presentación

del comisario y agradecimientos **Landry-Wilfrid Miampika**

06

«Convergencias y divergencias»

Carlos Contreras Cervantes

08

Said Messari: papel, signo y poesía

Landry-Wilfrid Miampika

10

Diálogos, tránsitos y proyecciones en la obra de **Said Messari**

Zara Rodríguez Prieto

12

Catálogo de obras 14

Epílogo: Fragilidad de papel 52
Said Messari

Biografía del artista 56

Síntesis biográficas 60
comisario y coordinadora

Presentación del comisario y agradecimientos

Landry-**Wilfrid Miampika**

«**Convergencias y divergencias**» se presenta en el marco del **II Congreso Internacional Estudios Literarios Hispanoafricanos** «África y escrituras periféricas en español», un encuentro que intenta mostrar la producción literaria de africanos que escriben en español. Cada vez más numerosos, en el Magreb y en África subsahariana, estos escritores contribuyen a la irradiación del español en África, es decir, se proyecta una original territorialidad mediante un hispanismo alternativo, una adopción y adaptación desterritorializada tanto de la lengua como de los mismos creadores.

En un marco global de inevitables confluencias, la interrelación íntima entre artes y literaturas favorece la creación de un espacio fructífero para el diálo-

go y la circulación de ideas y prácticas artísticas. Dicho diálogo refuerza la situación poscolonial como espacio de mediación intercultural, de tensiones entre experiencias históricas y representaciones transculturales. En ese sentido, «Convergencias y divergencias» establece, en primer lugar, una conexión entre artes y literaturas con sus intercambios abiertos o subterráneos que puede favorecer otras imágenes y representaciones del continente africano; y, en segundo lugar, muestra las conexiones entre el Magreb y el África subsahariana, muchas veces percibidas por el imaginario común como dos entidades culturales distintas, dos realidades contrapuestas que, sin embargo, a nivel geográfico, histórico, antropológico y cultural siempre han sido vasos comunicantes de encuentros,

cruces, préstamos, migraciones y circulación de ideas y seres.

«Convergencias y divergencias» se propone hacer un recorrido sobre la trayectoria de dos artistas aparentemente distintos, a partir de una variedad de retazos, pero que comparten la misma pasión por la creación y por su continente de origen con todas sus contradicciones y complejidades. En un mismo espacio, en una suerte de diálogo/monólogo se expone, por un lado, la obra gráfica resultante de un meditado y largo proceso de experimentación y exploración de formas y texturas del marroquí Said Messari y, por otro, fragmentos de los diversos universos creados por la mirada crítica y el humor corrosivo del imaginativo ecuatoguineano

Ramón Esono Ebalé. Ambos artistas, que subvierten muchos rasgos del pasado artístico pero también asumen muchos retos del continente africano, replantean la implicación inevitable del arte africano en un concepto global de lo contemporáneo, desde una intensa relación entre historia y sociedad, un cuestionamiento de las identidades étnicas y de las fronteras del arte.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta exposición: ante todo a los artistas, Said Messari y Ramón Esono, por su disponibilidad y generosa colaboración a lo largo de la gestación y la ejecución de este proyecto; a la AECID, el MICINN y el PNAC por el patrocinio al conjunto del proyecto de «África y escrituras periféricas»; a los

Centros Culturales Españoles en Guinea Ecuatorial (Malabo y Bata) y sus respectivos responsables (Carlos Contreras, María Ángeles Díaz-Ojeda, Eloísa Vaello) que han apoyado con entusiasmo desde sus inicios; a los colaboradores y sedes que acogen esta exposición, el Claustro del Colegio del Rey, sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares, el MUA y el Vicerrectorado de Extensión Cultural de la Universidad de Alicante. Esperamos que estas personas e instituciones encuentren aquí, nuestra más profunda gratitud.

Landry-Wilfrid Miampika

Profesor de la Universidad de Alcalá
Comisario de la exposición

...«Convergencias y divergencias» establece una conexión entre artes y literaturas con sus intercambios abiertos o subterráneos que puede favorecer otras imágenes y representaciones del continente africano...

«Convergencias y divergencias»

Escribir sobre un artista plástico nunca es fácil y si además pretendo hacerlo de dos, se complica el tema.

Y si además suman conceptos tan eternos como la abstracción y la figuración, forman un todo completo, narrándonos sus realidades.

Said Messari

Siempre hay que replantearse el valor de la abstracción cuando nos ponemos frente a una obra plástica. Los elementos, los signos que configuran las composiciones deciden, nos enfrentan a la obra. Nos hablan del conocimiento y riesgo que pretende tomar el autor. De entrada nos tenemos que poner en sus manos para que nos guíe y nos muestre su realidad.

El deleite de enfrentarnos a insignificantes matices que ordenan todo un espacio y nos introducen en su mundo, se transforma en un riesgo personal. Es ahí donde la abstracción nos muestra ese camino que individualmente tenemos que decidir si cruzar o no. La línea aquí es más que un gesto, es materia real. Dibuja con elementos tridimensionales, dándole un valor poético a la obra. Llevándonos a territorios muy personales.

Carlos Contreras Cervantes

Director del Centro Cultural Español en Malabo

Said Messari: papel, signo y poesía

Fragilidad de papel es un condensado de la producción artística del marroquí Said Messari. Nacido en Tetuán y antiguo alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes de su ciudad, Said Messari hace su incursión en el arte hace treinta años. En esa primera incursión, encuentra el grabado, antiguo oficio o arte manual nacido en el siglo XV y hoy en día casi abandonado. Desde sus inicios, el grabado ofrece las ventajas de obtener un resultado sorprendente con el papel, con su unicidad y sus posibles reproducciones, de tenerlo siempre a su alcance, de darle forma y de dotarlo de una misma pero variada identidad según las circunstancias, los medios técnicos, la voluntad del artista y los requerimientos existenciales de entonces. Aunque el grabado está ausente en la cultura visual árabe-musulmana, posee sin embargo para el artista una función de socialización aún más evidente que otras prácticas artísticas (como la pintura, la escultura, la fotografía y la instalación). Por ello, el propio artista recuerda que «el grabado no es la hermana huérfana de la pintura... no es un arte menor, sino un arte manual, un oficio que se vuelve arte con el tiempo».

El grabado (junto al estampado y la serigrafía) se ha vuelto una opción casi consustancial a la trayectoria del artista. Es una opción predilecta a la que Messari se entrega con pasión y paciencia a lo largo de los años. Con el tiempo, y tras una relación cotidiana e intensa, el artista conoce los recovecos, los requerimientos, las infinitas posibilidades, pero también las limitaciones gráficas y formales del grabado en un contexto de lo contemporáneo. Por ello, la búsqueda de sus inéditas posibilidades se vuelve obsesiva. El artista inquieto estudia, busca ideas, experimenta con materiales e ingenia formas de mejorar, modificar y de transformar el grabado mediante el empleo de novedosas técnicas. La intención es moldear los cánones tradicionales del grabado (sobre todo su forma plana) a una nueva sensibilidad y en un contexto distinto. Según Eugène Delacroix, «la gravure est une véritable traduction, c'est-à-dire l'art de transporter une idée d'un art dans un autre art» (el grabado es una verdadera traducción, es decir el arte de trasladar una idea de un arte en otro arte). El trabajo posterior de Said Messari será la expresión de esta aserción de Delacroix, ya que el grabado, en sucesivos proyectos,

está vinculado a nuevas soluciones arquitectónicas, se vuelve instalación, está concebido en relación con otros conceptos y prácticas artísticas: es indefinidamente un puzzle con infinitas posibilidades formales y variados significados.

Fragilidad de papel es el resultado de las citadas búsquedas y de la subversión de una tradición tan arraigada como el grabado. Si bien es cierto: el papel es la materia primigenia: el papel escogido, modificado y reciclado se convierte en una materia prima, en punto de partida de una creación individualizada. Su flexibilidad confiere un arco de posibilidades, tras un sinfín de exploraciones que el artista aprovecha bien. El papel está sometido a un proceso continuo e imaginativo de metamorfosis. En muchos casos, el grabado invadido se convierte en instalación, es decir, en una real tentación del juego de lo contemporáneo, con todas sus consecuencias de recepción. Las obras son voluntariamente múltiples, infinitas (como el mosaico árabe-musulmán), con una multidimensionalidad o geometría variable (formas triangulares y circulares) que serán sus rasgos distintivos.

