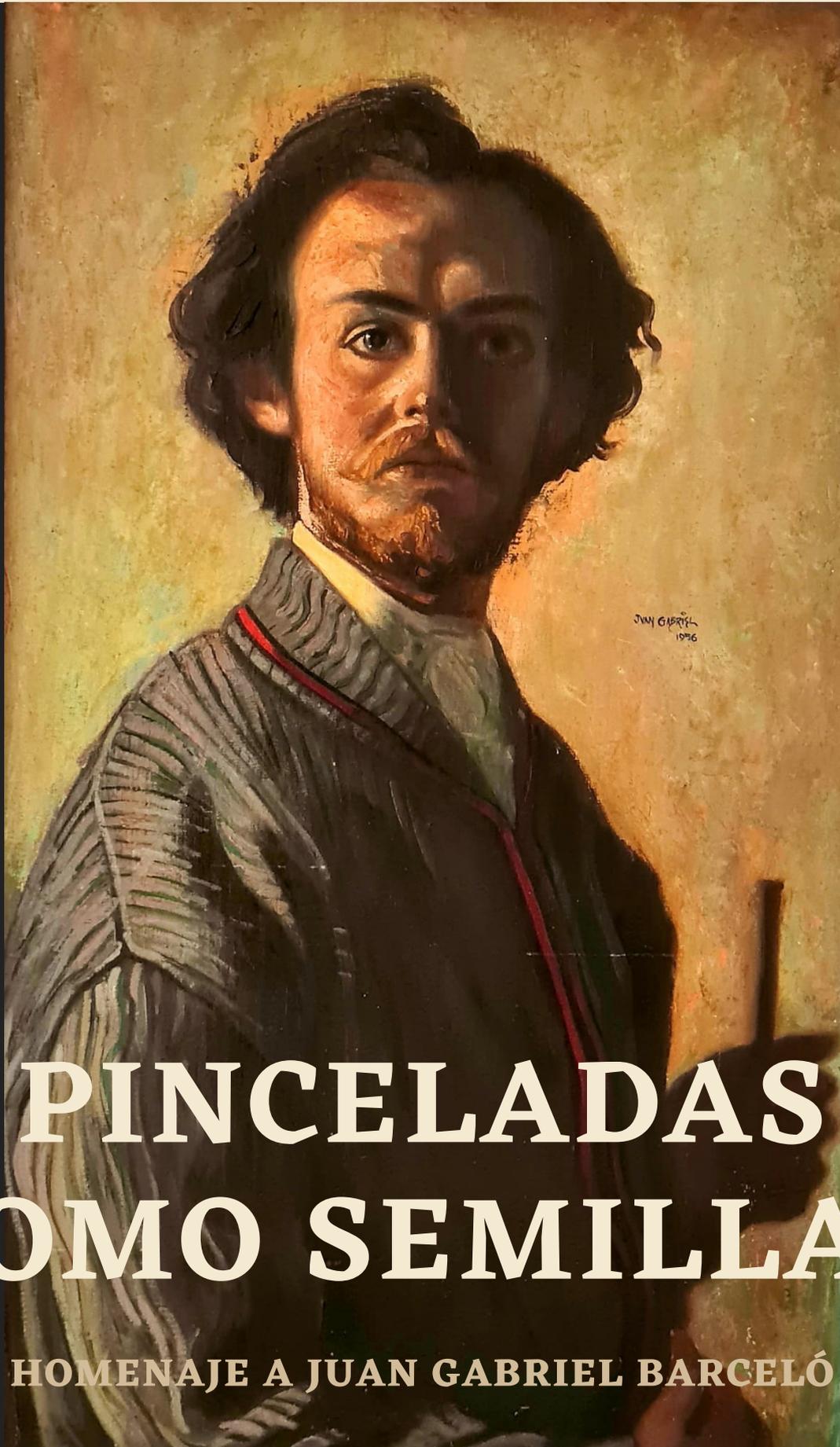

COMPAÑÍA DE DANZA Y TEATRO EXPRESARTE

PINCELADAS COMO SEMILLAS

HOMENAJE A JUAN GABRIEL BARCELÓ

20 de abril de 2024 | 20:00

Auditorio de Salinas, Alicante

PINCELADAS COMO SEMILLAS

HOMENAJE A JUAN GABRIEL BARCELÓ

20 de abril de 2024

De las condiciones del artista

“Para ser artista se necesitan mil y una condiciones. Unas cuantas son imposibles de adquirir, otras se aprenden trabajando, leyendo, viajando y de muchas maneras más pero analizando y sintetizando todas ellas se pueden definir de una sola forma: SENSIBILIDAD.

