

'El artista capaz': un proyecto pictórico de Bea Sánchez para alentar a los creadores emergentes en el actual sistema del arte

'The capable artist': a painting project by Bea Sánchez to encourage emerging artists in the current art system

MARÍA DOLORES GALLEGO*

Artigo completo submetido a 31 de dezembro de 2017 e aprovado a 17 janeiro 2018

*España artista visual e investigadora.

AFILIAÇÃO: Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Programa de Doctorado de Historia y Artes. Avenida de Andalucía, S/N C.P. 18071 Granada, Espanha. E-mail: madogamar@correo.ugr.es

Resumen: El presente artículo se centra en la artista emergente andaluza Bea Sánchez, haciendo para ello un breve recorrido por su biografía y trayectoria artística a modo de introducción. En una segunda parte, nos adentraremos en su producción artística, centrándonos más concretamente en su proyecto pictórico titulado 'El artista capaz', desarrollado entre 2014 y 2016, y poniendo nuestro foco en exponer la temática general y en analizar las principales características formales y técnicas del conjunto de obras que lo configuran.

Palabras clave: Bea Sánchez / pintura / sistema del arte / artista emergente / arte contemporáneo andaluz.

Abstract: *This article focuses on present the emerging Andalusian artist Bea Sánchez, making a brief tour of her biography and artistic career as an introduction. In a second part, we will delve into his artistic production, focusing more specifically on his painting project entitled 'El artista capaz' ['The capable artist'], developed between 2014 and 2016, and putting our focus on showing the general theme and analyses the main formal and technical characteristics of this set of works that configure it.*

Keywords: *Bea Sánchez / painting / art system / emerging artist / Andalusian contemporary art.*

Introducción

Decía Nicolas Bourriaud que “las obras de arte, al contrario que los productos de la industria, resultan inseparables de lo vivido de su autor” (2009:13), y justo eso es una constante en la producción artística de la pintora Bea Sánchez (1986, Jaén). La creadora, Doctora en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, desarrolla una pintura *simbolista-pop*, como ella misma la calificó en el Programa televisivo *Al Sur* dedicado a ella, y mediante la cual refleja cómo es ella y su entorno próximo.

Sánchez, a pesar de su juventud, cuenta con una destacable trayectoria profesional. Inició sus estudios en la Escuela de Artes José Nogué de Jaén capital, su ciudad natal. Posteriormente, decidió comenzar la Licenciatura de Bellas Artes en la Facultad de la capital hispalense (BBAA-US), “frente a la Facultad de Granada, por proporcionarle la facultad sevillana una formación más técnica” (Almansa Moreno & Martín Robles, 2017:544). A lo largo de su etapa como estudiante e investigadora en dicha facultad, ha conseguido importantes becas de colaboración (en el Departamento de Escultura e Historia de las Artes de la BBAA-US en el curso 2008/9), de investigación (FPI, Departamento de Pintura de la BBAA-US en 2010) y premios académicos como, en 2009, el *Premio mejor expediente Facultad de Bellas Artes de Sevilla* y, al siguiente año, el *Premio Fin de Carrera de la Universidad de Sevilla*, por citar algunos de ellos.

Entre otros reconocimientos, en este caso más centrados en su interesante producción artística, podemos resaltar ciertos premios con los que ha sido laureada en concursos de pintura a nivel nacional e internacional (2006, Mención de Honor en el *Premio de Pintura Fundación Contsa*, Sevilla; 2010, Tercer Premio en el *XL Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta*, Quesada — Jaén), destacando el año 2015 como el más fructífero en cuanto a galardones obtenidos, ya que obtuvo el *Premio del Jurado Call_2015 de la Galería A del Arte de Zaragoza*; el *Premio Adquisición XXXVI Certamen Nacional de Arte Contemporáneo de Utrera*; y la prestigiosa *Beca de Artes Plásticas Daniel Vázquez Díaz 2015 de la Diputación de Huelva* a nivel andaluz.

