EL ARTE FIGURATIVO

Obras Cerámicas de
D. CARLOS PASCUAL DE LARA

El Arte figurativo.

Paneles Cerámicos Obra de Carlos Pascual de Lara -1956. Plaza de Cuba Blq. 5 -SEVILLA.

El arte **Figurativo** es conocido como el un estilo artístico de las artes plásticas en el que se representan las figuras como objetos identificables mediantes imágenes visuales reconocibles, es decir, que por su apariencia externa se reconoce al objeto identificado. Los modelos y el natural coinciden sin dar lugar a dudas, aún teniendo trazos algo cuadriculados, redondos o similares, y se quiere representar la realidad.

El ***Figurativismo*** es un concepto opuesto al del arte abstracto. Tiene sus orígenes en la existencia humana, animal y de objetos con relevancia para las obras en las pinturas, viéndose este tipo de estilo en la rupestre, en la cual, ya nos manifestaban nuestros antepasados, la necesidad del hombre de expresar sus emociones y sentimientos plasmándolos en sus pinturas.

Pinturas rupestres de las CUEVAS de ALTAMIRA.

El término *Figurativo* proviene de figuras, y dentro del arte del Figurativo viene a manifestar la representación de formas y figuras. Pero no debemos confundir ni limitar el término figurativo, puesto que los artistas representan tanto figuras humanas, como de animales y de objetos entremezclados con la naturaleza, pero también paisajes y escenas cotidianas de cada época...

El aspecto que nos sitúa hoy es el del arte Figurativo en la Cerámica, donde podemos decir que es una muestra más en la culminación del figurativismo, aportando un grado de imitación e imaginación de la realidad, siendo la más objetiva comparada con otras técnicas como la pintura en óleo y la escultura, por su colorido y su técnica empleadas.

En la corriente muralista española que dejo los años 50, no ha ido decayendo gracias, en parte, a gremios como el de los Farmacéuticos y Empresarios de Bares y Restaurantes. Muchos de sus Licenciados y Empresarios siguen encargando a profesional de la cerámica colocar en sus Farmacias y Locales motivos de diferentes escenas relacionados con las formas de trabajar. Estas les sirven para ornamentar las fachadas e interiores de sus locales.

Son por tanto, varios aspectos los que hay que tener en cuenta en la cerámica para esta tendencia:

Para ser figurativa es imprescindible que la obra de arte plasmada sea ciertamente representativa en la apariencia de las cosas. Eso no implica que el artista figurativo esté obligado a copiar e imitar figuras exactas. La figuración realista representa El Tema que quiera comunicar, y de una forma detallada la apariencia externa de los objetos, sus lugares y/o las personas, tratando de imitar sus rasgos principales sus proporciones, los colores y sus texturas. En su grado máximo se habla de hiperrealismo. Por el contrario, la figuración no realista muestra imágenes que siendo reconocibles, recurren a la fantasía o a una visión subjetiva, propia del artista, deformando o estilizando las figuras realizadas.

Es por esto, que es reconocible por su aspecto y forma, pero también se puede aproximar a su representación con distintos énfasis:

A. *-Su Veracidad:* Los elementos de la obra están supeditados a imitar las apariencias, a dar la impresión de forma y espacio, así como crear la ilusión óptica de una realidad.

a)- La Imitación: Se reproducen la naturaleza, objetos y personas como fin esencial del arte.
b)- El Realismo: Se procura representar las cosas tal y como son, con cierta objetividad.
c)- El Naturalismo: Se ahonda en el realismo con el determinismo y los métodos de la ciencia experimental de las artes con las que se procesa la obra.

B. *- Su Distorsión de la realidad:* Los elementos de la obra representan solo las características generales de las figuras. Se sintetizan los elementos visuales, se deforma o estiliza acorde con la interpretación que hace el artista de su/la realidad.

a) - La Idealización: Se usan formas más geométricas y sintetizadas, según su plasticidad.
b) - El Expresionismo: Se exagera y deforma el referente, para resaltar sus rasgos más característicos o comunicar una interpretación más personal e introspectiva del autor.
c) -Su Simbolismo: Se interpretan las figuras por su significado en un contexto cultural y local..