La sensibilidad es un fenómeno esencialmente espiritual y no se puede aprender en ninguna escuela ni en parte alguna.

Esta propiedad es una de las partes que componen lo que llamamos vocación, quizás sea lo que antes se manifiesta en el futuro artista. Es ese sentimiento que nos inclina a amar o descubrir en una cosa lo que otros no ven o no entienden, es primordial. La sensibilidad no se emancipa y nos da una personalidad propia al margen de opiniones y slogans preestablecidos. Poseyendo pues esta cualidad tendremos ya un gran paso hacia adelante. Posiblemente la sensibilidad tenga relaciones íntimas con el grado de cultura del individuo. Aunque aquí viene bien alertar que la obra artística no es privilegio de grupos intelectualizados”.

Juan Gabriel Barceló

(De su libro “Pinceladas en madera vieja”)

Agradecimientos

Queridos todos,

No sabéis todo lo que he llorado preparando este homenaje.

Llorado de admiración, llorado embriagada por un pasado impactante e impresionante y también he llorado de rabia, de una falta de reconocimiento hacía unos seres que dieron tanto a este mundo pero que tan poquito han sido reconocidos y homenajeados. Por eso este tributo tan necesario a personas que tanto contribuyeron por un mundo mejor y más bello.

Este es un homenaje a mi padre Juan Gabriel Barceló, pero también a mi madre, Elisa. Siempre se dice el consabido “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, pues yo os digo que mi padre no hubiera sido quien fue sin el impulso imparable de mi madre. Su energía está en cada cosa que él hizo y estuvo presente en las vidas de sus hijos hasta el punto en que yo misma, casi sin conocerle, quise reproducir en mi vida esa SENSIBILIDAD de la que mi madre tanto me habló.

La caja de Pandora
Juan Gabriel Barceló

Agradecimientos

Mi deseo sería que detrás de este homenaje también hubiera una alabanza a esta generación de valientes. No tenían nada pero consiguieron mucho. Algunos siguen entre nosotros, por favor hagamos el reconocimiento debido.

Quiero agradecer a mis padres las semillas que con tanto amor plantaron y cuidaron. Son infinitas. Lo supe desde el primer momento que vi los dedos de mi hijo Mateo deslizándose por el piano como él lo haría, la voz de mi hija Sol cuando canta, también aprecio ese ADN en cada acto de mis sobrinos. Sin embargo, yo misma siento el privilegio de sembrar cada día el arte en los corazones de muchos y como mi padre decía, tener el placer de estar más cerca de Dios.

Eterno agradecimiento a todos los bailarines y coreógrafos que se han dejado la piel entendiendo esto como lo entendemos mi familia y yo. De corazón, ¡gracias familia ExpresArte!, me hacéis muy feliz.

Agradecer su colaboración a Alba Sal y María Maldonado, Félix Tomás Ferre y Emilio Cremades. Una mención muy especial a Pablo C. Uroz. Gracias por identificarte con la voz de mi padre y este proyecto como si fueras su hijo.

