Introducción

Agustín Benito Oterino

Nacido en 1.965, finaliza sus estudios de Bellas Artes (especialidad pintura) en Madrid en 1.992, Doctorándose Cum Laude en 2002 con la tesis sobre las Pinturas Negras de Goya: "La luz en la Quinta del Sordo. Estudio de las formas y cotidianidad".

Becado por la Academia de Bellas Artes Lorenzo de Viterbo (Italia), por la CEE para el proyecto Civitela de Agliano, Bolsena, ha realizado varios cursos de estudios en Florencia.

Obtuvo una beca Erasmus en los años 1996, 1997 para terminar sus cursos de Doctorado en la Academia de Bellas Artes de Venecia.

Amplia experiencia profesional en los campos de la docencia, escenografía y arte público, nunca ha desaprovechado oportunidades para el contacto directo con la gente como, por ejemplo, formar parte del legendario equipo de maquilladores del Carnaval de Venecia desde hace diez años.

Su obra ha sido expuesta colectivamente en Italia y España (Museo Nacional de Antropología), e individualmente en Salamanca en el Palacio de Figueroa, y aquí su ciudad natal, ha mostrado sus cuadros en el Teatro Infanta Isabel y el Centro Naturart de San Lorenzo del Escorial en 2002.

La ciudad de Orvieto y Viterbo (Italia) realizaron una muestra dedicada a su trabajo en 1992.

El trabajo de Agustin Oterino es una constante lucha entre la búsqueda de la expresión conjugando elementos esenciales como luz color y forma tanto en su parte figurativa como abstracta. Esa lucha le lleva a la inquietante actividad de alternar composiciones figurativas con otras abstractas y mantener un mismo esquema de trabajo en ambos estilos pictóricos. Pues para el artista no es tan importante el estilo donde da rienda suelta al proceso creativo, si bien si es determinante como lo realiza y a través de los elementos que utiliza para su resultado final sobre como lo lleva a cabo.

Así expresionismo abstracto como veremos en su etapa de su aventura Romana y también figurativo son uno en si mismo, pues uno complementa al otro.

Como también la impresión de los paisajes que muestra a través de sus pinturas son otro medio de expresión para el artista que conforma ese conjunto de estilos y formas de expresión y va estrechamente ligado a todo un trabajo en bloque. Por lo tanto: luz, color y forma son elementos de vital importancia, imprescindibles en su trabajo y expresión e impresión. Ambas establecen un caracter de unidad en su obra donde no cabe separar una de la otra; como abstracción y figuración van mas allá de los límites que separan a estas dos técnicas en el trabajo de este pintor donde persiste la obsesión de lograr la cohesión de ambas y un día pueda mostrarlo como una en si misma de una forma natural.

DESARRAIGOS: UN PROYECTO DE INVESTIGACION PLÁSTICA. 2015

Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

Autor: Agustín Benito Oterino

Madrid, 2015

1. JUSTIFICACIÓN

El proyecto que expongo a continuación se apoya en un trabajo que realicé colaborando en una investigación con la Facultad de Filología de la Universidad Nebrija de Madrid, como observador en una serie de intervenciones en las que un inmigrante ha realizado algún tipo de gestión, dentro de su vida cotidiana. De tal forma grabé estas intervenciones comunicativas para, posteriormente, hacer una transcripción de las mismas incluyendo los elementos contextuales y paratextuales.

Este trabajo se llevo a cabo para sondear el nivel de español de diversos colectivos de inmigrantes que viven en Madrid y elaborar un conjunto de material didáctico, con la finalidad de utilizarlo como soporte teórico, para poner en marcha unos cursos de español. Enseñando, de esta manera, la lengua hablada y escrita. Marcándose como objetivo secundario el éxito en la búsqueda de empleo.