C. *- El Colorido:* Los elementos de la obra han de representar de forma general a nivel visual, la interpretación del color de las imágenes expuestas, con una realidad expresa.

Por lo tanto se saca en consecuencia los siguientes puntos para el observador del Figurativismo:

1) -El arte figurativo, es en sí mismo su propio arte de expresión.
2) -Una representación del conjunto, con relación a su aspecto, forma y conjunto.
3) -El realismo captado por la vista del propio observador, y trasmitido por el artista de la obra.
4) -La representatividad de un cierto realismo de la vida cotidiana.

5) -Su colorido, como medio también de captación visual.

Estas cinco características dan al arte del figurativismo la apariencia real, sacada del modelo a representar en la escena, teniendo que ser lo más expresivo y próximo a lo cercano y real.

En otros aspectos, podemos sumar a los anteriores relacionados, como segundo punto de partida:

1) -El simbolismo a tratar en la obra, bien sea óleo, escultura, cerámica, manualidades, etc. ...
2) -Su expresionismo con la ayuda y la diversidad de la paleta de colores.
3) -El Movimiento artístico, en el trascurso y evolución de cada época.
4) -Sus distintas variedades realizadas por el autor, y dentro del figurativismo siendo:
a) -El Arte realista: La variedad y sus materiales de confección.
b) -El Arte estilizado: factores de Impresionismo y/o Expresionismo.
c) -El material empleado para la confección de la obra.

En cerámica, tenemos un destacado artista que es d. Carlos Pascual de Lara, y en la década de 1950 nos dejo en Sevilla su magnífica visión del *Figurativismo* mediante la Cerámica artística. Esta, durante una serie de décadas posteriores, fue solicitada por diferentes arquitectos para ser colocadas en las nuevas edificaciones que iban realizando, y que supieron incorporar en distintos puntos de la ciudad de Sevilla. Hoy en día se conservan, de hecho, algunos de estos paneles cerámicos Figurativitos en formatos de murales, en unos bloques de Plaza de Cuba de Sevilla. Estos paneles se encuentran tanto en su portal de entrada, como en sus correspondientes zaguanes, decorándolos. Algunos más se colocaron en la Avda. de Republica Argentina. Desgraciadamente en un corto periodo de tiempo han ido desapareciendo, como otros en el entorno del barrio del barrio de Triana, sin que se haya podido conocer a día de hoy su paradero.

Ampliación y construcción
Barrio de Los Remedios-Triana
Sevilla capital.

Construcción en la década de 1950
de la Plaza de Cuba
en la zona de Los Remedios -Sevilla-

El Ayer del Barrio de Los Remedios
Plaza de Cuba a finales de la década de 1950.

Plaza de Cuba. Segunda mitad de la década 2010.

La siguiente escena ***Figurativa*** se encuentra en el Bloque número 5 de la Plaza de Cuba -SEVILLA-, en la que se observa una escena con una representación de trabajadores, en las labores cotidianas del campo, habida cuenta que esta nueva barriada de Los Remedios se emplaza en antiguos zonas de huertas, hasta su integración como barrio, tras la reurbanización de la zona de Triana.

EL ARTE REALISTA o de VARIEDAD: En este primer panel cerámico, se representan diferentes motivos y escenas cotidianas de las labores del campo, donde se entremezclan a las personas, con los enseres relacionados con la recogida de la cosecha y determinados utensilios y aperos: "La recolección de la aceituna": el hombre subido en la escalera recolectando, y varias mujeres; una recogiendo del suelo las olivas caidas (en una manta), otras portando las aceitunas (en cestos), un hombre les ayuda y las lleva hasta el carro que las va a transportar. Unifica el artista en el panel el aspecto , pues tanto a mujeres como a hombres cubre sus cabezas con pañuelos o sombreros.