Fragilidad de papel es también un conjunto de signos, es poesía. La contemplación, la reflexión, la búsqueda incesante de lo desconocido y de los desconocidos de lo real, confieren al conjunto de estas piezas una fuerza inusitada, una dignidad poética, donde el universo evocado aparece y reaparece como enigma al que el ser humano ha de descender, cuyos claroscuros y/o secretos ha de entender o descifrar. Las composiciones de las distintas series convergen hacia el mismo objetivo: un juego especular de formas geométricas y figuraciones. La representación abstracta, con la subversión de los procedimientos convencionales del grabado y la experiencia acumulada, imprime una original inflexión a la pieza acabada.

Fragilidad de papel profundiza y organiza la materia en otras estructuras (en distintos estados del papel). De la serie *Parabólicas*, pasando por las series *Pétales* y *Weakness* hasta los *Objets Indirects* (objetos indirectos), el juego de volúmenes (combinación de círculos, triángulos y cuadrados) y colores vivos (formas y signos) sobre fondos blancos, evoca una evidente estilización lograda con el papel. Tanto la serie *Objets*

Indirects como la serie *Weakness*, que cierran un ciclo en el quehacer del artista, construyen obras aparentemente repetidas y terminadas, con un colorido más alegre frente a la austeridad cromática de las piezas del principio. Estos objetos, aparentemente repetidos con pequeñas variaciones, vuelven sobre ellos mismos en una suerte de *mise en abyme* y se convierten en verdaderos objetos híbridos y resultantes igualmente de procedimientos híbridos.

A partir del replanteamiento de las fronteras entre arte y vida, entre el grabado y otras artes, a nivel epistemológico, las preocupaciones del artista son diversas, contemporáneas e inmediatas. Son preocupaciones vinculadas a la ecología, a otras formas de fraternidad humana, pero también a las tensiones interculturales y las vicisitudes de las migraciones. Y también a la utopía, al ser humano en medio del desorden social y político, y a la inaplazable necesidad del diálogo de culturas y de identidades fronterizas. *Gira Sol* es la metáfora de la intención artística de Said Messari: ilumina el mundo, ilustra al ser humano en torno a una memoria humana común e históricamente compartida.

A partir de esta pieza, *Fragilidad de papel* se cristaliza como un compendio de luces y sombras que ahondan en la existencia humana, la relación del hombre con su entorno, la sublimación de la interrelación entre los seres vivos y no vivos, entre los seres y las cosas.

Inmerso en lo contemporáneo, Said Messari es heredero creativo de la abstracción y del simbolismo árabe-musulmán. Su universo artístico es un enigma. Su obra es un puzle que invoca al sujeto observador a inmiscuirse en ella, a conciliar espacios y a recordar puntos conexos aparentemente lejanos y contrapuestos. Lo propio del arte no es dar respuestas a las angustias humanas, sino revelar algunos intersticios del ser y del mundo. *Fragilidad de papel*, en sus variaciones y posibilidades, es una ventana sugerente y poética, que apela a la contemplación, que invita a la meditación, sin dejar de arrojar una mirada sobre la complejidad de nuestro mundo global y sobre las incertidumbres de la condición humana.

Landry-Wilfrid Miampika

Profesor de la Universidad de Alcalá
Comisario de la exposición

Diálogos, tránsitos y proyecciones en la obra de Said Messari

La obra de Said Messari revela la presencia de un viajero que transita por el pasado haciendo uso del grabado y llevándolo hasta el futuro para fusionarlo con materiales propios de la era contemporánea. Los procesos creativos toman forma gracias a la investigación constante de materiales, técnicas y soportes sin abandonar un discurso propio que atiende a cuestiones tan diversas como la memoria y el recuerdo, la naturaleza y medio ambiente, los sistemas de comunicación, el juego y la infancia o el homenaje al continente africano.

La presente exposición ofrece al visitante la posibilidad de adentrarse en el variado universo de creación messariano, y esto implica presenciar distintas series de grabados y pinturas que corresponden a una etapa de madurez que, no por ser sólida pierde un ápice de frescura. Desde la serie *Parabólicas* (2006-2007), las instalaciones de la serie *Puzzle* (2009-2010) y la serie *Pétale* (2009) hasta sus últimas creaciones *Weakness* y *Objets Indirects* (2010), el artista nos descubre las múltiples y asombrosas posibilidades del grabado en diálogo con las técnicas digitales.

La observación directa de la realidad es el primer paso para transformarla y con su particular forma de mirar

al mundo, Messari reproduce en obra gráfica objetos tan opuestos como la parabólica y el pétalo. Con ello, no sólo contraponen formatos experimentales como el círculo y el triángulo sino que reflexiona sobre la eterna lucha entre naturaleza y tecnología, un duelo entre paisajes urbanos y horizontes naturales. La parabólica es un símbolo de las comunicaciones fruto del desarrollo tecnológico, una metáfora del poder de información que el artista reinterpreta mediante materiales cercanos a lo artesanal: tela y madera. Sin embargo, su interés por los avances tecnológicos no le impide atender a la pureza de paisajes inexplorados, la belleza de lo originario, de los elementos más primarios, de los pétalos de un girasol. Es en su obra *Gira Sol* (2009) donde ese alegato se muestra de forma más explícita. Por un lado, la combinación del círculo y el triángulo en la misma obra sugiere la presencia del planeta Tierra, que gira alrededor del Sol mientras lucha por su propia supervivencia frente a las agresiones del ser humano. Por otro, juega con el valor bidimensional del grabado y su expansión tridimensional en el espacio arquitectónico mediante el concepto de *instalación*. La disposición en puzle le permite retar a la percepción con la imagen doble y ciertos valores conceptuales. *Gira Sol* es tierra y flor al mismo tiempo. *Con destino a...* es, en realidad,

una pregunta cuya respuesta es «a cualquier lugar» o «a ninguna parte».

Sus inquietudes actuales apuntan a la experimentación con el papel y su fabricación artesanal. En su acogedor taller madrileño dispone cuidadosamente los utensilios para reciclar el papel que él mismo ha utilizado en su vida cotidiana y con su transformación consigue ampliar las posibilidades de aplicación subvirtiendo, en algunos casos, la función tradicional de soporte. Es precisamente esa variación funcional del papel la que podemos observar en la serie *Objets Indirects*. El papel invade los marcos como si de un fluido se tratase, se presenta al espectador como referente principal. Es materia plástica y dinámica que juega a disolver los límites entre lo bidimensional y lo tridimensional (*Objets Indirects II-VII*) y a revelarse y ocultarse entre formas primarias —circulares y triangulares— siempre rompiendo el molde del paralelogramo. Pero Messari no se conforma y desafía los límites del papel y su resistencia, moldeándolo en formas cóncavas y convexas, previamente estampado con medios que alternan tradición y modernidad: la técnica del grabado, de larga tradición artística, y los nuevos materiales como el metacrilato con cloroformo

y planchas de *offset* con sulfato de cobre. Al valor del proceso se suma el interés por el resultado final, donde siempre atiende a la percepción del observador. En *Objets Indirects I* nos ofrece una secuencia de siete escenas que esconden y revelan alternativamente el cuerpo de una mujer perfilado en distintas técnicas: dibujo, pintura, grabado en seco y papel como materia plástica. Una metamorfosis que invita al espectador a asomarse como si de una mirilla se tratase.

El principio que subyace a la serie *Weakness* es el interés por el proceso de creación y la observación de diferentes resultados en función del soporte utilizado. Cada pieza es una obra distinta y al mismo tiempo forma parte de un todo compuesto de tres fases: papel artesanal como único protagonista, papel estampado con la técnica del grabado e impresión digital del dibujo trabajado por ordenador. Apreciamos así la percepción de diversas texturas, la intensidad cromática y los distintos acabados que cada técnica permite: la pulcritud de la impresión digital, las huellas orgánicas del grabado y la accidentalidad o contingencia de lo artesanal. El artista incorpora y acepta en la obra aquellos sucesos que ocurren por azar confiriendo al proceso y al material vida propia,

de la que surgen nuevas ideas y recursos para futuras obras.

