

SASTIPEN

TALI

Gonzalo Conradi

Una producción del Museo del Baile Flamenco, S.L.

© MUSEO DEL BAILE FLAMENCO, FLAMENCO SAPIENS.

© Obras: Gonzalo Conradi

© Textos: Miguel Ángel Rivero Gómez

© Diseño y maquetación: Raquel Maireles, Gonzalo Conradi.

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio ideado (electrónico, informático, mecánico, fotocopia, grabación, etc.) sin el permiso previo por escrito de los titulares de la propiedad intelectual.

Sastipén Talí
Gonzalo Conradi

exposición de pinturas

Presentación

Sastipén Talí

Coincidiendo con la Bienal del Flamenco 2022, volvemos a reanudar nuestros ciclos expositivos en la Flamenco Art Gallery del Museo del Baile Flamenco.

Los artistas que exponemos son internacionales lo que nos permite ofrecer una visión de un flamenco universal, filtrado por sensibilidades europeas, americanas, africanas y asiáticas. En total se trata de un caleidoscopio con la intención de descubrir la esencia del flamenco y su interpretación en culturas diferentes.

No es el caso, en esta exposición con Gonzalo Conradi. El Museo tiene contacto con Conradi desde hace más de diez años, ha participado en diferentes actividades del Museo, exposiciones, performances, en talleres infantiles etc. Por tanto, inauguramos con mucha ilusión esta nueva exposición para seguir las huellas de un pintor que se está transformando en un pintor ya clásico del género de la pintura flamenca contemporánea. De los cuales existen bien pocos.

Cristina Hoyos.

Una gran parte, sino la mayoría de los pintores sevillanos pasan por su 'fase' flamenca, la profundizan, verbalizan sus emociones sobre los lienzos para luego explorar otros temas y emociones. En Conradi, en cambio, la pasión es constante, cíclica. Siempre está allí en una plaza pública o en un rincón discreto donde celebra su amor con el flamenco. Cuando se habla con el artista, uno se da cuenta, que Conradi es flamenco, no es una obsesión, es su condición interna, él es la música, el ritmo, la sensibilidad y esta imperativa necesidad de expresarse también se manifiesta en los múltiples performances que ha realizado donde él permite que el flamenco lo use como medio para desplegar su fuerza estética delante de un público a menudo desorientado. En estos momentos, el baila la pintura como pocos.

En este sentido, para el Museo del Baile Flamenco es ya casi una cita ineludible organizar cada diez años un encuentro con este artista, para comprobar que su llama flameca sigue viva y seguir sus senderos estéticos, llenos de sorpresas.

Disfruten de sus obras.

Dr. Kurt Grötsch

Dir. del Museo del Baile Flamenco.

Gonzalo Conradi (Sevilla, 1976) ha hilvanado su trayectoria como artista plástico desde esa adhesión y ese amor al flamenco de los que hablaba Moreno Galván, convirtiendo así el universo de lo jondo en el leitmotiv de su obra. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2002), completó sus estudios en la Universidad de Lyon -Francia-. Regresaría pronto sin embargo a su ciudad natal, dispuesto a ahondar hasta las entrañas mismas del flamenco, desde la intuición reveladora de esa curiosa ligazón que aúna a la pintura y a la música. “La pintura es el cuerpo de la música y la música el alma de la pintura”, suele repetir Gonzalo Conradi como un mantra que legitima y fundamenta su proyecto artístico. Comparte así destino con otros artistas de su generación, como Patricio Hidalgo o Seisdedos, en la que los caminos del flamenco se abren paso a través de la pintura y la ilustración. Del grito al trazo, de la mancha a la gestualidad del toque y el baile,

horadando surcos de expresión y belleza en ese enigmático mundo de viejos sonos y atávicas costumbres que es el flamenco. En esta línea de trabajo, Gonzalo Conradi se mueve entre la abstracción y la figuración, confiando en el poder expresivo y compositivo de la mancha. Esta veta informalista de su pintura se completa con otra dimensión más ligada al pop art y que pone en ejercicio a través del uso del collage, técnica que ocupa un importante lugar en su obra plástica, especialmente desde la intervención de fragmentos de fotografías. En ambos casos, opera dentro de una estructura formal que pone en tensión con los fuertes componentes expresivos de su pintura, al igual que sucede al cante jondo mismo, constituyendo una pelea en cada tercio.