Y es que 2015 no fue un año cualquiera en su trayectoria, además fue el año de la presentación en público de parte del proyecto titulado *El artista capa* mediante una exposición individual en *La Sala* de Sevilla, y en el que nos vamos a centrar en la subsecuente parte del artículo. Dicha exposición fue comisariada conjuntamente por, el crítico de arte y comisario, Sema D’Acosta y Patricia Bueno del Río, también comisaria independiente y gestora cultural, y así mismo estuvo enmarcada dentro del proyecto *Plan Renove*, una iniciativa independiente y sin ánimo de lucro promovida por Sema D’Acosta y Marcelino García desde

Figura 1 - Bea Sánchez, *Mamá, quiero ser artista*.
Óleo sobre tabla. 24 x 18 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

Figura 2 · Bea Sánchez, *Fallo del jurado*. Posca sobre papel. 29,7 × 21 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

Figura 3 · Bea Sánchez, *Premio Desierto*. Posca sobre papel. 29,7 × 21 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

Figura 4 · Bea Sánchez, *Por Amor Al Arte*. Posca sobre papel. 29,7 × 21 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

enero de 2014 hasta marzo de 2016 aproximadamente y con ubicación variable. Según explicaba el propio D'Acosta, en un reportaje publicado en la *Plataforma Presente-Continuo*, una plataforma web de difusión y archivo dedicada al arte contemporáneo andaluz, ésta “nació como proyecto alternativo y dinamizador para dar la oportunidad de exponer a artistas jóvenes fuera de los cauces comerciales” (Arenillas, 2015). Por lo que *El artista Capaz*, entre los meses de marzo y abril de 2015, fue parte de este proyecto expandido y relacional por la geografía de la ciudad de Sevilla.

También comentar que actualmente la artista es representada por la Galería Zunino, definida en su propia web como *una galería de arte contemporáneo emergente* con sede física en Sevilla desde el pasado otoño, pero que durante varios años ha sido una *galería online/pop-up*.

Para finalizar esta parte introductiva, y antes de adentrarnos de lleno en *El artista capaz*, comentar que este artículo se ha realizado tras la revisión de diversas publicaciones sobre la creadora y su producción artística y, además, tras conversar con la propia Bea Sánchez, siendo este acontecimiento considerado como un verdadero lugar de formación y espacio posibilitador para la realización, a posteriori, de esta comunicación sobre su trayectoria y obra.

1. ¿Cómo surgió y sobre qué trata *El artista capaz* de Bea Sánchez?

Como bien podemos apreciar, por ejemplo en la Figura 5, en *El artista capaz* la joven creadora:

Se lanza hacia su contexto más cercano y al que le dedica gran parte de su propia vida: el trabajo del artista, y en concreto el del artista emergente. De esta forma, El artista capaz surgió como un grito de ánimo dirigido hacia artistas coetáneos y cercanos en el espacio con los que Bea convive en el circuito del arte (López García, 2017).

Estamos hablando de un proyecto que nace tras encuentros de la propia creadora con sus amigos y compañeros de profesión, los cuales están cansados y desmotivados por el actual contexto del arte contemporáneo (Figura 6). La propia artista giennense, afincada en Sevilla, me comentó que este proyecto surgió a raíz de conversaciones con su propio entorno de colegas artistas, en las que abundan la frase: ‘del arte no se vive, se malvive’. Por lo que decidió tomar al artista en sí como elemento principal del proyecto, y convertirse en oradora motivacional para sus propios amigos. De manera que este proyecto artístico, es un homenaje a todos los que apuestan por la vocación del arte, a los que se lanzan de pleno, como me expresó ella misma (Figura 4).