Sin embargo, bajo esta incansable búsqueda de posibilidades formales en torno al grabado, se integra un profundo discurso relatado mediante la abstracción del lenguaje. En el entramado del papel se aprecian leves estructuras formadas por hilos y cordeles que han sido insertados durante el proceso de fabricación. La impresión que recibimos es la presencia de venas surgidas del propio papel, y es que la serie *Weakness* esconde una realidad viva, concreta y amarga: el fenómeno de la inmigración como huida hacia nuevas oportunidades de vida, un homenaje a todos aquellos que están dispuestos a dejar sus raíces para cumplir un sueño y que el artista ilustra con su realidad más cercana, la africana. Con *Weakness*, Messari consigue aunar abstracción y figuración en un mismo soporte. Las formas ovoides son en realidad rostros anónimos en recuerdo a los africanos que dejaron sus vidas entre ambos continentes. Para la utilización del color el artista retoma, con toque emotivo, una serie de acuarelas que realizó en 2008 en recuerdo de su amigo y escritor marroquí Abdellah Djbilou. En otras piezas integra —a modo de *collage*— fotografías que el

artista tomó en uno de los «cementeros de cayucos» que permanecen *in memoriam* en Las Palmas de Gran Canaria.

Partiendo de la memoria y la recopilación de hallazgos en sus casi treinta años de trayectoria artística, Said Messari ha conseguido cohesionar los procesos creativos que en su día surgieron como hechos fragmentados para construir un lenguaje propio que conecta pasado, presente y futuro. Sin olvidar lo aprendido, incorpora los nuevos descubrimientos que resultan de una investigación continua basada en la experiencia y en la cuidada metodología de trabajo pero sin descartar lo azaroso y accidental como parte del proceso y de la obra final.

Su exquisita habilidad para percibir y procesar todo aquello que su entorno le inspira es fruto de una sensibilidad que observa, escucha, atiende, analiza, siente, comprende, empatiza... No es solo una forma de arte sino una manera de ser, una forma de vida.

Zara Rodríguez Prieto

Coordinadora de la exposición

con
ver
gen
cias
di y
ver
gen
cias

Said Messari

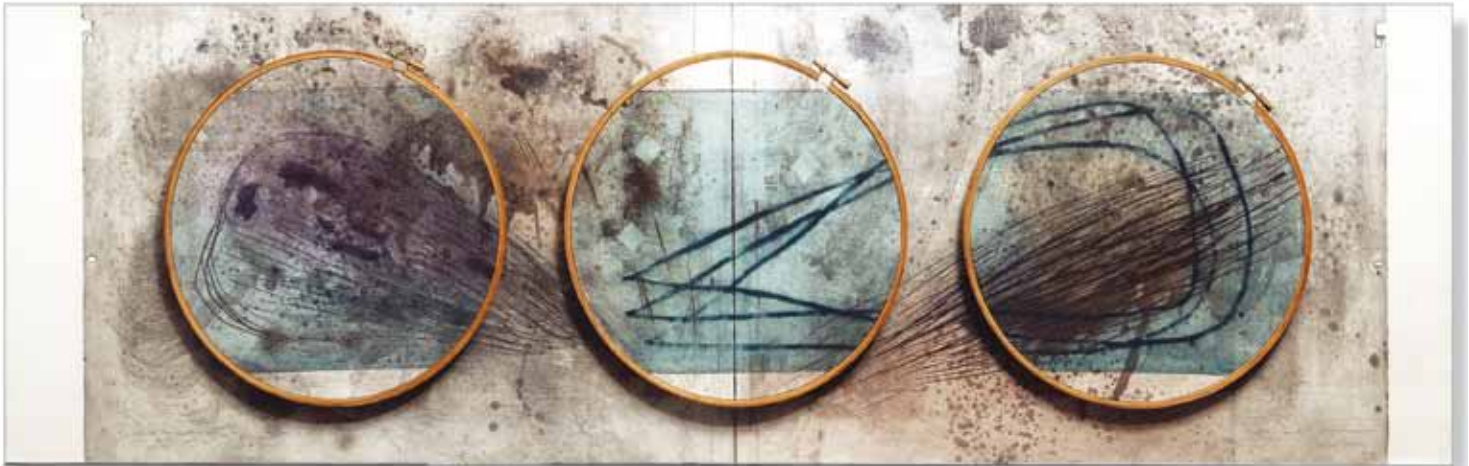
«Fragilidad de Papel»

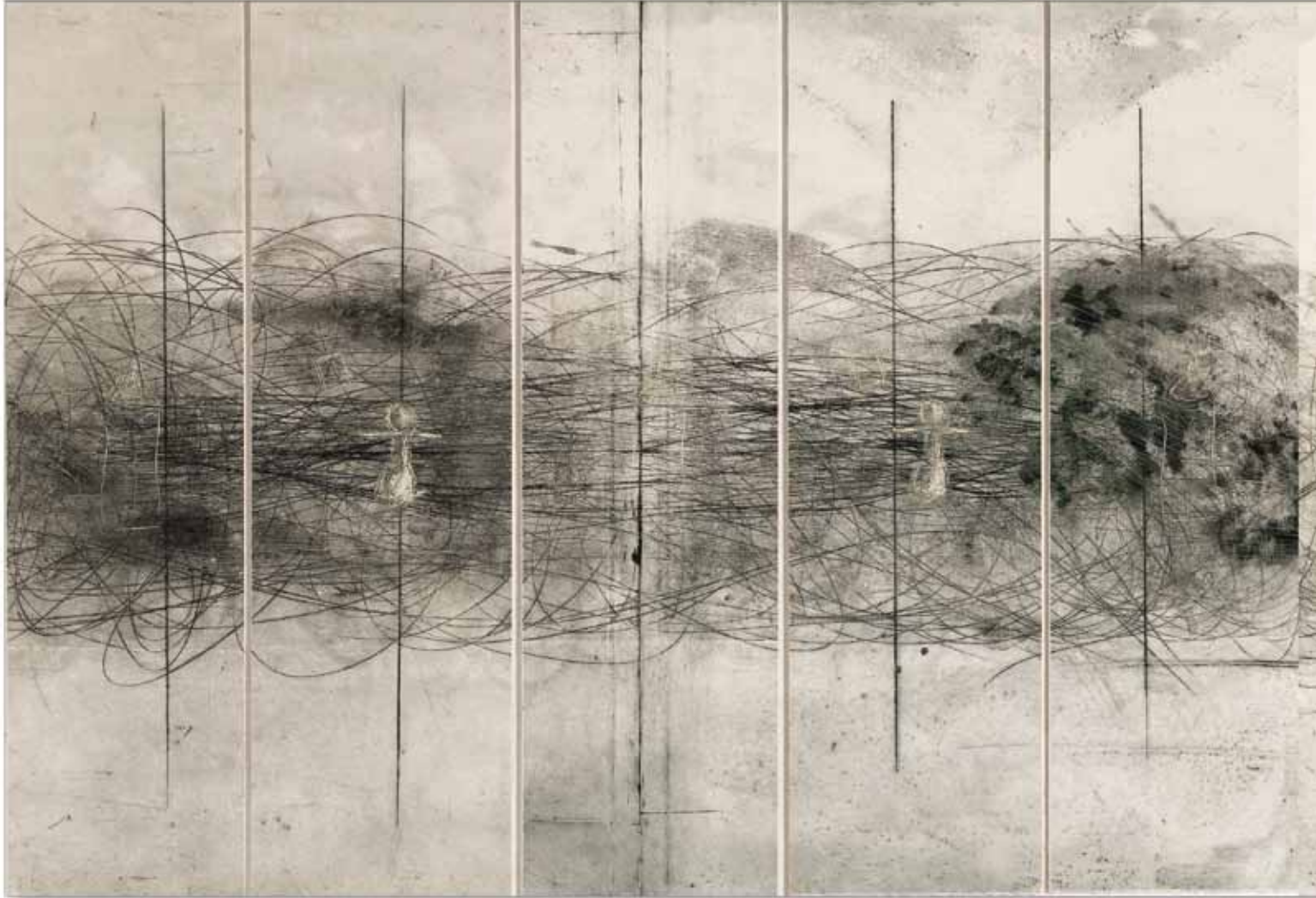
01. Serie **Parabólica**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 180x120 cm.

02. **Transmisión de semillas**, serie Parabólicas, Madrid, 2007. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de zinc y *offset* tratadas con sulfato de cobre. 140x42 cm.

03. **Niñez... Canal estrecho**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre.
200x75 cm.

04. **Gira Sol**, serie Puzzle, Madrid, 2009. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 120x120 cm.
(Instalación: 8 piezas).

