

Función y Forma

Hierro forjado

ISIDORO SÁENZ

Es rotundidad, transformación; estructuras, puentes, raíles de comunicación; es revolución.

Siendo éste el material base escogido para sus esculturas, Isidoro Sáenz tomando el testigo de grandes artistas afamados transformadores del hierro, abre una puerta a la materia como elemento expresivo de los más recónditos planteamientos internos del artista. En éstos, no adquiere una preponderancia el formalismo como búsqueda de la estética, Styling, ni el funcionalismo como ente supeditado a la necesidad, Bauhaus; su obra adquiere un valor por su significado y simbolismo global, debe ser comunicada, situada en el contexto expresivo del momento, arraigada a una tradición que arrastra pero que en ningún momento le lastra.

Ha pasado mucho tiempo desde que el arte del hierro fuera considerado un arte menor, una consideración producto del encasillamiento industrial del material, artistas como Brancusi, Picasso y Pablo Gargallo consiguieron ennoblecer al hierro incorporándolo al arte de vanguardia rescatando así su primigenio sentido donde la decoración y el arte andaban de la mano con su uso tecnológico. Con estos antecedentes, nos encontramos en Isidoro Sáenz, un Maestro artesano, un Artista que hace de su trabajo manual un referente que permanece en la memoria del cuerpo mucho más que el concepto virtual del proceso creativo.

Los claro-oscuros armónicos, las luces y sombras de sus esculturas, producto del sentido del vacío, de las formas matéricas escrupulosamente meditadas que se entrecruzan nos transportan a un universo paralelo, la quintaesencia de la naturaleza.

Se necesita una simbiosis como la que mantiene el artista con la materia para comunicar como lo hace Isidoro, su obra trasciende al material, lo hace propagador de su yo interior, sus formas plásticas perfectamente elaboradas son producto de la más concienzuda y meditada reflexión.

Nada queda al azar “es imprescindible saber hacer para poder deshacer”, su destreza y capacidad manual le permite dar a su obra ese toque rotundo y ancestral que transmiten los anclajes forjados como elemento estético de unión y a la vez sencillo y sutil que tan bien funciona en la plasticidad y la esencia de su producción artística. Un hierro pide otro hierro, un anclaje otro anclaje y así hasta que la silueta abraza el espacio desde las más profundas raíces de la tierra.

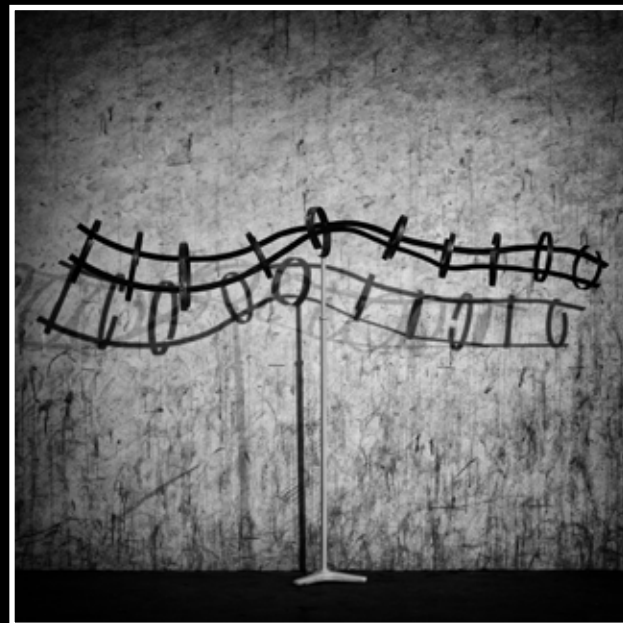
Tocar su obra, sentir lo que él ha sentido en el proceso creativo y no solamente contemplar nos acerca más al alma del artista, al recorrido espiritual que acompaña al proceso creativo, esa fusión de cuerpo y alma reflejado en un impulso capaz de verse en las formas tangibles proyectadas con las calidades más sinuosas y expresivas.

Es imposible imaginarse a Isidoro contemplando el fuego de la forja, el contorno de las llamas, el crepitar del hierro retorciéndose en su interior y no extasiarse de puro placer, el sentido de la vida, de la creación está intrínsecamente ligado con su obra. Dejar la mente limpia, carente de cualquier connotación predeterminada y adentrarse en las realizaciones del artista nos transportará a su universo interior, fuerte, sencillo y pleno.