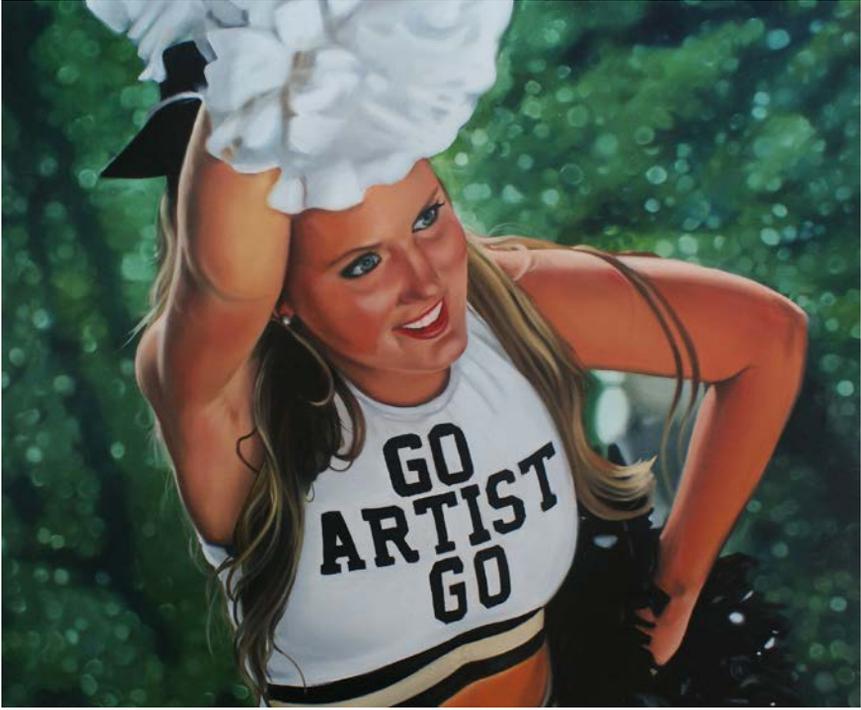

Figura 5 · Bea Sánchez, *Go artist, go*. Óleo sobre lienzo.
60 × 73 cm. 2014. Fuente: Bea Sánchez.

Figura 6 · Bea Sánchez, *In the art world, I am a ghost*. Óleo sobre tabla. 30 x 20 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

Figura 7 · Bea Sánchez, *Hello curators*. Lápiz de color sobre papel. 35 x 50 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

En *El artista capaz* podemos asimilar ese mensaje ácido con toques irónicos sobre su propia experiencia como artista emergente y sus relaciones con diversos agentes-mediadores dentro del actual sistema del arte en el contexto andaluz, y/o español. Un *ecosistema* del arte que podemos visualizar como una *red de relaciones* configurada por los agentes-mediadores (artistas, comisarios, críticos de arte, galeristas, instituciones culturales, espacios alternativos, etc.) que operan en un mismo espacio-tiempo, una especie de juego de roles, la mayoría de las veces incluso híbridos (artista-comisario, galerista-crítico de arte, etc.) y con una marcada jerarquía. Por ejemplo, por la propia experiencia de Sánchez, parece que en Andalucía los artistas tienen que ir detrás de los curadores y eso es una cosa a la que se niega. Ella apuesta por coexistir con ellos, pero no que una profesión prevalezca sobre otra, por lo que esa ironía de tener que llamar la atención de éstos está directamente plasmada en obras como la Figura 7.

Cuando los espectadores de este proyecto artístico analizan las obras de la artista, se puede llegar a comprender tanto los comportamientos artísticos contemporáneos como los modos de pensar que los sostienen ya que:

El artista habita las circunstancias que el presente le ofrece para transformar el contexto de su vida (su relación con el mundo sensible o conceptual) en un universo duradero. Toma el mundo en marcha: es un inquilino de la cultura (Bourriaud, 2008:10).

El artista capaz parte de la situación misma de los artistas. Además de inspirarse en la trama social y artística que los rodean, se inserta en ella, en su situación como artista. Su arte es sujeto y objeto al mismo tiempo. Bea tiene la astucia de explorar las relaciones sociales existentes y plasmar esa situación de competitividad y supervivencia en la que ella misma se encuentra inmersa, ya que la figura del creador ha pasado de ser un *productor* a ser un *concurante*.