Beatriz Barceló - Directora de ExpresArte

Biografía

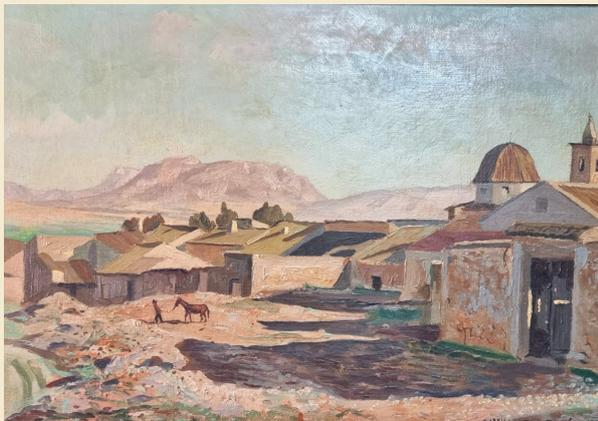
Juan Gabriel Barceló (1929-1973)

Nace en Salinas, provincia de Alicante, el 13 de septiembre de 1929. Empieza a pintar a los 7 años, en plena guerra civil española, siendo la pintura su juego favorito. Vive en diferentes lugares de España y del mundo, aunque los paisajes de Salinas siempre estarán presentes en sus cuadros.

Se cría en un entorno especialmente musical. Tanto él como su padre y hermanos tocan varios instrumentos y su hermana canta. Tienen una pequeña orquesta familiar llamada Gompoly. Su padre compone y dirige la banda y el coro del pueblo.

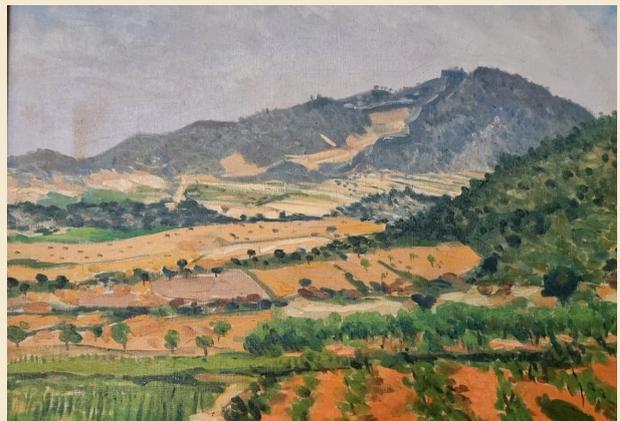
“El artista tiene un don de otros mundos, porque es capaz de recrearlos.”

Juan Gabriel Barceló

Salinas (paisaje pintado a los 8 años)

Juan Gabriel Barceló

Paisaje de Salinas

Juan Gabriel Barceló

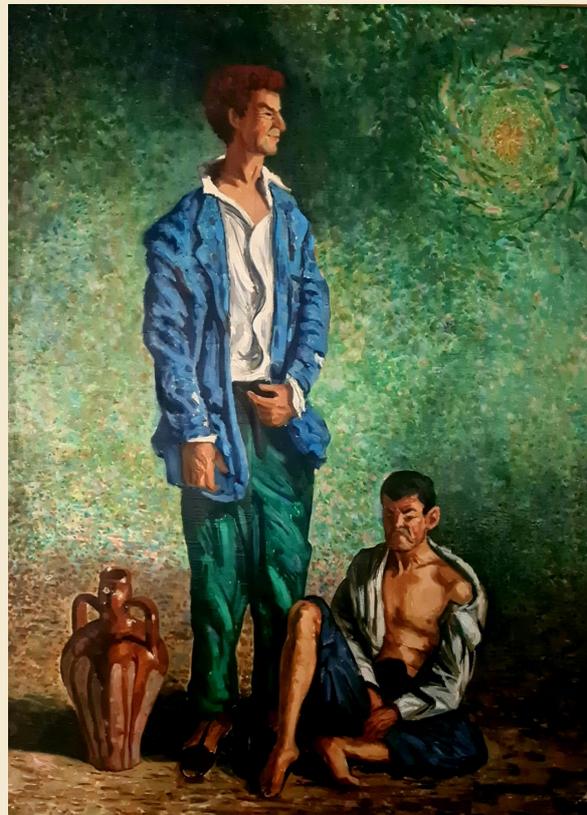
Biografía

Juan Gabriel Barceló (1929-1973)

La familia le insiste para que estudie en la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, pero no está de acuerdo con la enseñanza del momento y con las imposiciones estilísticas de sus profesores. Por ello lo abandona y sigue aprendiendo de forma autodidacta.