José Manuel Ramos. *Escultor*

02

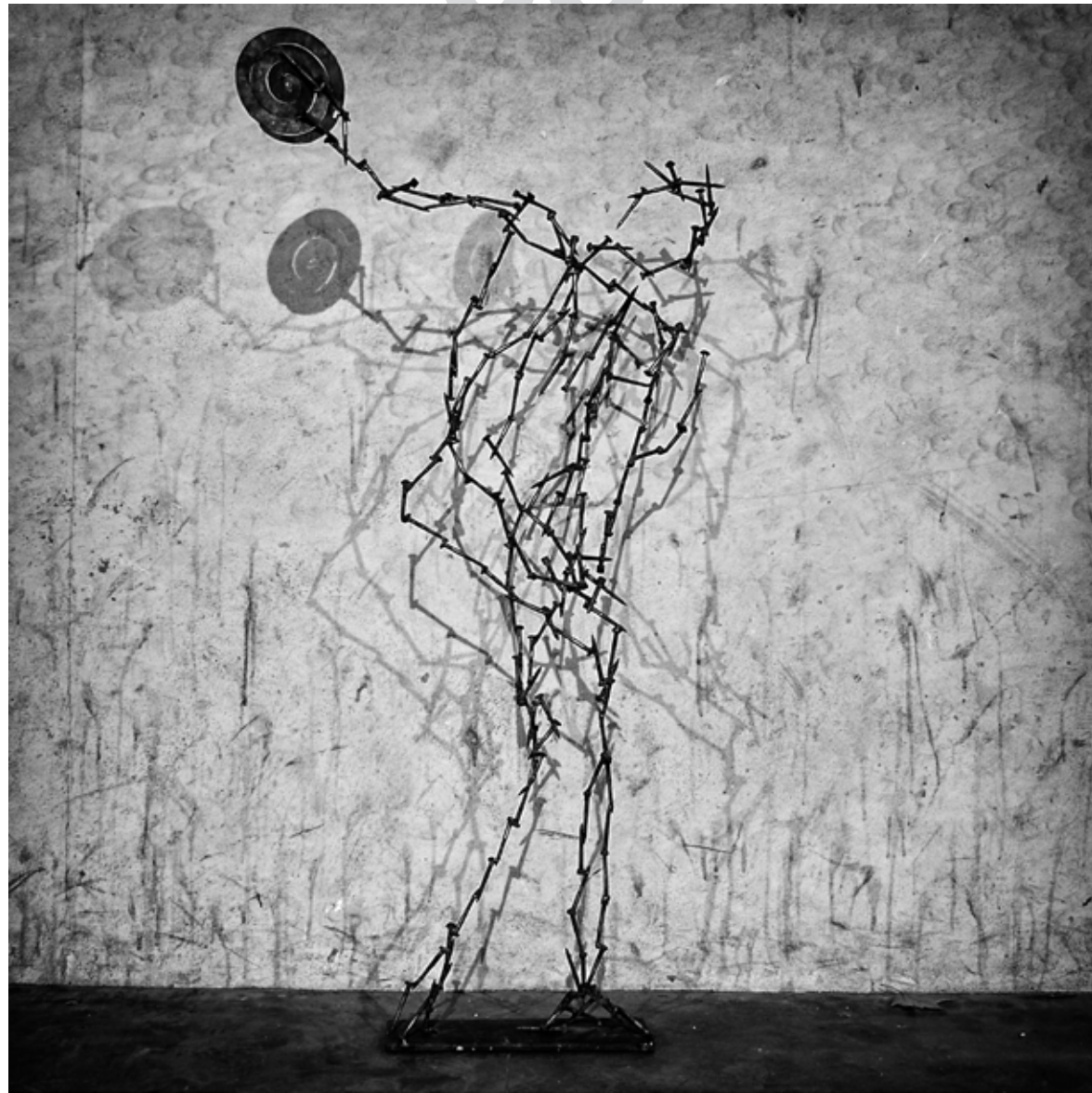

03

04

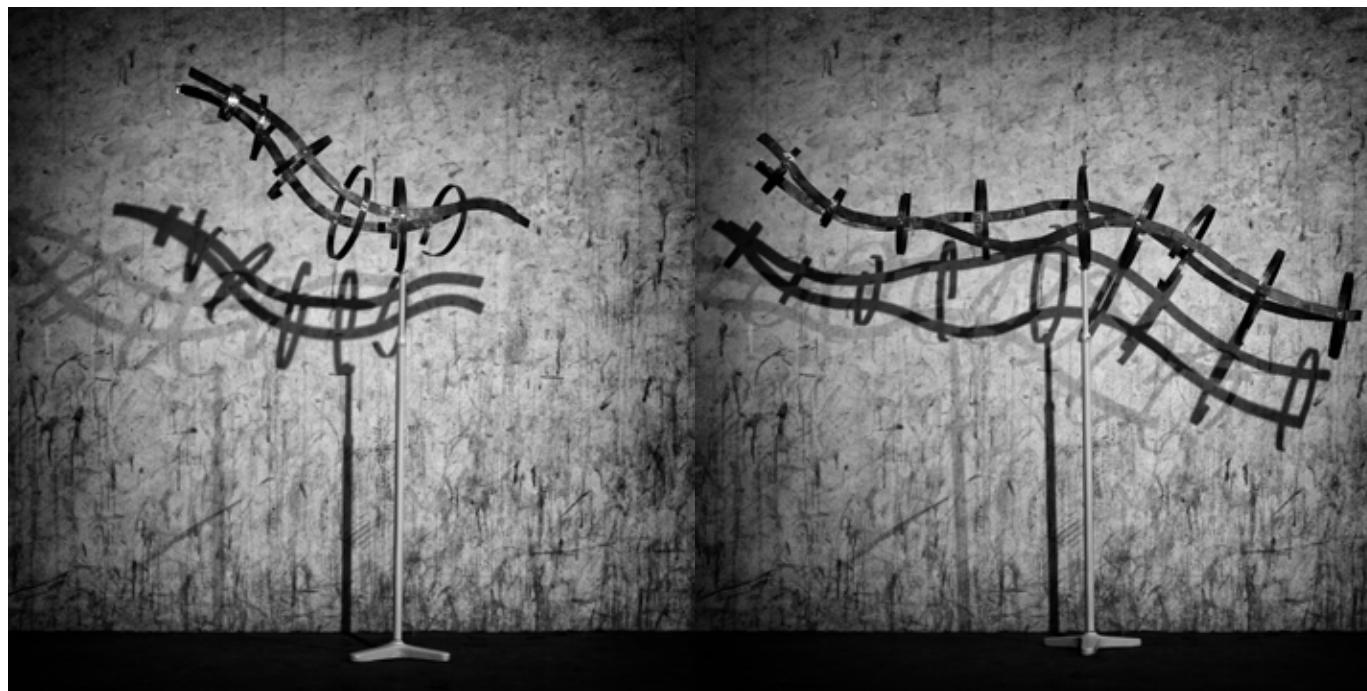
05

Nosotros, educados para ver lo habitual y lo ya instaurado, debemos descubrir el mundo de lo visible (Rodchenko).

Rodchenko

¡Si de verdad quieres ser útil, sal del estrecho círculo de lo cotidiano. Ante todo hace falta un mensaje más sonoro, más enérgico. ¿Por qué el arte, la música, por ejemplo, tienen tanto impacto, son tan populares y de hecho tan