Detalles del panel cerámico:

EL ARTE ESTILIZADO o EXPRESIONISMO: En este segundo panel cerámico su representatividad, muestra diferentes escenas cotidianas de mujeres, con cierta mezcla de connotación religiosa al estar incorporado un Santo Ángel en las labores habituales de un día cualquiera. A diferencia del primer panel, este se representa con personajes en segundo plano. Hay quien plantea que este panel cerámico representa la anunciación de la Virgen con estilos modernos.

Detalles del panel cerámico: ***Figuras Principales***

Detalles del panel cerámico: **Figuras Secundarias:**

En las escenas de este panel cerámico, su autor nos muestra dos tipos de representaciones, recogiéndose unas mujeres en primer plano y otros personajes de mujeres en segundo. Se remarcan en su representación con colores y tonalidades de mayor claridad y fuerza para las figuras principales, en su escena cotidiana representada; así como los de segunda escena con tonos más apagados y tenues, como personajes en espera de algún trato o acontecimiento… *"Con la leyenda: AVE MARÍA. La actitud recogida y la presencia del ángel dejan entrever una escena mariana moderna: Visitación/Anunciación"*.

D. Carlos Pascual de Lara, realizó obras por encargo como pintor ceramista aplicando sus conocimientos y estudios cursados en esta materia. **Ambos paneles cerámicos se realizaron en la Fábrica Sevillana de Montalván en el año 1956**, un año antes del lamentable fallecimiento de su autor, en Madrid.

Artículo: José Ramón Morilla Aceijas
Mayo-2018

Una excelente trayectoria

D. CARLOS PASCUAL DE LARA - SU BIOGRAFIA

Nace en Madrid el 10 de Febrero de 1920 y fallece en su ciudad natal el 03 de Marzo de 1959, a los 39 años de edad, tras varios días hospitalizado en la Clínica de la Concepción de la misma capital donde lo vio nacer, a causa de un derrame cerebral. A su fallecimiento deja atrás esposa y un niño que cuenta con 8 años de edad.

Sus padres, d. Ramón Pascual y dña. Mª Teresa de Lara, eran Maestros Nacionales, y sus primeros Cursos los realizó en el Centro Escolar «Andrés Manjón» que dirigía por aquel entonces su padre. La Segunda Enseñanza la cursó en el Instituto Calderón de la Barca, donde realizó el Bachillerato hasta el cuarto curso.

Durante la guerra civil, **empezó a asistir a las clases de dibujo de la Escuela de Cerámica** y en 1938 se matriculó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde conoció a Daniel Vázquez Díaz que tanta huella había de dejar en su obra.

En **1939**: Conoció a Benjamín Palencia y junto con Álvaro Delgado y Francisco San José formó parte de la llamada Escuela de Vallecas, en cuyo taller trabajó dos años.

En **1941**: Ingresó como alumno oficial en la Escuela de San Fernando.

En **1942**: Realiza viaje a Italia con una Beca para participar en un Concurso de Jóvenes Pintores Europeos, en el que consiguió el Tercer Premio. En el transcurso del año **1943** se presentó al Concurso Nacional de Figurines para Teatro que convocó el Teatro Español, obteniendo el Primer Premio con los figurines de «La vida es sueño».

De **1943 a 1946** aproximadamente: Durante varios cursos fue Profesor de Dibujo en el Liceo Francés como parte del sistema de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero, así como en el Colegio-Asilo Municipal de La Paloma, posteriormente renombrado como «Nuestra Señora de la Paloma», ambos en Madrid. Tenía entonces un estudio en la calle del Barquillo que compartía con el pintor d. Antonio Lago Rivera y otros artistas afines. Empezaba ya a colaborar en algunas revistas tales como: «La Hora»; «Alférez»; «Ínsula»; «Correo Literario», y diarios como «ABC». En medio de estos tres años, en **1945:** Expone por primera vez con Lago, Valdivieso y Palazuelo, Estas exposiciones se repetirían en la Galería «Bucholz» junto con el pintor Guerrero y el escultor Ferrería, en los años 1948, 1949 y 1950.