Uno de los motivos que me llevó a desarrollar la idea de este proyecto, fue la impresión que me causó, mientras escuchaba cada una de las intervenciones que iba grabando, y comprobaba las dificultades para poder expresarse de estas personas, por un desconocimiento, casi absoluto de la lengua. Sumando a todo ello, las dificultades laborales y económicas en las que se encontraban, su condición de inmigrantes, viviendo el momento presente alejados de sus familias, y personas queridas; situaban a este colectivo de personas, en una realidad muy difícil de comprender, aceptar, y de expresar.

Entonces decidí, sensibilizado por su situación, ponerme en marcha…

HISTORIA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

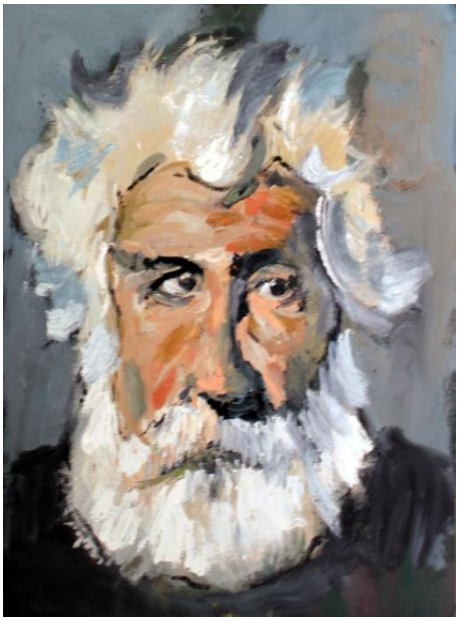
Si el hombre es un animal social, que vive con otros hombres constituyendo una sociedad, el convivir no garantiza necesariamente el equilibrio de todos los integrantes entre sí, de manera que desde los valores de la hominización, en grupos cada vez más amplios, aparecen las diferentes apetencias, diferentes fuerzas, diferentes comportamientos, diferentes desarrollos, y sobre todo, diferentes logros.

Los individuos y los grupos perciben antes y después tales diferencias, y cuando éstas son más evidentes y profundas, aparece la lógica comparación de unos con otros. Y un anhelo de equidad y de justicia más o menos conscientemente sentido, alimenta la competencia y la necesidad de cambio. Los distintos grupos humanos a través de milenios, en esa evolución ininterrumpida, han logrado asentarse en ciertos espacios, y en ellos alcanzar distintas soluciones al problema, no solo de sobrevivir, sino al deseo de vivir cada vez más cómoda y armónicamente con su entorno y con el resto del grupo, que ya podemos denominar nación, cultura, convivencia durante siglos, y con no demasiados cambios de espacio. Son grupos muy numerosos, organizados, jerarquizados y sobre todo asustados. Sus individuos y grupos menores, (familia, clan, región, etc), han "echado raíces", ya no solo están allí, "son" de allí.

Pero es muy importante constatar que estos procesos de organización y asentamiento, no han sido casi nunca coincidentes en tiempo y espacio; se han dado en tiempos y en espacios diversos y separados las más de las veces.

Al mismo tiempo que estos procesos tenían lugar dentro de cada grupo más o menos extenso, aparecía otro proceso menos visible, apenas físico, que iba de lo común a lo individual. El ser humano comienza a percibirse como integrante del grupo, pero al mismo tiempo como un ser personal con fuerzas y sueños no siempre coincidentes con el resto. El yo hace su aparición, con sus necesidades, exigencias, psiquismos, poderes de ataque y defensa, que ya no son los del grupo. Ese sentirse distintos y reforzado cuando se relaciona con otros "yos" que, como él escapan del grupo. Y el hombre que vivía "arraigado", se "desarraiga" **,** y se compara con esos otros, "yos". En este presente que nos ha tocado vivir, esos desarraigos y consecuentes diferencias se ven favorecidos y reforzados por unos omnipotentes medios de

comunicación que, en gran medida han abolido tiempo y espacio, y han borrado las barreras antígenas. El hombre actual puede casi sin preparación previa y con muy poco esfuerzo situarse junto a los "arraigados" y asentados y compararse con los mismos, notando las diferencias evidentes y sintiendo, a veces oscuramente, otras diferencias no por ocultas menos profundas.