Antes de aterrizar en la Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, la pintura flamenca de Gonzalo Conradi ha estado presente en exposiciones de importantes centros artísticos como

el Museo del Baile Flamenco de Sevilla, con la muestra “El Flamenco entre lo abstracto y lo figurativo” (2010), y en encuentros flamencos de primera línea, entre los que cabe destacar los festivales de La Unión, Jerez, Nimes o Casabermeja.

Precisamente en este último, la mítica Olla Flamenca de Casabermeja, ha sido responsable además en diferentes ocasiones de su cartel anunciador, al igual que en el Gazpacho de Morón o en el festival Al-Gururú de El Arahál. Siguiendo esta línea de trabajo, Gonzalo Conradi ha cultivado también el diseño de las cubiertas de discos, fundamentalmente para el Centro Andaluz del Flamenco y para la discográfica Nuevos Medios, de la mano del prestigioso productor Ricardo Pachón, una influencia decisiva en su acercamiento al flamenco, según él mismo reconoce. Asimismo, otra faceta en su trayectoria artística es la performance de pintura en vivo, que desarrolló entre 2013 y 2014 en el proyecto “Una experiencia plástica del flamenco”, de la mano del cantaor Andrés de

Jerez y el guitarrista Carlos Grilo. Un proyecto que puso en escena, entre otros espacios, en el Teatro Central de Sevilla, y en el cual, rondañas, tientos, soleares, seguiriyas y bulerías transitan el itinerario del cante y la sonanta al lienzo y al papel, desde un pulso estético que hermana a los fértiles campos de la música y la pintura.

Avalado por esta sólida trayectoria, Gonzalo Conradi aterriza en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván, sumándose así a la apuesta de La Puebla de Cazalla por acoger durante su Reunión de Cante Jondo a aquellos artistas visuales que decidieron ligar su destino vital y su compromiso estético con el flamenco de raíz. ¡Satispén Talí! ¡Salud y libertad!

Miguel Ángel Rivero Gómez
Profesor de Estética
Universidad de Sevilla

Biografía

El artista español Gonzalo Conradi (Sevilla, 1976) es uno de los elementos más singulares de la nueva hornada de artistas plásticos de nuestro vecino ibérico, tan fértil en el campo pictórico. Entregado a la pintura, la ilustración, la escultura, la música, la fotografía o la poesía, es uno de esos creadores multilingües a la manera humanista, que abreven en diversas disciplinas del Arte para concebir y desarrollar su discurso creativo de corte expansivo y gestual desprovisto de toda floritura histriónica.

Premio Nacional de Pintura 2007 por la Universidad de Sevilla, junto a Raquel Maireles, sus obras están presentes en colecciones privadas del mundo entero. En los últimos años, ha diseñado e ilustrado colecciones de discos flamencos a las órdenes de Ricardo Pachón –gurú español de la producción musical flamenca- para el Centro Andaluz del Flamenco, así como para la discográfica Nuevos Medios.

El Museo del Baile Flamenco de Sevilla posee y expone en permanencia tres obras suyas. En colaboración con la artista

Raquel Maireles, ha sido el diseñador del Museo de la Mujer en el Flamenco y del interiorismo de las oficinas que la multinacional Tercialia en Bucarest (Rumanía), incluyendo esculturas de gran tamaño y tonelage. Entre sus mayores intervenciones figura la concepción y realización temática a la ribera del río Guadalquivir del monumento a Hasekura Tsunenaga, en la ciudad andaluza de Coria del Río, encargada por la Diputación Provincial de Sevilla y Prodetur.