Durante **1949:** recibió el encargo de dos cuadros para la Capilla de la Orden del Centro de Colonización de Badajoz. El mismo año contrajo matrimonio con Margarita Pérez Sánchez, antigua compañera de la Escuela Taller y fue a París con una beca. Sigue colaborando en

otras revistas como fueron «Estafeta Literaria», «Cuadernos Hispanoamericanos», «Poesía Española». además asiste a la Bienal de Valencia y **hace los murales de Cerámica de la Iglesia de «Ntra. Sra. del Rosario» en la carretera de Extremadura y de la Real Basílica de «Ntra. Sra. de Atocha», ambas en Madrid**

En **1951:** Concurre a la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Madrid, ganando el Premio de la Litografía.

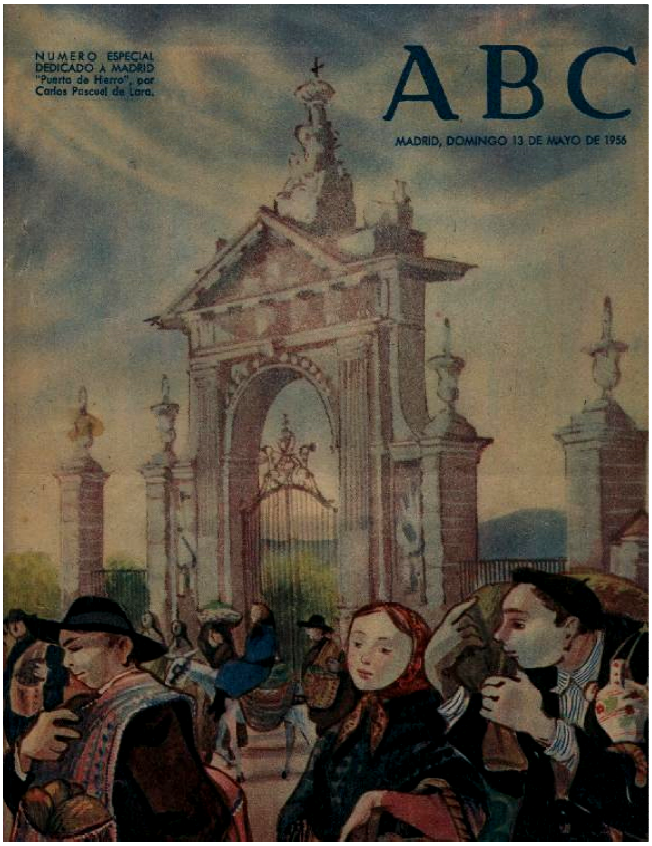
En **1952**: Gana el concurso para pintar el ábside de la Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu en Guipúzcoa. Tomó parte también en varias exposiciones como la del Grabado Español en Buenos Aires y otra de Pintura en Lima.

En **1953**: Realizó la inauguración de la Sala de Exposiciones del Ateneo Madrileño y fue seleccionado para la Exposición de Arte Sacro en Londres. En este mismo año tuvo lugar la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada esta vez en La Habana [Cuba], en la que ganó el Gran Premio de Dibujo. Hizo también los murales de la Iglesia de Alarilla en la provincia de Guadalajara.

En **1955**: En este año inauguró la Sala Alfil, exponiendo también en Granada, Almería y el Ateneo Madrileño, y participó en la quincena de Arte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Ese mismo año ganó el concurso convocado por la Dirección General de Bellas Artes para la decoración del Teatro Real de Madrid, siendo este hecho determinante en su vida.