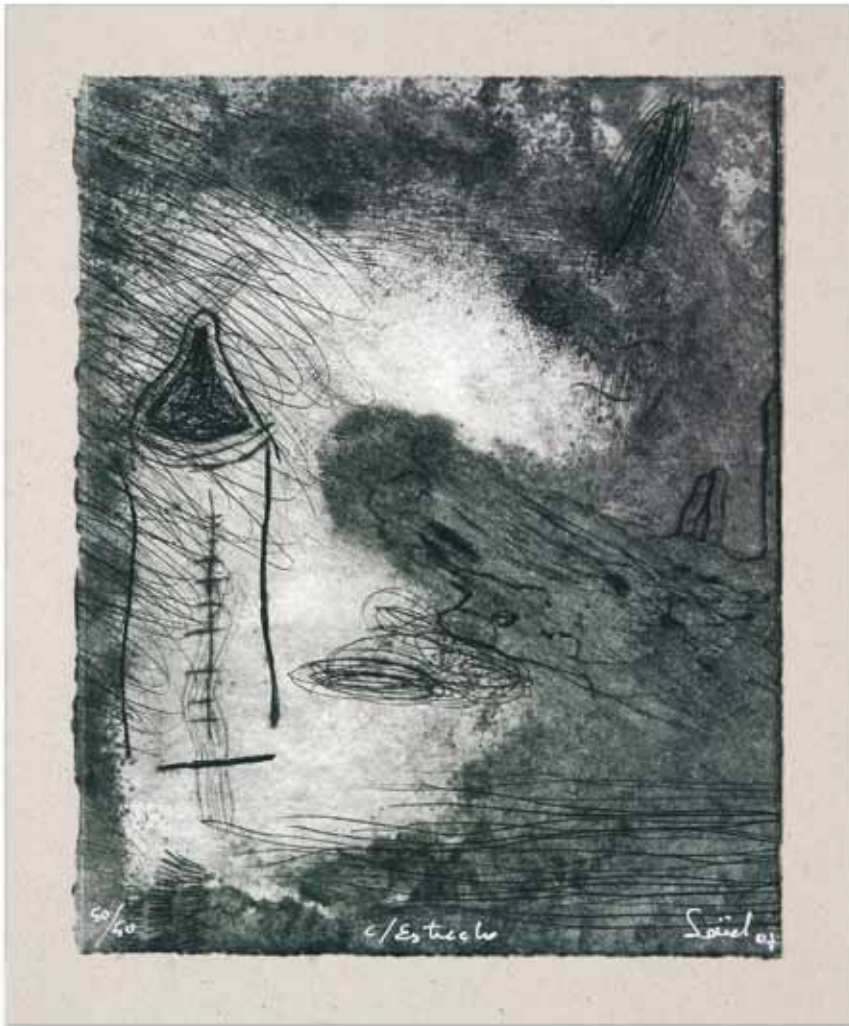
05. **Con destino a...**, serie Puzzle, Madrid, 2008. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre.
350x75 cm. (Instalación: 20 piezas).

06. **Travesía**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 110x30 cm.

07. **Canal estrecho**, Madrid, 2008. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 25x30 cm.

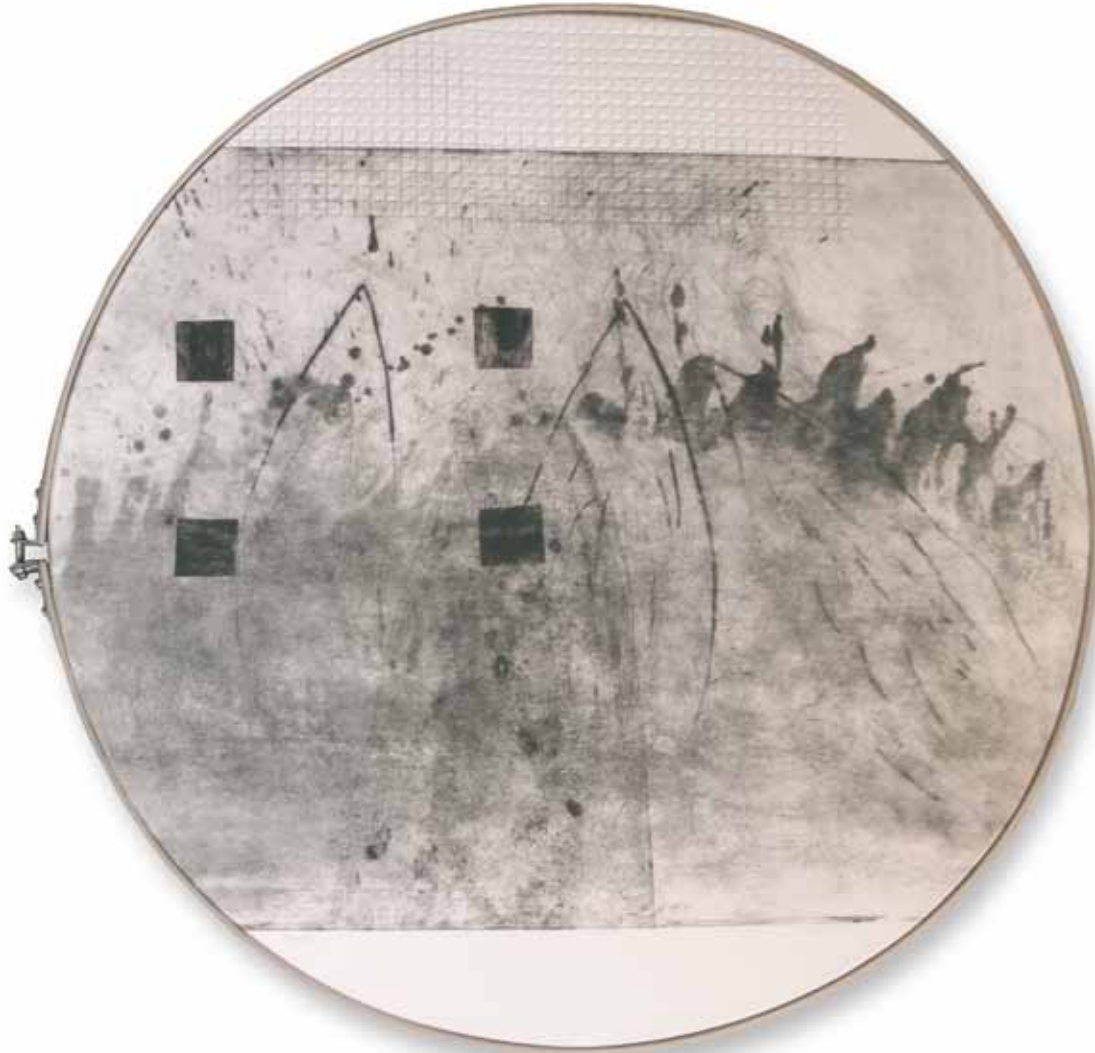
08. **Cagliari**, Madrid, 2007. Obra gráfica. Planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 43,5x72,5 cm.

