

DAMIÁN FLORES LLANOS

ARQUITECTURA RACIONALISTA EN MADRID

GALERÍA ESTAMPA

DAMIÁN FLORES LLANOS

DAMIÁN FLORES LLANOS

ARQUITECTURA RACIONALISTA EN MADRID

16 DICIEMBRE 2005 - 21 ENERO 2006

GALERÍA ESTAMPA

Justiniano, 6 28004 Madrid Tel: 913083030 Fax 913083031
e-mail: info@galeriaestampa.com www.galeriaestampa.com

ARQUITECTURAS PARA UNA IMPOSIBLE “EDAD DE ORO”

Antonio Bonet Correa

Entre los distintos géneros pictóricos el de la representación de arquitecturas y paisajes urbanos ha sido, desde la Antigüedad clásica, uno de los que ha alcanzado la mayor estimación por parte de los entendidos y estudiosos del arte occidental. Basta hacer el recorrido que va de las pinturas murales romanas, en las que figuran villas, edículos y edificios sagrados, hasta los óleos de Edward Hopper o de Antonio López García, pasando por los fondos de los primitivos italianos y flamencos, las vistas de Toledo de El Greco, los cuadros de Delft por Vermeer, los vedutistas del siglo XVIII, la Roma de Corot o el paisaje de Horta de Ebro por Picasso, para percatarse de la importancia y autonomía de dicho género. Estas obras, a veces carentes de figuras humanas o con personajes de pequeño tamaño, tienen calidades diferentes a las de los bosquejos, croquis y diseños proyectuales de los arquitectos. Tampoco responden a la intención documental y descriptiva de una iconografía meramente documental, topográfica y referencial. Su significación artística es íntegramente simbólica. Los edificios representados son imágenes de los valores éticos y poéticos del orden constructivo, de la belleza, la firmeza y el decoro que constituyen lo puramente arquitectónico. De ahí que de su origen mítico y sagrado sus postulados se conviertan, en el mundo moderno, en emblemas imprescindibles de la capacidad humana para transformar, por medio de la edificación, el universo.

Acerca de los orígenes del género existen muchas páginas escritas por sabios arqueólogos e historiadores del arte. Si nos atenemos a las fuentes más fidedignas tenemos que referirnos a Vitruvio, el padre de

la teoría arquitectónica, que en el capítulo V del Libro VII de su tratado de *Arquitectura*, al ocuparse "De la manera de pintar las habitaciones" atribuye su "invención" a los "antiguos" artistas de la época helenística. De manera más concreta nos informa Plinio el Viejo, quien en su *Historia Natural* afirma que fue el pintor Studius o Estudio el que, en la época de Augusto, introdujo en Roma los paisajes con "casas, puertos, jardines, bosquecillos sagrados, florestas, columnas, piscinas, canales, ríos, playas y todo lo que se quiera". Las pinturas parietales procedentes de Herculano y Pompeya que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles son la muestra más expresiva de un género cuya significación tiene que ver con la idea de la memoria y el hogar custodiado por los dioses lares. Estos cuadros, que son fragmentos de las grandes composiciones que, simulando pórticos que rompían el muro, representaban pequeños templos, villas y casas de placer, no sólo ofrecían una apertura a los espacios cerrados del hogar sino a los que de un más allá que perpetuaba la memoria de los antepasados.

La imagen artística y simbólica de la Arquitectura adquirió a lo largo de los siglos formas y significados de acuerdo con el concepto de cada una de las sucesivas etapas de la Historia. Así de las representaciones agustinianas de la Ciudad de Dios y la de los hombres del Beato de Liébana u otros manuscritos medievales que se refieren a la Jerusalén Celeste, se pasó a la más realista y tridimensional de la ciudad terrestre y laica de los primitivos italianos y flamencos, con construcciones inspiradas en los decorados teatrales o en la topografía de las nuevas urbes. En el Renacimiento, la ciudad ideal, con su estricta sujeción a la perspectiva, pondrá en evidencia el valor jerárquico de lo arquitectónico mientras en el Barroco dominó principalmente la fantasía, en principio antagónica del orden y el rigor arquitectónico. Ahora bien, será en el siglo XVII cuando encontraremos la formulación de un género que, frente al desenfreno pasional y vitalista, opone la serenidad de

un Poussin, la compenetración con el tema de Vermeer de Delft o el distanciamiento de Velázquez. Nos referimos a los cuadros "históricos" del primero, con templos y ruinas clásicas, a la calle y la vista de Delft del holandés y a la Villa Medici del español.