En **1956**: Durante este año coge tiempo para preparar las pinturas del Real, y realizó unas vidrieras para el Colegio Mayor Aquinas de Madrid y para la Universidad laboral de Gijón, además de sus habituales colaboraciones en distintas revistas; hizo también el decorado del tercer acto de Don Juan Tenorio. También **ocupó su tiempo este año en** desplazarse a la ciudad de Sevilla para **la realización en la Fábrica de Montalván,** y mediantes **unos encargos**. **Estos encargos consistieron en varias obras figurativas realizadas en cerámicas**. **En la actualidad se mantienen en el bloque número 5 de la Plaza de Cuba, en Sevilla capital**, dos paños cerámicos, en los que se encuentra reflejada, en uno de ellos su firma y en el otro su firma y la fábrica, donde puso sus propios conocimientos de artista sobre el figurativismo, plasmándolos en la cerámica plana y el vidriado Sevillano.

En **1957**: Pintó el techo de la Caja Postal de Ahorros de Orense. En noviembre del mismo año, se retiró a la Residencia de Pintores de Segovia, para dedicarse de lleno a su trabajo del Teatro Real, aunque continuaba con la pintura de caballete y colaborando con revistas y periódicos como «ABC» y «Blanco y Negro».



Se mantienen obras presentes de d. Carlos Pascual de Lara en el Centro de Arte Reina Sofía, en el Instituto Valenciano del Arte Moderno, en la Escuela-Taller de Vallecas y en el Auditorio Nacional de Madrid, así como en otras instituciones en la Biblioteca Nacional de Washington, en el Museo Vaticano de Arte Contemporáneo de Roma.

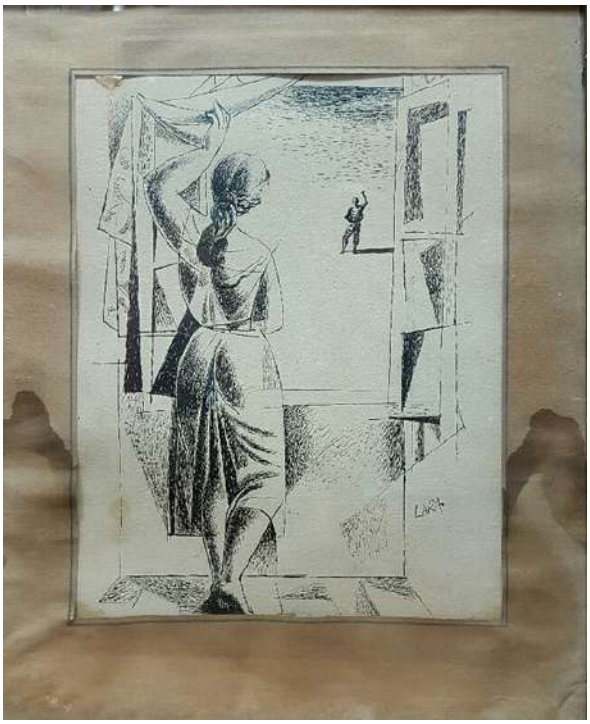
ꕥ0ꕥ

Informaciones de Interés adicional:

Esta lamina con dibujo Figurativito está realizado en blanco y negro, sin fecha y con firma del autor d. Carlos Pascual de Lara.

Se encuentra este dibujo enmarcado sobre paspartú, que a su vez se recoge en soporte de marco realizado en media caña.

Esta preciosa lámina fue recientemente vendida en una prestigiosa Sala de subasta Española, llegando a alcanzar un elevado precio en la puja final.



ꕥ0ꕥ

Artículo: José Ramón Morilla Aceijas
Mayo-2018

Referencia y Documentación:

- **R. A. E.**
- **retabloceramico.net**
- **Wikipedia-español**

- ***Fotografías Actuales:*** - ***Autor: José Ramón Morilla Aceijas.***
- ***Otras Fotografías Fondos:*** - ***Autor: Fondo Documental Existente.***
- **Otros Medios:** - **GOOGLE- Imágenes de Autor: Sin especificaciones.**