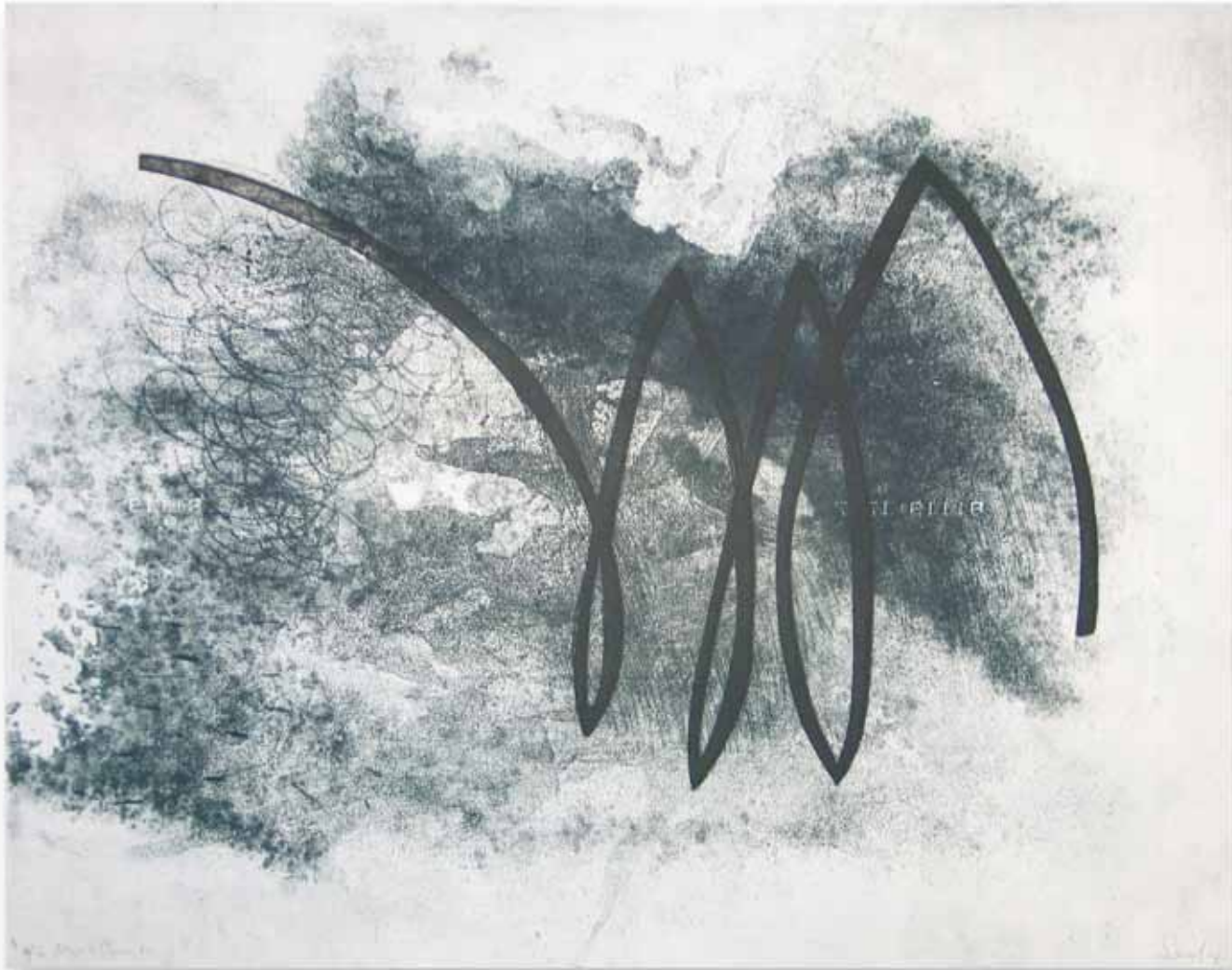
09. **Comunicación Transmediterránea I**, serie Parabólica, Taller de Casa Falconieri, Cagliari, Cerdeña, Italia, 2006. Obra gráfica.
Aguafuerte, carburundum, punta seca, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. Ø 72 cm.

10. **Comunicación Transmediterránea II**, serie Parabólica, Taller de Casa Falconieri, Cagliari, Cerdeña, Italia, 2006. Obra gráfica.
Aguafuerte, carburundum, punta seca, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. Ø 72 cm.

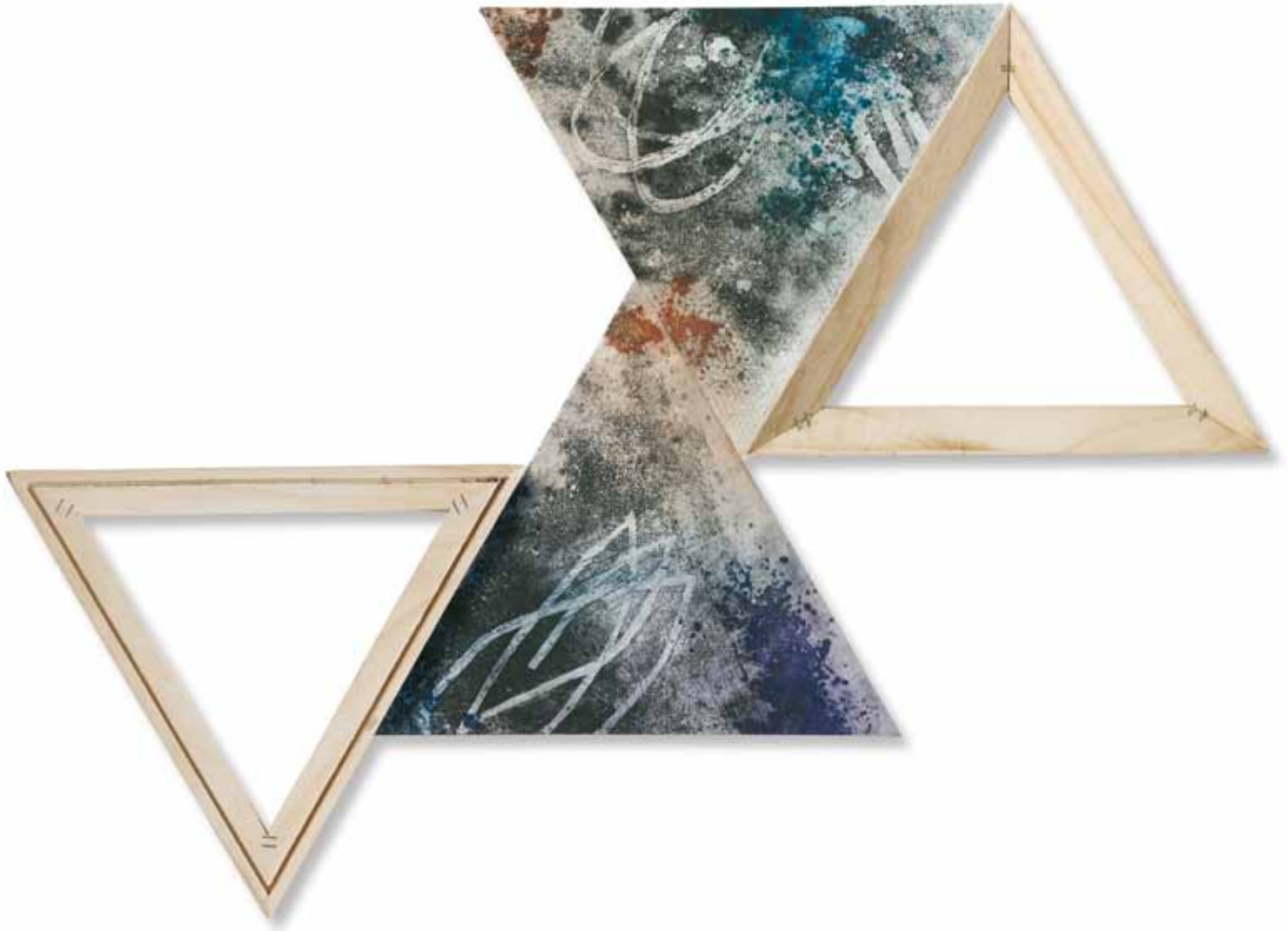
11. **Flexibilité I**, serie Puzzle, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 56x45 cm.

12. **Flexibilité II**, serie Puzzle, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 56x45 cm.

13. **Flexibilité III**, serie Puzzle, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 74x67 cm. (4 Módulos, 40x40x40x50 cm).

14. **Flexibilité IV**, serie Puzzle, Madrid, 2010. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre, pasta de papel hecho a mano. 71x81 cm, (6 Módulos, 40x40x40x50 cm).

15. **Pétale I**, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

16. **Pétale II**, Taller de grabado del Instituto Francés de Tetuán, Marruecos, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

17. **Pétale III**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

18. **Pétale IV**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 60x56 cm.

19. **Pétale V**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 75x52,5 cm.

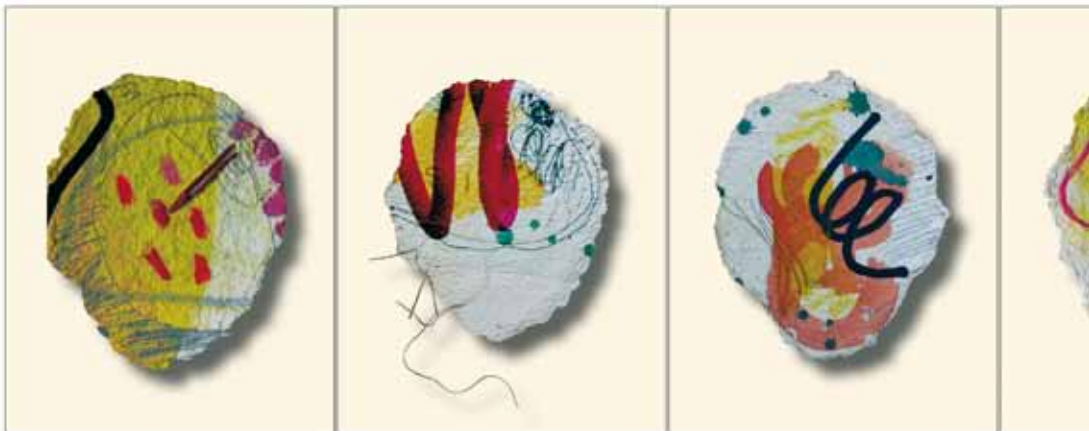
20. **Pétale VI**, Madrid, 2009. Obra gráfica. Aguafuerte, resinas, planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 75x52,5 cm.