poderosos? Pues porque el músico o el cantante se dirigen de golpe a miles de personas. ¡Oh, el adorable, el sublime arte! – prosiguió mirando al cielo con ojos soñadores-. ¡El arte da alas y te lleva lejos, muy lejos! Cuando estás harto de la mugre y de los intereses mezquinos, indignados, ofendidos y soliviantados ante tanta miseria, ¿dónde puedes hallar consuelo y contento si no es en lo maravilloso?.

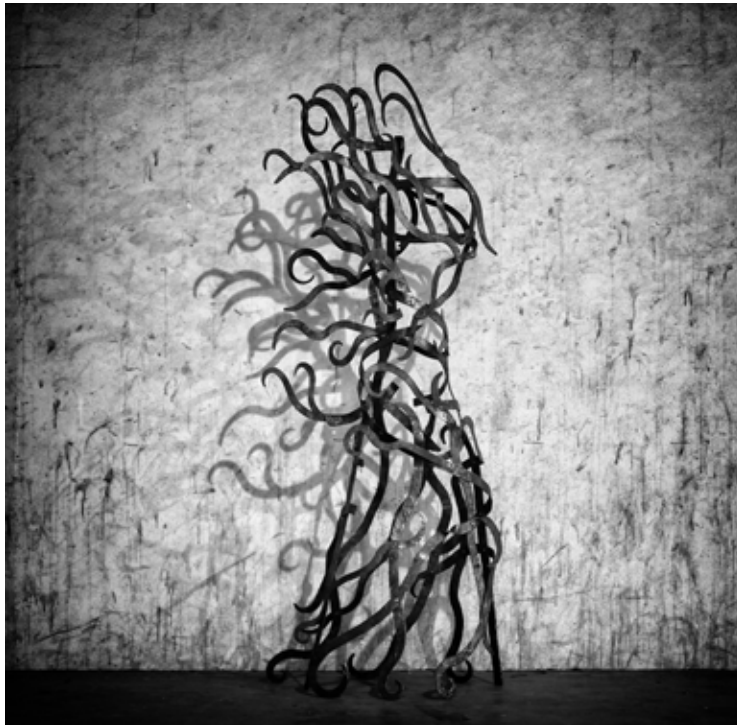
Antón Chéjov

“Música en el espacio”