En su haber como cartelista ha trabajado con el Teatro Vorpommern de Greiswald, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y varios de los principales festivales flamencos de Andalucía, como el Algurugú de El Arahál o celebración del centenario del nacimiento de Diego del Gastor en Morón de la Frontera. Ha participado en incontables exposiciones colectivas o monográficas en España, Alemania y el Reino Unido, de las que destacamos la exhibición de cuadros “Flamenconradi” en 2007, en el Museo de Arte del Centro Andaluz de

Flamenco de Jerez de la Frontera, así como la muestra “El Flamenco entre lo abstracto y lo figurativo” en 2010 en el Museo del Baile Flamenco de Sevilla. Asimismo, ha sido seleccionado en varios certámenes pictóricos, como el Concurso Nacional de Arte Contemporáneo de la ciudad de Utrera (en repetidas ocasiones), el Premio Grúas Lozano y el Premio Nacional de Pintura de la Universidad de Sevilla, junto a Raquel Maireles.

La pintura y la ilustración son las facetas en las que hasta ahora más se ha concentrado. Nacido en la ciudad de Velázquez, Murillo, Zurbarán o Valdés Leal –maestros de la quinta esencia técnica y estética del contraste-, Conradi domina como pocos éste lenguaje, con su potente apoyo en el color como propuesta de innovación y su perturbadora capacidad de transmisión reflexiva y visceral a un mismo tiempo.

Su obra se estructura -hasta hoy- en tres etapas levemente solapadas y reflejadas como sombras chinas en su experiencia paralela como cartelista profesional.

En todas se expresa con un dramatismo repleto de luz floral y carnosa, con destellos dignos de aquel famoso duende lorquiano que aparece sólo si hay riesgo a la vista.

La primera es conocida como su etapa “Me duele”, y en ella compone y expone con desgarramiento y rabia el frío exterior e interior inmanente al mundo que le rodea y su propio universo interior. En cambio, su tercera etapa es una ruptura inédita del informalismo abstracto que denominaremos Informalismo vitalista. En ella, los objetos y las formas aparecen íntimamente conectados con lo humano a través del uso de textos originales, poemas, eslóganes inconformistas y un tratamiento fulgurante e idólatra del color. Cada cuadro, cada escultura, cada diseño, por abstractos que puedan ser, es la conexión de Conradi con una historia humana que contar.

Entre ambas ejerce de puente un periodo proyectado en la encarnación pictórica de las músicas más renovadoras de nuestro tiempo: el flamenco y el jazz. Sobrevuela toda su trayectoria, poblando sus cuadros de garabatos

musicales, codas rítmicas, detalles instrumentales y mitos vivos en movimiento. “La pintura es el cuerpo de la música y la música el alma de la pintura”, suele reivindicar.

Tinta china, guache, espray, acrílicos y el posmoderno ratón son sus materiales predilectos a la hora de mostrar el movimiento y el alma visibles o mistificados que se esconden detrás del movimiento y el alma musical de nuestro tiempo.

Paradójicamente, en este plano, Gonzalo Conradi ha ido hilvanado su comunión equilibrada entre pintura y arte flamenco fuera de España. En Greiswald (Alemania), en donde trabajó como cartelista oficial del Vorpommern Theater, en Lyon (Francia) ciudad en la que culminaría su formación académica tras forjarse en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, o en Londres ciudad en la que refinó su gusto por el contraste.

En la actualidad compagina su actividad creadora con su ocupación como profesor de pintura en Espacio Creativo Nervión y dirección creativa en la empresa La Casa de Carlota&friends_Sevilla.

Fernando Navarro Sordo

Periodista y Coleccionista

***Es indispensable estar metido de lleno en el flamenco,
sentirlo y conocerlo con profundidad para sacarle todo su
jugo. Es imposible pintar flamenco si no se está pensando
en él, si no se le conoce y se le ama.***

FRANCISCO MORENO GALVÁN

OBRAS

El Cante Jondo duele

Collage técnica mixta sobre papel 52 x 70

Foto. Juan Nebro

Siguriya imposible del árbol y el mar
Collage técnica mixta sobre lienzo 120 x 120