convergencias y divergencias

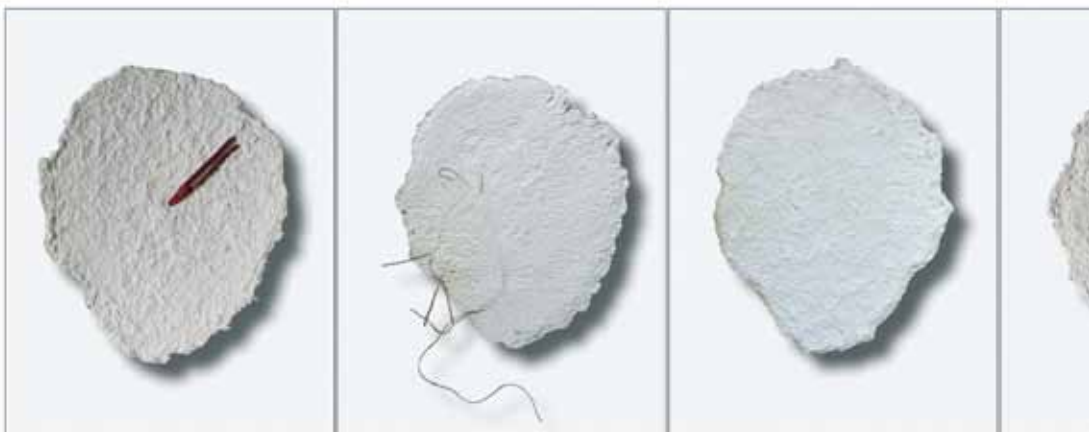
21. Serie **Weakness**, Madrid, 2010.

Obra digital tratada con soportes de pasta de papel fabricada por el autor, combinada con ilustraciones originales y estampación. 40x50 cm. (8 piezas).

22. Serie **Weakness**, Madrid, 2010.

Pasta de papel. Obra original y única realizada con pasta de papel fabricada por el autor. 40x50 cm. (8 piezas).

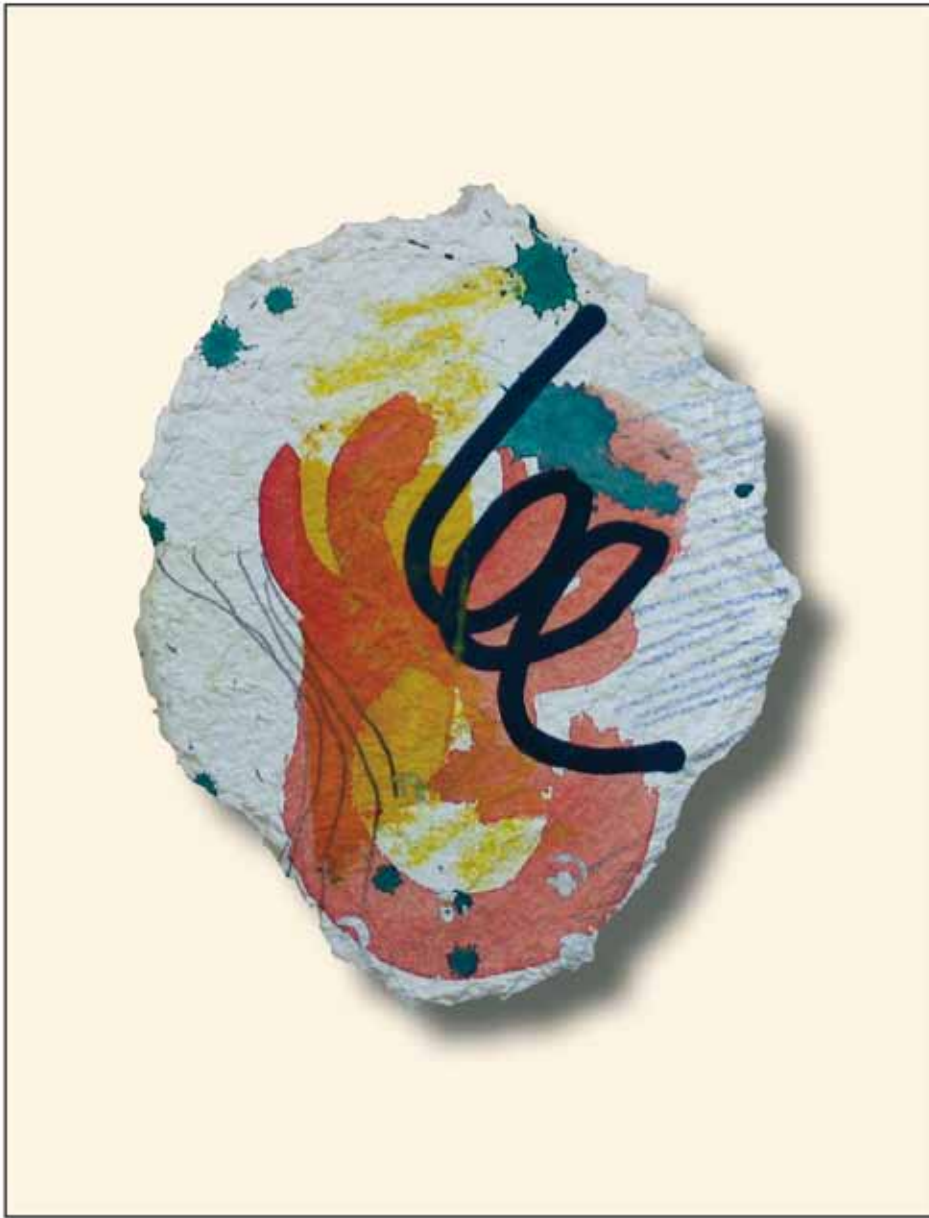
23. Serie **Weakness**, Madrid, 2010.

Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 40x50 cm. (8 piezas).

