

MONA GUERRA

RETRATOS ESENCIALES

24 de marzo - 7 de mayo de 2022

Comisariado:
Regina Pérez Castillo y Pepo Pérez

Sala de Exposiciones del Rectorado
de la Universidad de Málaga

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

VICERRECTORADO
DE CULTURA

MONA GUERRA. RETRATOS ESENCIALES

Mona Guerra (Madrid, 1942) es una artista plástica afincada en la provincia de Málaga desde hace cincuenta años que, por cuestiones generacionales y culturales, no ha podido proyectar su trabajo como mereciera.

Su obra es clara heredera de las experiencias postcubistas que se gestaron en el panorama artístico español entre los años cuarenta y cincuenta. Desde sus comienzos, su lenguaje pictórico ya resultaba en buena medida rupturista. Sin alejarse de la figuración, Guerra demostraba cierta inclinación por la configuración geométrica de rostros y paisajes, así como un gesto libre y expresivo en el dibujo. Dichos rasgos se van consolidando a lo largo de su carrera: primero, en la academia de Eduardo Peña y, posteriormente, en el estudio del pintor Pedro Mozos (ambos en Madrid). Pero su lenguaje pictórico será influenciado definitivamente por el pintor Juan Manuel Díaz-Caneja, con quien compartió numerosas vivencias y de quién tomó esa manera de mirar y representar la realidad en su sustancia "primitiva", desvelándola en formas de compleja sencillez.

Desde sus años de formación, en los que formó parte precozmente de una comunidad intelectual madrileña, la artista ha venido desarrollando una actividad pictórica constante y ensimismada, aislada de cualquier circuito oficial. La producción de Mona Guerra se centra, desde la pintura y el dibujo, en géneros como paisajes, bodegones y retratos, con un trabajo de análisis y síntesis que se prolonga hasta el presente, y que va de lo figurativo a lo abstracto buscando la disolución entre ambas categorías. En sus propias palabras, "el primer movimiento condiciona al siguiente; cada trazo debe encajar en su sitio exacto sucesivamente, para mí son matemáticas. Equilibrio y matemáticas. Cualquier movimiento erróneo implica volver al punto de partida o desechar la obra. En la estética, prefiero sacrificar lo representativo por la línea. Y poner lo justo". Para Mona Guerra, no se trata de representar la realidad tal y como es, sino de reinventarla. "Me interesa más la construcción que el motivo del que parto. Pintar o dibujar es moverse en el espacio, con movimientos coordinados. Es música, baile".

El retrato es uno de sus géneros favoritos, particularmente en su última década. Sus creaciones hablan de una maestría cultivada durante años, una síntesis de elementos y depuración extraordinarios. Su formación, siempre ligada al cubismo de manera directa (fue alumna de Díaz-Caneja, como hemos apuntado) o indirecta (profundizó en el aprendizaje del dibujo estudiando a los maestros del cubismo), la dotaron de una capacidad única para ver la realidad y reducirla a sus elementos más esenciales.

Mona Guerra. Retratos esenciales es una muestra individual que pretende poner en valor la figura y trayectoria de la pintora madrileña. Esta exposición se articula en torno a los últimos retratos que la artista ha elaborado (2019-2022), dibujos y pinturas que han sido trabajados y depurados a partir de sucesivos apuntes y estudios, inspirados en familiares, amigos y conocidos. Son retratos, en apariencia, extremadamente sencillos, unas cuantas líneas los construyen, y, sin embargo, captan a la perfección la energía y personalidad del retratado. Capturando el gesto de la persona y sintetizándolo en pocos trazos, Guerra es capaz de construir auténticos retratos psicológicos.

A través de diferentes técnicas —dibujo a carboncillo, pastel y acrílico— y un alto rigor conceptual, la artista nos introduce en un mundo pictórico que va y viene constantemente entre la figuración y la abstracción, buscando la disolución entre ambas categorías; los trazos geométricos y los expresivos; la sobriedad del negro sobre blanco y la explosión del color plástico; las miradas directas y las esquivas.

Del 24 de marzo al 7 de mayo de 2022

Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga

Comisariado: Regina Pérez Castillo y Pepo Pérez