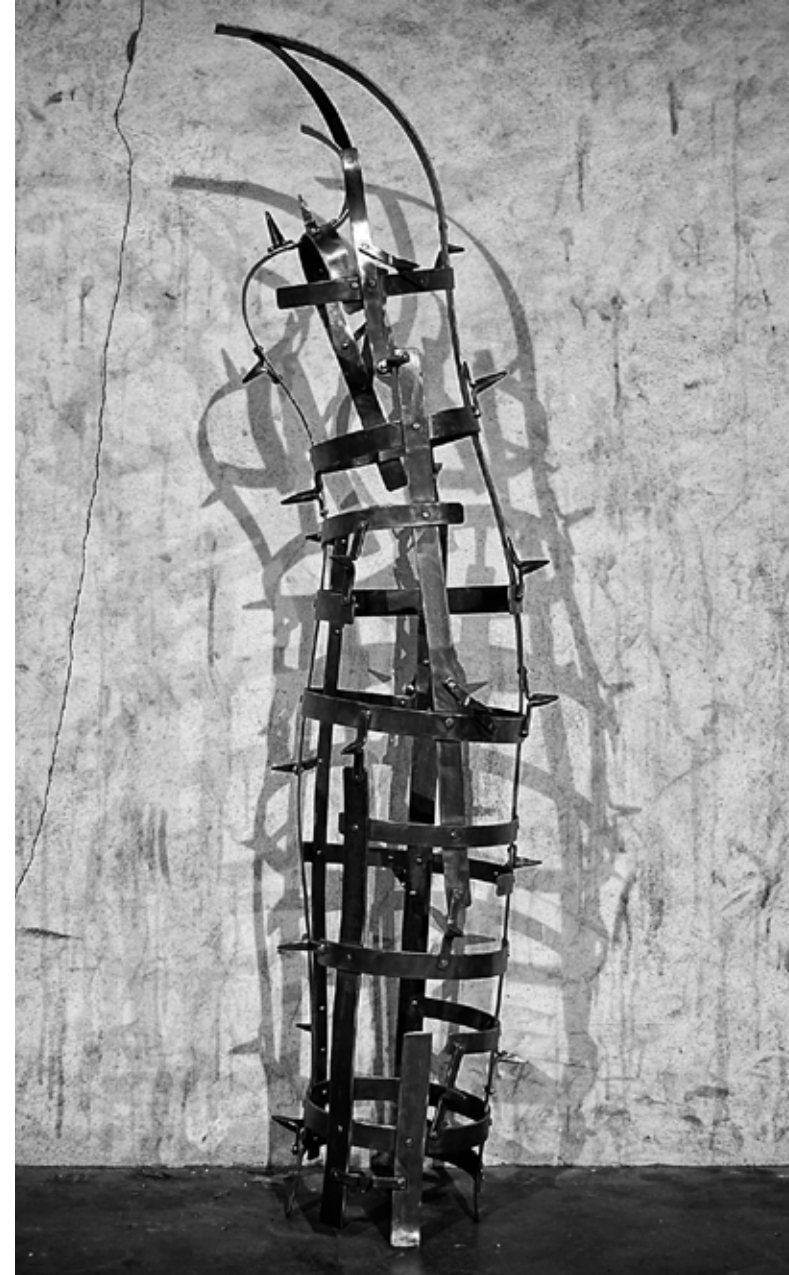
“Plenitud del vacío”

“Dibujo en el aire”

“La forma tiene que tener luz como algo efímero que va y viene”

08

Vertical, recto, curvo
retorcido
vibrante
Remachado
para obligar el metal
a su elegancia
artesana.

La manipulación de la materia
es el comienzo
El movimiento se ha disparado,
se han conectado
unas manos humanas
se han estrechado
con un pacto.

Anclaje a un paisaje,
en este caso,
el paisaje de lo matérico
que se palpa. El movimiento
constante de la naturaleza.

Observando
las piezas de Isidoro Sáenz
el lirismo de sus hierros
esconde el esfuerzo de su autor
y son ellas mismas – arte ya
que vibran estáticas.