Detalle, serie **Weakness**

Obra digital

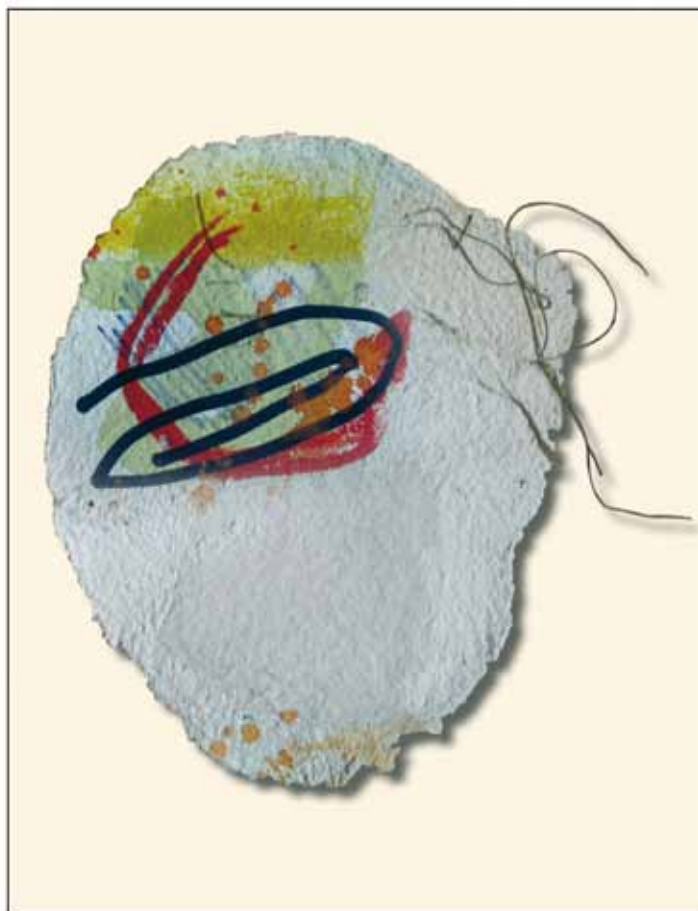

Pasta de papel

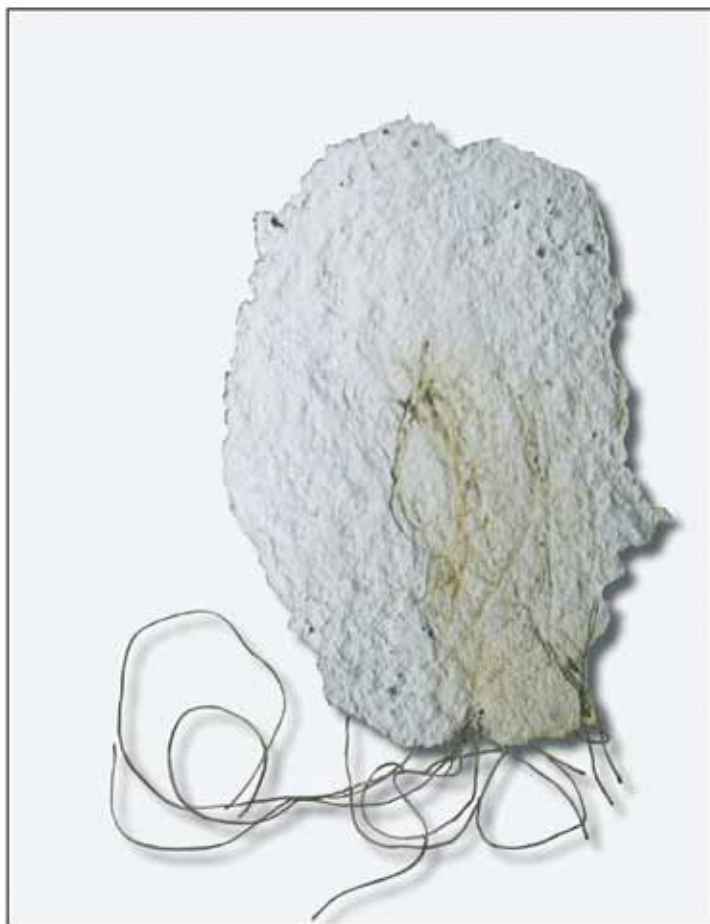

Obra gráfica

Detalle, serie **Weakness**

Obra digital

Pasta de papel

Obra gráfica

24. Serie **Objets Indirects I**, Madrid, 2010. Obra gráfica-pictórica. Técnica mixta. Papel hecho a mano, dibujo, golpes secos y *collage*. 100x40 cm.

25. Serie **Objets Indirects II**, Madrid, 2010. Obra única. Técnica mixta. Papel hecho a mano, molde circular y cónico, *collage*, estampación gráfica y acrílico. 56x60 cm.

26. Serie **Objets Indirects III**, Madrid, 2010. Obra pasta de papel. Técnica mixta. Papel hecho a mano, cuerdas y fresilina, con molde circular y cónico. 56x60 cm.

27. Serie **Objets Indirects IV**, Madrid, 2010. Obra gráfica-pasta de papel. Planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre.
56x60 cm.

28. Serie **Objets Indirects V**, Madrid, 2010. Obra gráfica. Metacrilato tratado con cloroformo y planchas de *offset* tratadas con sulfato de cobre. 41,5x112 cm.

Detalle, serie **Objets Indirects V**

29. Serie **Objets Indirects VI**, Madrid, 2010. Obra gráfica-pasta de papel. Técnica mixta y acrílicos. Molde triangular cónico. 41,5x112 cm.

Detalle, serie **Objets Indirects VI**

30. Serie **Objets Indirects VII**, Madrid, 2010. Tupper. Técnica mixta. Tupper de plástico, papel BFK combinado con papel hecho a mano y dibujo. 19x24 cm.

Epílogo:

Fragilidad de papel

- El círculo genera la estabilidad, la racionalidad y el equilibrio.
- El cuadrado genera exactitud y seguridad.
- ▼ El triángulo indica la dirección de la diversidad que transforma lo estático en dinámico.

- El año 2000 fue para mí una referencia muy importante: la despedida del siglo pasado y la entrada al siglo nuevo, a una etapa y una página nuevas en cuanto a mi experiencia artística. El «efecto 2000», que anunciaban los medios de comunicación con gran publicidad y que nos asustaba con la amenaza de que los ordenadores iban a parar, fue para mí simplemente cerrar una etapa de formación y transformación académica y profesional para entrar en otra; fue como un punto de reflexión y de partida para explorar nuevos conceptos.

Así he editado el catálogo *Said Messari: obra gráfica, 1988-2000*, que reúne una recuperación de grabados de diferentes etapas, técnicas y estilos que se mueve entre lo semifigurativo y lo abstracto, entre trabajos propios y encargos. También refleja

una fecha muy señalada en mi vida artística. Era la transición entre lo académico (fin de carrera) y lo profesional, introduciéndome en talleres madrileños como el de Repro-Art y el Graphique-Atelier. La experiencia fue muy interesante y muy rica, fue el momento en el que el artista aprende el arte del estampado, del grabado y de serigrafía, junto a decenas de artistas de diferentes niveles y de diferentes nacionalidades. A partir de 1992 se me planteó la necesidad de independizarme abriendo mi propio taller, donde llevo a cabo mis tres tareas fundamentales: obra gráfica, pintura y diseño gráfico.

- Esta parada pausada me empujó a plantearme de una manera radical la perspectiva de la creación e introducirme en lo alternativo y lo experimental.

La serie *Parabólicas 2001-2003* era una aventura atrevida en busca de un lenguaje personal dentro de la obra gráfica. Partí de la exploración del círculo como forma principal, como soporte en la creación, me baso en la parabólica como metáfora de comunicación global y universal que reúne en sí un doble factor de transmisión y recepción, donde la señal y sus ondas atraviesan el espacio buscando paletas y pantones de color para dibujar formas y contenidos que convierten lo invisible en lo visual, donde la comunicación ya no tiene fronteras. Esta metáfora de transmisión y recepción siempre me pareció la esencia del arte en sí, es el juego del artista y la creación, es la recepción de los sentimientos de todo lo que nos rodea y se almacena en nuestra memoria, buscando su transmisión en el momento adecuado.

- Entre el año 2004 y el 2007, como prolongación y desarrollo del círculo a nivel formal, me dediqué a explorar el semicírculo como variación y continuidad de lo anterior, jugando con composiciones totalmente pragmáticas. Con ocasión de la manifestación *Modos de ver, arte de las dos orillas* (puerto de Algeciras, 2006), dirigida por la Galería Magda Bellotti, tuve la oportunidad de acercarme al fenómeno del arte de instalación; así fue como confeccioné *Canal estrecho, homenaje a los desaparecidos*, un mosaico (300x500 cm) compuesto de 450 *tuppers* de plástico que contenían sal marina, objetos de niños, mujeres y hombres encontrados en la orilla de las costas del sur; una especie de cementerio de los objetos que llegaron a su destino sin sus propietarios. La experiencia me empujó a introducirme en el ámbito de la creación de videoarte; así produje los primeros vídeos de *Canal estrecho I* (04 min 24 s) en abril del 2006 para *Modos de ver* y *Canal estrecho II* (03 min 45 s) en julio del 2006 para la instalación en Torre Vella, Salou (Tarragona).
- Como consecuencia llegaron las *Reflexiones especulares* (2007), que reunían nuevos formatos bidimensionales, a veces semicirculares y otras veces triangulares. Esta experiencia se fue armando de una manera dialéctica con nuevas combinaciones formales donde el triángulo se convierte en un puzle que permite que la obra gráfica se expanda en el espacio arquitectónico, como en el caso de la obra *Destino a...* presentada en la Bienal de Pontevedra de 2008 *Sen fronteiras, converxencias artísticas hispanomagrebis*, Museo de Pontevedra. O en Gira Sol presentada en el FEM, Festival Edición de Madrid Nuevos Creadores, 2008, donde la composición buscaba la combinación del semicírculo y del triángulo.
- Las nuevas series *Weakness (Debilidad)* y *Objets Indirects (Objetos indirectos)* parten de una investigación con el papel hecho a mano, fabricado y personalizado por el autor, configurado para su estampación o, a veces, para obtener soportes y plataformas que ya en sí son piezas independientes, con su propio valor plástico y expresivo. El interés surge, de una parte, como consecuencia de las etapas anteriores, de la búsqueda de texturas y formas irregulares junto con el fenómeno de tres dimensiones que ha entrado en nuestra vida a través de las nuevas tecnologías y sus aportaciones

... La pérdida de los criterios éticos y la dignidad del ser se van difuminando como si fuera la fragilidad de papel en su doble sentido.

digitales, sus diseños de una iconografía con visualización dinámica y en 3D. La utilización del papel personalizado se convierte, pues, en un componente integrado sobre la superficie de la obra plástica dentro de ella, como elemento matérico y pictórico. Si normalmente usamos el papel como soporte para dibujar y pintar, en esta experiencia la pasta de papel se ha convertido en un medio para pintar y dibujar componiendo siluetas, texturas y manchas sobre otros soportes. El resultado de la serie *Weakness* se caracteriza por un ejercicio peculiar donde se aplicó la metamorfosis entre las técnicas tradicionales del arte de grabado y lo digital. Es una combinación entre lo manual, lo artesanal y las aportaciones de las nuevas tecnologías. En cambio, en la serie *Objets Indirects*, la pasta del papel se ha encaminado hacia lo formal y bidimensional, donde

el ejercicio fundamental consistía en conseguir obras cóncavas y cóncavas en bajo relieve: una invitación visual a la obra gráfica en 2D y 3D.