La Paquera de Jerez
Carbón sobre papel 82 x 96

Cartel Algurugú XVIII

Collage técnica mixta sobre papel 52 x 70

XVIII MEMORIAL NIÑA DE LOS PEINES

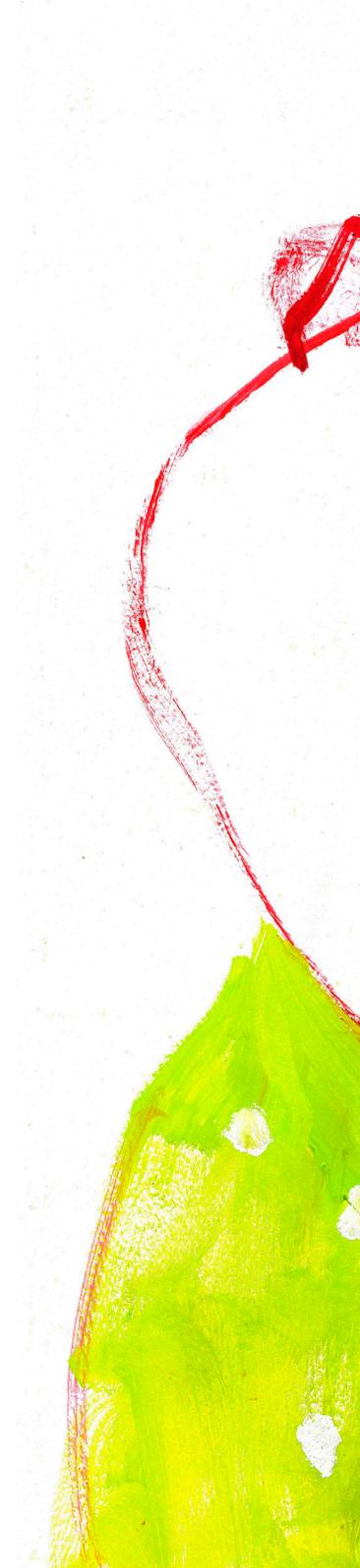
COLEGIA

ARAHIAL
del 6 al 15
de Junio
2019

Abuela por bulerías

Técnica mixta sobre lienzo 120 x 120

Chocolate café

Collage mixto sobre papel 55,5 x 63

Morao del Alma
 Collage mixto sobre papel 70 x 52

Por aquí te quiero ver
 Collage mixto sobre papel 70 x 52

Carmen Ledesma

Collage mixto sobre papel 32 x 23,5

Andrés de Jerez

Collage mixto sobre papel 32 x 23,5

La Argentina

Collage mixto sobre cartón 89 x 82

LA VIDA

ARTISTA

del

a

ARGENTINA

La Soleá de Carmen y la nube Kin-ton

Collage mixto sobre lienzo 120 x 120

La Chacha Dolores
Tinta china sobre papel 23,5 x 32

Baile y viento

Tinta china sobre papel 23,5 x 32

En el segundo golpe de compás
Técnica mixta sobre lienzo 190 x 116

Ignis Magicae Flamenco
Acrílico sobre lienzo 120 x 120

La Verdad saliendo del pozo
Collage mixto sobre lienzo 120 x 120

La Estrella

Collage mixto sobre lienzo 120 x 120

Bulería del niño

Acrílico sobre lienzo 120 x 120