Pep Buigues

09

EL MEDIO ES EL MENSAJE

Si, aplicada al lenguaje en general, sigue siendo válida la tesis de Mc Luhan -“el medio es el mensaje”-, cuando trasladamos ese principio al lenguaje escultórico, se aprecia aún más la validez del mismo: Cada material, sea piedra, cerámica, madera, bronce, hierro..., transmite una vibración específica que configura de manera decisiva el valor y el sentido de la forma que en él se expresa.

El hierro nos habla de un laborioso proceso de transformación: De cómo el hombre lo extrajo de las rocas y llegó a su corazón a través del fuego. De cómo, sólo a golpe de otro hierro ya domado – martillo, yunque, cincel-, el hierro aún salvaje se doblega y obedece, al fin, al sutil mandato de la mente y de la idea.

A diferencia de otros materiales, que aparecen ya dotados de ciertas formas como resultado del azar o de su propia estructura o que, como afirmaba el genial Miguel Ángel, parecen llevar configurada en su interior la escultura que, tan sólo desbastando, el escultor ayuda a dar a luz, en el hierro nada parece haber sido producido por la casualidad o el capricho de la naturaleza. De manera que en la forma estable que el hierro muestra permanece inscrita la voluntad de dominio, la intencionalidad transformadora- sea funcional o estética- del artesano o del artista.

Una humilde herradura, aún ya desgastada por el uso y el tiempo, sigue mostrando la tensión originaria que le dotó de esa forzada curvatura. Tal vez por eso sea el hierro el “medio” en el que se expresa de manera más pura- desnuda- la subjetividad del artista. Por eso, también, para que el hierro traslade con fidelidad y de manera nítida la intuición luminosa, la emoción vibrante del poeta-escultor, es necesario haberse adentrado en su alma mineral; haber explorado sus posibilidades expresivas, analizando paso a paso su nada fácil gramática.

Desde el interior de estos hierros, enervando estas estructuras, dando vida a estas formas, haciéndolas unas consigo, Isidoro Sáenz está construyendo en el aire estos bellos poemas metálicos.

Un reto inacabable- casi prometeico- que sólo el amor y la búsqueda de la belleza otorgan la fuerza de afrontar.

Jesús Báñez

ISIDORO SÁENZ,
escultor riojano, afincado en Soria desde hace años, se enfrenta a diario a la tarea de creación en su taller de Oteruelos.

PREMIOS

- Medalla de Plata V Centenario del Quijote, Villa Minglanilla – Cuenca.
- Premio Ribalta de Escultura de la Diputación de Castellón.
- Segundo premio de Escultura IV Certamen Internacional de Artes Plásticas “AIRE DE CORDOBA”.
- Primer Premio III Certamen de Escultura “SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA”, Comunidad de Madrid.
- Primer Premio del Certamen de escultura de “LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DEL BIERZO Y LACIANA”, León.
- Primer premio VIII Certamen Nacional de Escultura “CIUDAD DE MELILLA”.
- Medalla de Honor XVI Premio de Artes Plásticas “LÓPEZ VILLASEÑOR” Escultura, Ciudad Real.
- Primer premio XVI Certamen de Artes Plásticas “VILLA DE ROTA” Escultura, Cádiz
- Segundo Premio XI Bienal de Escultura, Quart de Poblet – Valencia.

Colaboradores:
Mario Tejedor
Javier Cardona

INTERVENCIONES EN LA NATURALEZA Y PERFORMANCE:

- I Intervenciones sin Huella Lizara-Huesca, Factoryart- Fundación Reyardid.
- Performance en el Dolmen de Lizara-Huesca.
- II Intervenciones sin Huella en Pineta-Bielsa-Huesca, Factoryart- Fundación Reyardid.
- Performance en el Barranco de Javierre-Huesca.

OBRA PÚBLICA

- Jardines del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM, Madrid
- Parque escultórico de Minglanilla-Cuenca
- Ayuntamiento de Segorbe – Castellón
- Ayuntamiento de Melilla.

COLABORACIONES:

- Trabajo sobre desarrollo sostenible con el fotógrafo de naturaleza y viajes, José Delgado Pascual.
- Encuentros de herreros-escultores en Alpens - Barcelona.
- Feria de herreros en Besalú – Girona.
- Feria de herreros y escultores de ALins – Lleida.
- Colaboración en caminos de la vida con Beatriz Carbonell, J.M. Ramos y Antonio Llopis.
- Artea oinez’07.

04/02 - 15/03 2016
Palacio de la Audiencia. Soria

De 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.
Domingos y festivos cerrados