De este modo, la creadora toma el rol de animadora, de *cheerleader* (Figura 1, Figura 5, Figura 7, Figura 10), tanto por la estética como por el deseo de animar desde una perspectiva positiva y empoderadora. Un espíritu alentador y luchador que se trasmite en las obras que configuran este proyecto artístico al igual que los espectáculos de animación, tan frecuentes en deportes de equipo en Estados Unidos o Canadá, donde son una gran tradición. Además, como ella misma me comentó en nuestra conversación, tomando esta figura como referencia daba un giro femenino al tema. Sánchez siempre ha estado interesada por el tema de género, de hecho su tesis doctoral titulada *María Magdalena, de testigo presencial a icono de penitencia en la pintura de los siglos XIV-XVII*, desarrolla este tema a través de una figura femenina, icónica e histórica. El hecho

Figura 8 - Bea Sánchez, *Pregnant artist*. Posca sobre papel. 29,7 x 21 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

de ser mujer y artista, y ya en esta última época ser madre y artista, parece ser casi un imposible para el ritmo de vida actual y la situación profesional de los artistas. Unos importantes cambios personales de su vida que también refleja en sus obras como podemos ver en la Figura 8.

2. El artista capaz de Bea Sánchez: cuestiones técnicas y formales

Comenzaremos esta parte del artículo dando algunas pinceladas sobre la metodología de trabajo de Bea. Su proceso de trabajo parte de una selección de fotografías que, o bien extrae de revistas o internet, y que manipula a través de Photoshop o manualmente. Por lo que el *collage* forma parte de su evolución, de la evolución y proceso de producción de la propia obra.

En cuanto al proyecto artístico de *El artista capaz*, éste está compuesto por 4 series principalmente: una serie de formatos en óleo sobre lienzo (Figura 1, Figura 5, Figura 6, y Figura 10); una serie de dibujos con marcadores posca (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 8, Figura 9); otra serie de intervenciones sobre fotografías-retrato de una selección de *mujeres capaces*; y una edición de camisetas, siendo ésta una propuesta de la Galería Zunino en su periodo anterior como galería online. Las colección de camisetas cuenta con dos modelos diferentes: 'SOY CAPAZ' y 'Me against me' con la tipografía escolar de los uniformes americanos. En ellas sencillamente se localizan estas frases con el sello de Bea Sánchez. Como la propia creadora me explicó, le pareció interesante abrir el espectro de materiales utilizados para *El artista capaz*, porque si hablamos de artista capaz, mejor ser capaz sobre cualquier técnica.

Centrándonos en sus obras a óleo sobre lienzo y los dibujos con marcadores posca, unos trabajos de pequeño y mediano formato, es indiscutible resaltar su gran cromatismo. A través de una amplia paleta de color muy influenciada por los años 80, la década de su nacimiento, y en el que nos tropezamos con claras referencias al mundo americano pop, como por ejemplo al artista Jeff Koons, que es uno de sus grandes referentes. Además en 2011 visitó Nueva York y aquello le marcó bastante, como me reconoció la propia artista.

Sobre la estética americana, y concretamente el recurso a la figura de la *cheerleader*, fue porque indagando a través de la red encontró bastantes páginas en inglés que rezaban así: ¿Cómo decirle a tus padres que quieres ser *cheerleader*? Porque resulta que está mal visto. Como la propia artista me relató, los esquemas de pensamiento y las formas de hablar que encontró en estas webs eran sumamente parecidas a cuando un artista andaluz (con este panorama) le dice a sus padres: 'mamá, quiero ser artista' (Figura 1). Y es que como prosiguió desarrollando la propia artista durante nuestra breve pero intensa conversación,

las *cheerleader* y sus agrupaciones han sido un punto divertido para extrapolarlo a este proyecto pictórico, no solo por el mensaje que podía transmitir y la literalidad de 'dar ánimo', sino porque conforman equipo, persisten y trabajan duro.