Después de esta descripción técnica y semiótica de diferentes etapas, se palpa la importancia temática que oscila entre lo humanístico, como es el caso de *Destino a...*, donde el conjunto del puzzle forma una flecha que indica un camino que busca alternativas de cambio, el camino que se plantea con el fenómeno de inmigración de los países pobres hacia los ricos, una realidad cruel que vivimos en el siglo XXI... Lo ecológico, como aparece en la metáfora de la obra *Gira Sol* a través de una temática que aborda cuestiones de comunicación entre el ser y la naturaleza, pretende ser un homenaje a la supervivencia de esta, víctima del ser humano

que ha perdido la noción de recuperación de la memoria del futuro. *Weakness* y *Objets Indirects* vienen como preguntas sin respuestas de nuestra incapacidad frente a nuestra sencilla vida cotidiana existencial, donde la pretensión del cambio se convierte en obstáculos continuos y difíciles enfrentados con nuestros derechos básicos. La pérdida de los criterios éticos y la dignidad del ser se van difuminando como si fuera la fragilidad de papel en su doble sentido.

Said Messari

Biografía del artista

Said Messari nace en Tetuán (Marruecos) en 1956. Después de terminar los estudios de Decoración en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán se incorpora a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Pintura y Pintura Mural, donde obtiene el título de licenciatura.

Posteriormente, cursa estudios monográficos de doctorado en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1987 se incorpora al Taller de Grabado Repro-Art en Madrid y a partir de 1988 se une al Taller de Grabado y Serigrafía Graphic-Atelier. A partir de 1992 trabaja en su propio taller- estudio donde lleva a cabo sus tres tareas: pintura, grabado y diseño gráfico. Entre 1984-1991 publicó varios artículos y crónicas artístico-culturales en el diario *Al-Alam*, en lengua árabe, y en el semanal *L'opinion*, lengua castellana, Rabat (Marruecos). Ha colaborado en diversas revistas, como *Crítica de arte*, revista mensual independiente; *Cálamo*, editada por el Instituto Hispano Árabe de Cultura; *Al Arabí*, editada por la Liga de los Estados Árabes; y *Tigres*, editada por la Embajada de Irak en Madrid. Ha ilustrado numerosos libros y diseñado varios carteles y portadas de libros. En los últimos años ha sido invitado a la *Résidence d'artistes / Atelier de gravure, Instituto francés de Tánger-Tetuán*, en el marco de «*L'estampe à Tétouan*», proyecto del Instituto Francés y el Instituto de Bellas Artes de Tetuán, en 2009.

Últimas exposiciones individuales

- «Espacios de papel». Obra gráfica, exposición itinerante en los centros del Instituto Cervantes en Marruecos: Tetuán, Fez, Marrakech, Rabat y Tánger. En el marco de «L'estampe à Tétouan», proyecto de Instituto Francés, y coorganizada por el Instituto Cervantes y el Instituto de Bellas Artes de Tetuán con la colaboración de Casa Árabe y la Diputación Provincial de Toledo, 2009-2010.
- «Reflexiones especulares». Obra gráfica, pintura, instalaciones. Organizada por Casa Árabe. Cruce Madrid, 2007.
- «Incisione, installazione e video», Museo Archeologico Nazionale de Cagliari, organizado por la Casa Falconieri, Cerdeña, Italia, 2006.
- «Grabado, pintura y escultura. Serie parabólicas 2001-2003». Centro de Estudios Juan de Mariana, Toledo, organizado por la Diputación de Toledo y la Escuela de Traductores de Toledo, 2003.
- «Triptic Barcelona». Pinturas, grabados y *collage*. Galería Artfactum, Barcelona, 2000.

Últimas exposiciones colectivas

- «Múltiples», 30 artistas 100 obras, exposición de obra gráfica en la Fundación Karim Bennani, pour les arts y la culture, Rabat, 2010.
- «Crétion Plurielle», una selección de obras realizadas entre 2006 y 2009 en el taller de grabado del Instituto Francés de Tánger-Tetúan. Expuestas en la Galería Delacroix, en Tánger (Marruecos), en la Maison de la Gravure Méditerranée Castelnau le Lez (Francia) y en la Galería Abdelkbir Khatibi, El Jadida (Marruecos), 2009-2010.
- «Madrid Tentación», Salón Internacional de Colectivos de Creadores Independientes y Nuevos Espacios de Arte. Parque del Retiro, Madrid, 2008.
- «Lenguaje Independiente», The Guardian Hay Festival Segovia, junto con Michèle Magema. Casa del Siglo XV. Segovia, 2008.
- «Six artistes vivant sous d' autres cieux», XXX Moussem (Festival) Cultural Internacional de Asilah, organizado por la Fundación Forum de Asilah, Marruecos, 2008.
- «Sen fronteiras, converxencias artísticas Hispanomagrebís», XXX Bienal de Pontevedra, Museo de Pontevedra, 2008.
- «La vuelta a la figuración» (Bab Rouah, Bab Lekbir y Mohammed El Fassi), GENAPIII, Tercera Gran Exposición Nacional des Artes Plastiques, organizada por la Asociación Village des Ateliers d'Artistes y el Ministerio de Cultura. Rabat, Marruecos, 2007.

Síntesis biográficas

Comisario Landry-Wilfrid Miampika

Landry-Wilfrid Miampika es doctor en Filología y profesor del Departamento de Filología Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido comisario, entre otras, de las siguientes exposiciones: «La metamorfosis de lo sublime: fotografías de Angèle Etoundi Essamba» (Fundación Antonio Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003); «Figuraciones del árbol» (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007); «Des-Velos» (Casa África, 2008); «El juego africano de lo contemporáneo» (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña, Galicia, julio-noviembre de 2008), una exposición en la que participaron los artistas Samuel Fosso, El Anatsui, Chéri Samba, Ingrid Mwangi y Osvaldo da Fonseca. Actualmente prepara «África: Cartografía de una utopía» para el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC, UNAM, México) para el Bicentenario de la Revolución mexicana.

Es director de la colección «Biblioteca hispanoafriicana» en la Editorial Verbum. Es autor de libros como *Voces africanas: Poesía de expresión francesa 1950-2000 / Voix africaines: Poésie d'expression française 1950-2000* (Verbum, 2001), *Transculturación y poscolonialismo en el Caribe: versiones y subversiones de Alejo Carpentier* (Verbum, 2005), *Migraciones y mutaciones interculturales en España: sociedades, artes y literaturas* (Coeditor, Universidad de Alcalá, 2007), *De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafriicanas* (Verbum, 2010) y *La palabra y la memoria: Guinea Ecuatorial 25 años después* (Verbum, 2010).

Síntesis biográficas

Coordinadora Zara Rodríguez Prieto

Zara Rodríguez Prieto es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Obtiene el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Málaga con el trabajo de investigación «Tiempo, espacio y presencia en la obra performática de Nieves Correa: 1987-2009» y su proyecto de tesis se centra en el Arte de Acción en España.

Contratada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Información y Documentación Científica (2008-2009) y en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (2009-2010). Es miembro de ARTEA Investigación y Creación Escénica y editora del Archivo Virtual de Artes Escénicas de la Universidad de Castilla La Mancha. Coautora del itinerario y la publicación *Teatro*, referida a la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentado en MOV-S (Espacio para el intercambio internacional de la danza y las artes en movimiento), en junio de 2010.

Actualmente, trabaja en distintos proyectos de comisariado y coordinación en España e Iberoamérica así como en la creación de una revista especializada sobre arte de acción y *performance*.

Organizan

Patrocinan

Colabora