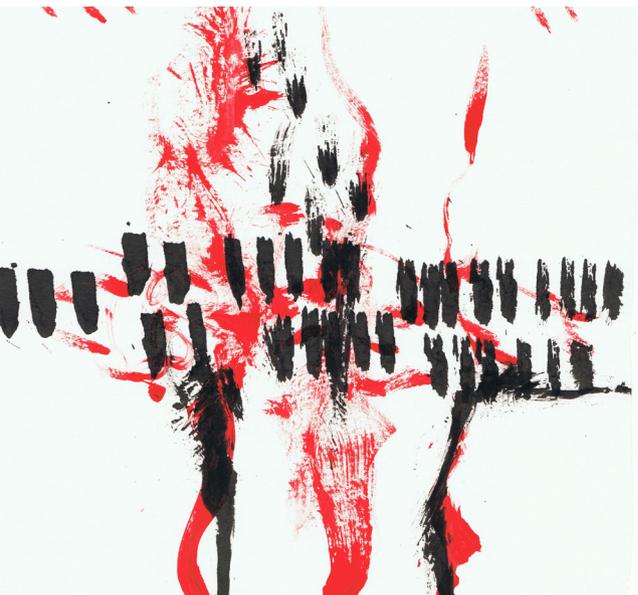

Homenaje a Lorca

Tinta y gouache sobre papel 100 x 70

COWRANI 2011

Siguriya

Tinta y gouache sobre papel 30 x 30

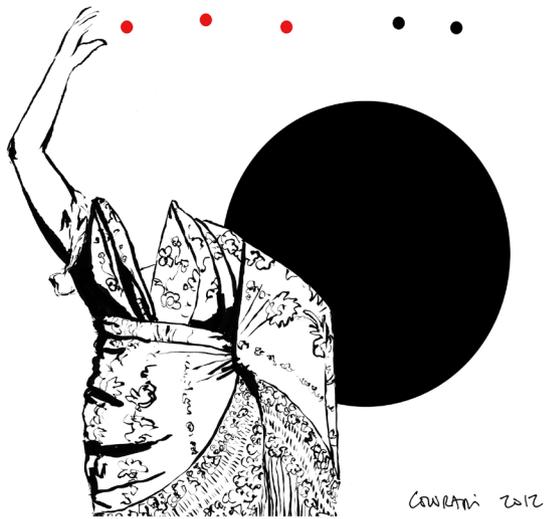
Construye. 2012

La Piriñaca

Tinta china sobre papel 32 x 23,5

Bailaora y punto rojo

Técnica digital 20 x 35

Bailaora sin cabeza
Técnica digital 20 x 20

Antonio Moya
Técnica digital 21 x 29

Recogiendo

Gouache sobre papel 33,5 x 43

Manué Cósrico

Tinta china y gouache sobre papel 40 x 30

Jorge Pardo

Tinta china y gouache sobre papel 40 x 30

Tato Diego

Tinta y gouache sobre papel 42 x 46,5

Águila libre

Collage mixto sobre papel 32 x 23,5

Mari Peña

Collage mixto sobre papel 32 x 23,5

Fabiola de Arcos

Collage mixto sobre papel 32 x 23,5

Diego y Andrés

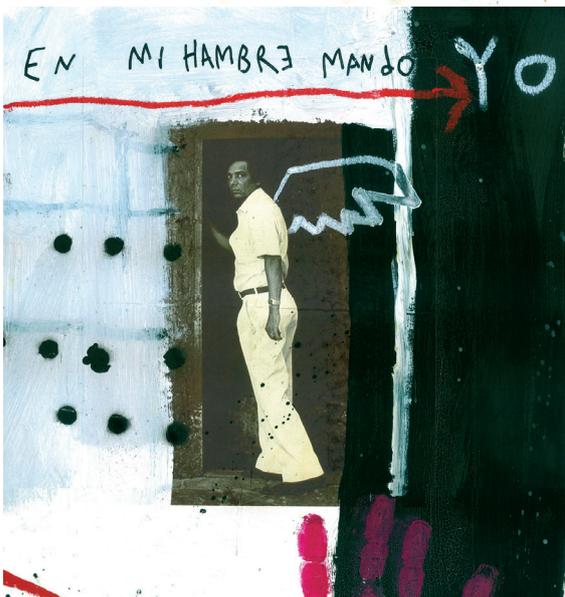
Collage mixto sobre papel 32 x 23,5

En mi hambre mando yo

Collage mixto sobre papel 55 x 63

Chocolate alameda

Collage mixto sobre papel 55 x 63

La Soleá del cantaor
Collage mixto sobre lienzo 41 x 33

Fotografía: Ana Palma

***La creatividad no es un don,
es una frecuencia***

GONZALO CONRADI

STIPEN

TALI!