Fue copista del Museo del Prado y recorre diferentes museos del mundo para seguir aprendiendo de los pintores del Renacimiento y Barroco que serán siempre su gran inspiración.

Se traslada con Elisa a Brasil y se casan en Río de Janeiro, donde nacen 3 de sus 4 hijos: Juan Gabriel, Elisa y Cristina. Empieza allí una etapa muy fructífera donde pinta a numerosas personalidades, entre ellas el gobernador de la capital, personaje de máxima relevancia política, Carlos Lacerda, su familia y gran parte de su equipo de gobierno.

Tipos y tópicos
Juan Gabriel Barceló

Biografía

Juan Gabriel Barceló (1929-1973)

Su estado de salud no es bueno, por ello se siente abatido en ocasiones, aunque nunca deja de pintar. Padece de cólicos saturninos, un envenenamiento progresivo por la ingesta de metales pesados presentes en la pintura que inhala desde niño y que le hacen enfermar el hígado gravemente.

“Existe una superioridad del artista sobre los demás porque este es realmente el único que crea, que inventa y por tanto está más cerca de Dios”.

Juan Gabriel Barceló

Pinta entre varias personalidades a la reina Fabiola, la cual agradece entusiasmada su regalo de bodas. Jacqueline Kennedy, John F. Kennedy, diplomáticos de diferentes países, etc. Regresa a Madrid en 1966. Entre 1970 y 1971 decora la iglesia de la Virgen del Rosario de su pueblo natal, Salinas, con los cuadros del Bautismo de Jesús y Jesús Crucificado.

Retrato Jacqueline Kennedy

Juan Gabriel Barceló

Biografía

Juan Gabriel Barceló (1929-1973)

En 1970 nace Beatriz. Él elige su nombre de la *Divina Comedia*, al ser un ferviente enamorado de Dante y el Renacimiento. Desgraciadamente Beatriz pasará poco tiempo con su padre, ya que el 10 de febrero de 1973 fallece a los 43 años en Madrid. El mundo del arte pierde a un gran artista cuando iba a darse a conocer por importantes encargos de diferentes personalidades en España.

La Virgen Negra
Juan Gabriel Barceló

Biografía

Juan Gabriel Barceló (1929-1973)

Tríptico El Quijote
Juan Gabriel Barceló

Cultivó diferentes estilos comenzando con el impresionismo, coqueteando en ocasiones con el cubismo y desembocando en un hiperrealismo que se advierte en infinidad de retratos, su especialidad. Fue copista del Museo del Prado, realizando numerosísimas copias, trabajó para varias colecciones particulares, pintó numerosas obras con el tema del Quijote, con mucho éxito. Sus Quijotes están repartidos por toda América.

Su estilo surrealista de las composiciones de su última época destaca con la más pura de las técnicas. Muchos críticos le semejaban al Bosco.

“Los artistas debemos conocer el pasado para comprender el presente y prepararnos para el futuro”.

Juan Gabriel Barceló

Biografía

Juan Gabriel Barceló (1929-1973)

La influencia del país donde vivió varios años, le hizo llevar a cabo varias pinturas con temáticas de la sociedad negra. En contacto constante con lo espiritual, su interés por las creencias se puede ver especialmente en el análisis exhaustivo de la superstición y las religiones afrobrasileñas, así como en multitud de ensayos y escritos de diversa índole que fue siempre simultaneando con su labor pictórica.

El sueño de Pelé
Juan Gabriel Barceló

En su pueblo natal, Salinas, existe una calle con su nombre y una referencia a sus obras en el Museo Lugar Viejo.

Programa

1. Tierra de Salinas

Coreografía de Alicia Gonzal

7. Elisa

Coreografía de Beatriz Barceló

2. Típicos y Tópicos

Bulería de Higinia y Reme

Coreografía de Beatriz Barceló

8. Mujer

Coreografía de Beatriz Barceló

Reme

Coreografía de La Popi

9. Amargura

Coreografía de La Popi

3. Madrid y el Quitasol de Goya

Coreografía de Mamen Tejedor

10. La despedida

Coreografía de Cristian López

4. Quijote

Pablo C. Uroz

11. Mariposas negras

Pablo C. Uroz

5. Viajando a Brasil

Coreografía de Cristian Osorio

12. Las amazonas

Coreografía de Cristian López

6. El sueño de Pelé

Coreografía de Cristian López

13. Maestro

Coreografía de Sophie Tellings y Beatriz Barceló

Elenco

Todos los textos han sido escritos íntegramente por Juan Gabriel Barceló y adaptados por Beatriz Barceló.