Boceto. Óleo sobre tela.40x30cm

Y surge el deseo irrenunciable de ser "yo", como esos "otros" más libres, más si mismos, más felices, más dignos. La solución a esta situación puede comenzar cuando uno constata que tal cambio no se puede hacer donde tu vives habitualmente, y por consiguiente debes abandonar tus "raíces". Porque has descubierto que las raíces alimentan, pero atan. Y decides "desarraigarte". Pero entonces adviertes (en el mejor de los casos; a veces ni siquiera se sabe) que tú no eres "tu solo", eres tu gente, tu tierra, tu lengua, tu historia como grupo humano pero también como individuo. Toda una serie de entornos físicos y menos físicos, que te constituyan. Abandonar todo eso, es despojarte, en gran medida, de ti mismo.

Y la consecuencia de ese desarraigo es aparecer en un espacio y un grupo humano que no entiendes ni te entiende, y en el que descubres que no todo lo que reluce es oro. El conflicto está servido.

Boceto. Óleo sobre tela.40x30cm

MI PROYECTO

Por mi curriculum podrá verse que he salido mucho de mi ámbito habitual, casi siempre en busca de otros modos y valores vitales, (no necesariamente mejores que los míos), impulsado por una avidez de conocer, experimentar, conectar con gentes y valores distintos. Mis estudios y docencia en el extranjero, también en "otros mundos", (clases impartidas en la cárcel, a personas con discapacidad), esto y mi atención docente y social a grupos marginados y sobre todo extranjeros "desarraigados" me han incitado a dar a mis obras de creación, (pictóricas y extra-pictóricas pero siempre dentro del arte), una intención social que me ha enriquecido no solo como individuo sino como creador. Aclaro que tales intenciones están, en mi caso, muy lejos de lo que sería el arte llamado social, casi siempre hinchado de literatura, que se llamó "arte con mensaje". Muy al contrario, mi búsqueda y mis experiencias están siempre sustentadas en valores y búsquedas meramente plásticos. Mis obras quieren ser siempre un acto de creación pictórica, con todas las variantes que las búsquedas de todo el siglo XX han aportado al mundo plástico, pero pintura por encima de todo.

Concretando en lo posible, un proyecto que estoy terminado de realizar, trabajando actualmente en las últimas obras, (algunos bocetos y tres pinturas del tríptico I acompaño con imágenes), la labor a acometer estaría sugerida y apoyada por mis experiencias docentes y sociales con los "desarraigados" que han aparecido en mi mundo personal, habría tres tipos de imágenes que sugieren:

A. El ser humano en su entorno de origen, o sea, una figura humana en un espacio-paisaje.

B. El ser humano sin ese entorno; esto es el ser humano en su soledad primordial.

C. El ser humano en el nuevo entorno.

Boceto. Óleo sobre tela.40x30cm

No está de más aclarar otra vez que la pintura no se dice, se ve. Y que por tanto, estas obras no serían nunca un paisaje y una figura convencionales, si no sugeridos por los medios únicamente plásticos.

Naturalmente no se trataría solo de tres obras si no que A, B,C estarían desarrolladas en grupos de tres, cinco grupos de tres obras de buenas

dimensiones en cada caso, constituyendo todas ellas el cuerpo principal de mi proyecto.

DESARRAIGOS de cara a la visibilidad y como imagen de proyecto, pone de manifiesto la cultura y otros aspectos de interés humanístico, que podrían trascender en los medios de comunicación internacionales, aportando y promocionando la cultura española en el exterior.

.Boceto. Óleo sobre tela.40x30cm

1. OBJETIVOS

- Concienciar y sensibilizar a la sociedad de la situación de vulnerabilidad de las personas “desarraigadas”

- A través del arte y la cultura, mostrar y comprometerse por la defensa de los derechos humanos.