Por otra parte, en este conglomerado de obras figurativas, la imagen y la palabra tienen la misma efectividad y trascendencia, ambas se complementan y se necesitan, son el vehículo para que el mensaje completo llegue al espectador y a sus coetáneos. En los formatos a óleo podemos despuntar que "la figura humana suele ser la protagonista (...), especialmente las mujeres" (Almansa Moreno & Martín Robles, 2017:544). En otras, como es el caso de los dibujos con marcadores posca de pequeño formato, en cambio introduce elementos comerciales reconocibles como prendas de vestir. En los dibujos en posca, frases o designaciones propias del mundo del arte son introducidas en diversos diseños reales de jerséis. Sánchez en referencia a esto, me comentó que todo lo *emergente* está ligado a la modernidad y la extrema juventud pero realmente tiene compañeros de 40 años que tienen que soportar que los llamen *emergentes* cuando llevan años trabajando (Figura 9). Existe mucha confusión y parece que *emergente* es 'de moda'. Por eso, estos jerséis tan *trendy* ahora, le resultaron ser una superficie perfecta para llevar ese mensaje ácido que comentábamos con anterioridad.

Otro detalle que me gustaría no pasar por algo, ha sido la selección de los *marcadores posca* para la realización de parte de las obras que configuran *El artista capaz*. Conocidos popularmente como los *rotuladores de los grafiteros*, la decisión de Bea de utilizarlos como material pictórico fue porque pintan sobre cualquier superficie, así que también está ligado a la capacidad en la que se insiste en todo el proyecto artístico, y además le permiten dibujar, además de pintar, una cosa que le gusta muchísimo.

Conclusión

A modo de conclusión, me gustaría reseñar que Bea Sánchez es una joven artista andaluza con una muy prometedora trayectoria, a nivel tanto personal como profesional, y que tras este artículo hemos podido conocerla al menos un poquito más, ya que la artista a través de sus obras, refleja cómo es ella y su entorno próximo. Hablamos de una obra introspectiva, de reflexión e incluso muy crítica en cierto sentido como podemos observar en varias de sus obras aquí mostradas.

El artista capaz, por tanto, es un proyecto reivindicativo como consecuencia de la perdurable crisis económica, del declive de la institucionalización cultural y la jerarquía de roles de ciertos agentes en el contexto del arte contemporáneo andaluz. Es un claro ejemplo de cómo se sienten la mayoría de los artistas andaluces, y sobre todo los emergentes, ya que en la mayoría de los casos quedan

Figura 9 · Bea Sánchez, *Soy capaz*. Óleo sobre lienzo.
73 × 92 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

Figura 9 · Bea Sánchez, *Emergente*. Posca sobre papel.
29,7 × 21 cm. 2015. Fuente: Bea Sánchez.

relegados a un último lugar dentro del circuito del arte. Además, no podemos olvidar que la amplia producción artística e investigadora de la artista siempre está marcada desde la perspectiva de género como artista, mujer y madre.

Referencias

Almansa Moreno, José Manuel & Martín

Robles, José Manuel (2017) *50 años de artes plásticas en Jaén. Creación, medios y espacios (1960-2010)*. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses — Diputación Provincial de Jaén. ISBN: 978-84-92876-59-4

Arenillas, Alberto (2015) Plan Renove, reinventarse desde la juventud [Consult. 2017-12-28] Disponible en URL: <http://presente-continuo.org/entradas/>

reportaje/160/plan-renove
Bourriaud, Nicolas (2008) (2º Ed.) *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. ISBN: 978-987-1156-56-6
Bourriaud, Nicolas (2009). *Formas de vida. El arte moderno y la invención del sí*. Murcia: Cendeac. ISBN: 978-84-96898-51-6
López García, Daniel (2017) Bea Sánchez, La artista capaz. In *Bea Sánchez* [Consult. 2017-11-27] [Consult. 2017-12-28] Disponible en URL: <http://www.beasanchez.es>