IDEA ORIGINAL Beatriz Barceló

DIRECCIÓN DE ESCENA Cristian Osorio

DISEÑO DE SONIDO Y PROYECCIONES Pablo C. Uroz

MÚSICA Adrián Berenguer

VOZ DE GABRIEL Pablo C. Uroz

VOZ DEL MÉDICO Dani Jara

ELENCO

Beatriz Barceló

Mamen Tejedor

La Popi

Alicia Gonzal

Cristian López

Cristian Osorio

Mario Sánchez

Alba Sal

Beatriz González

María Maldonado

Carmen Gil

Marta del Agua

Aurora Pérez

Pilar García

Sol Ramírez

Elisa y Gabriel

Meditación sobre el dolor

“He meditado mucho sobre el dolor y el sufrimiento cuando se es artista. Me ha costado comprender que en este mundo todo lo que se crea viene junto con el dolor, que es el que realmente nos hace nacer e impulsa a la vida lo creado. Si existe la claridad es porque también existe la penumbra, todo debe de estar equilibrado, todo tiene su positivo y su negativo. Pues para equilibrar ese dolor ha de existir el entusiasmo, para vencer toda suerte de controversias hemos de tener tesón y a veces heroísmo. Por eso, ser artista es cosa de titanes.

Para ser artista hay que tener muchas cualidades, criterio, amplitud de miras de la magnitud del arte, mentalidad apropiada con un equilibrio equidistante entre lo que se cree ser y lo que se es en realidad, habilidad tanto mental como manual, etc. Toda esta trama de cualidades natas, junto con los amargos éxitos de los comienzos y la aceptación irrevocable de continuar sufriendo, forman un lazo equivalente a una droga divina, que nos imposibilita abandonar lo que elegimos como profesión, bueno más bien lo que nos eligió a nosotros, dándonos la responsabilidad y la obligación de expresar nuestra intimidad. Lo más grande de todo esto no será realizarlo... será aceptarlo.”

Juan Gabriel Barceló

(De su libro “Pinceladas en madera vieja”)

Gabriel con su padre Antonio mirando el retrato de la reina Fabiola

Al pintor de Salinas

En el pueblo de Salinas
dicen que se ve pasar
una sombra que fascina
a quien la pueda observar.

Es la silueta de un ser
con un pincel en la mano
que ilumina cada tramo
para el pueblo embellecer.

Fue tan grande su talento
tan grande su amor al arte
y su familia, estandarte
que le dio fuerzas y aliento.

No temas, tú, visitante
que ningún mal te va a hacer
sólo viene a recorrer
si tierra y en un instante
más bella va a florecer.

Acompáñame, viajero
no temas, dame la mano
yo te enseñaré el sendero
que para mí es cotidiano.

La laguna se ilumina
la tierra de oro se torna
la hierba algo cetrina
el paisaje es de otra forma.

Y ahí, ... arriba, está el cielo
cuyo color se transforma
¿quién ha puesto tanto anhelo
em causar esta reforma?

Y allí al atardecer
se dislumbra una sonrisa
es de una hermosa mujer
dicen que de nombre Elisa.

Una canción les arrulla
"dos gardenias para ti "
la mano deja el pincel ...

Juntan sus manos y así
se va alejando con él...

Pilar García Cayuela

PINCELADAS COMO SEMILLAS

HOMENAJE A JUAN GABRIEL BARCELÓ

20 de abril de 2024

COMPañÍA DE DANZA Y TEATRO EXPRESARTE

623 15 70 24

<https://expresarte-madrid.com/>

C. Eduardo Terán, 10, 28022 Madrid