- Visibilizar la situación de personas que por sus circunstancias no tienen una vida digna, ni igualdad de oportunidades, como cualquier ciudadano de pleno derecho.

Establecer a través del arte, en el proyecto que nos ocupa, las artes plásticas, porque aunque es un proyecto multimedial, dónde intervienen la voz y la escritura, es en su esencia y está realizado, otorgándole un protagonismo principal a la pintura. Por lo tanto, la raíz es la pintura al óleo y a través del montaje en su conjunto, voz y escritura que lo arropan, se establezca una relación de comunicación con el espectador, invitándole a la reflexión y meditación, sobre la problemática actual de las personas inmigrantes que la sufren.

2. INFRAESTRUCTURA Y ASPECTOS MATERIALES

El apoyo y subvención de una parte o la totalidad de los siguientes aspectos, facilitará la realización del proyecto.

- Sala de exposiciones.(acorde a las dimensiones y características de la obra en su conjunto)

- Necesidades de la sala de exposiciones.

  - ✓ Espacio de la sala adecuado para albergar:

    - 15 pinturas de 1,5x 1,5 m
    - 1 pintura de 2,33m x 1,26 m
    - 5 bocetos de 40 x 30 cm
    - 15 bocetos de 30 x 30 cm
    - 1 boceto de 100 x 50 cm
    - 5 pantallas de imagen de 1,5 x 1,5 m

- Apoyo para el montaje y desmontaje de la exposición.

.

- Catálogo.

- Enmarcación de la obra .
- Transporte de las obras.
- Divulgación y publicidad de la exposición.
- Retrospectiva. Una mirada actual

3. RESULTADOS

Impacto social

Esta exposición pretende provocar reflexión y sensibilización a la sociedad a través de la pintura, mostrando historias de vida de personas que por situaciones de guerras y pobreza extrema, se ven obligados a dejar su tierra, sus familias, sus raíces…. Y a encontrarse "desarraigados". Buscan una oportunidad, una vida mejor y en la mayoría de las ocasiones se encuentran con situaciones de desasosiego y de vulneración de sus derechos.

El hecho de que la "semilla" de esta exposición haya nacido a través de un estudio de la Universidad de Nebrija, donde las propias personas en situación de vulnerabilidad son las protagonistas, tiene mayor fuerza, ya que el proyecto emerge a través de la escucha activa de experiencias de vida de personas, que han querido compartir su experiencia con los demás.

La pintura a lo largo de la historia del arte, se presenta como un instrumento de importancia vital para medir y relejar la realidad cotidiana y social de la época y periodo histórico al que se refiere. “Desarraigos” expresa y muestra realidades sociales, (de nuestra época), posiblemente con un efecto más profundo, que la visión de la realidad que nos hacen llegar los medios de comunicación.

En mi caso, el conjunto de toda la obra, lleva consigo una carga expresiva, que se desencadena a partir de sentimientos y emociones y surgen de forma visceral, empatizando estrechamente, con lo que me transmite la temática sobre la que decido trabajar, de manera natural, y asumo como forma de trabajo habitual, cuando me sumerjo en el proceso creativo.

Obra final

Tríptico I.Cuadro 1

"Un niño pensando". Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

De dónde viene…

Tríptico I. Cuadro 2

"Salto a la valla de Melilla 2014". Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

Dónde está…

S/T Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

De dónde viene…

Tríptico III. Cuadro 2

S/T Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

Dónde está…

Tríptico III. Cuadro 3

S/T Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

A dónde va…

Tríptico V. cuadro 1

S/T Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

De donde viene…

Tríptico V. cuadro 2

S/T Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

Donde está…

Tríptico V. Cuadro 3

S/T Óleo sobre tela .1,5 x 1,5 m

A donde va…

Tríptico III

Tríptico V.

Tríptico V.