No es cuestión aquí de trazar el conjunto de todas las variantes de un género que desde el manierismo, con temas como la Torre de Babel, adquirió un protagonismo cargado de connotaciones bíblicas a la vez que teológicas. Tampoco de desarrollar cómo, tras el sentido conmemorativo de carácter humanístico, las representaciones de edificios y panoramas urbanos alcanzan su cénit de mera descripción arquitectónica con los pintores de "vedute" del siglo XVIII. Su cosmopolitismo será la clave de su éxito que irá de Venecia y Roma a las vistas panorámicas de las demás Cortes europeas. Más bien quisiéramos, pasando por alto la visión subjetiva de los románticos ingleses, del germánico Friedrich o del español Pérez Villamil, insistir en la manera más objetiva y a la vez verídica y poética del francés Camille Corot, muy cercana a la obra de Damián Flores, el pintor actual que hoy particularmente nos interesa. Las afinidades electivas y una paralela sensibilidad pictórica hacen que entre ambos podamos establecer una vinculación estética. La captación de la luz y el matizado sentido cromático a base de la armonía tonal y formal, establecen los puentes que unen a dos artistas distantes en el tiempo pero de idéntica percepción pictórica de la realidad. Damián Flores, que utiliza, como lo hizo Corot, los pequeños formatos para los paisajes, es también, lo mismo que el artista francés, un excelente retratista que sabe apresar el "alma" del personaje, cuya fisonomía y actitud quedan fijadas para la eternidad.

Desde el siglo XIX hasta hoy el paisaje urbano y la representación de la arquitectura han pasado por distintas fases y connotaciones tanto estéticas como sociales e ideológicas. Primero el Impresionismo, con la disolución estructural de las formas –piénsese en la fachada de la Catedral de Rouen, pintada por Monet en diferentes horas del día– y

después la reestructuración del Cubismo lo mismo que las distorsiones o deconstrucciones del Expresionismo, han contribuido a hacer que la representación arquitectónica adquiriese unas dimensiones conceptuales. El retorno al orden y el realismo mágico restablecieron la mayor legibilidad del cuadro. Ahora bien, la mayor aportación a la renovación del género fueron primero la pintura metafísica y después el Surrealismo. De ambas tendencias lo que ha quedado, más que el aspecto formal es el poso de una nueva manera de comprender la ciudad y la arquitectura, la realidad y el sueño que suscita la representación onírica y mágica de un edificio o un paisaje urbano.

Damián Flores es el heredero de tan dilatada herencia pictórica. Artista que cuenta ya con un largo y sólido haber en el tema, nos ofrece hoy una magnífica exposición sobre la arquitectura racionalista madrileña. Pintor que posee una vasta cultura literaria e histórica y viajero incansable, tiene un ojo experto en la contemplación de los motivos arquitectónicos que particularmente le interesan. Poseído de la arquitectomanía, va por el vasto mundo buscando los edificios, las ciudades y los paisajes que le atraen irremisiblemente. Esta vez su viaje no ha sido muy lejos. No necesitaba desplazarse. El motivo lo tenía cerca. Lo que hacía falta era mirar el entorno cotidiano y reparar en los edificios y las construcciones que pasan desapercibidas para los que deambulan ante ellas sin mirarlas. Era hacer el viaje alrededor de su cuarto. Ahora bien, lo que en parte es cierto y aún está presente en los edificios existentes, aunque muchas veces adulterados y transformados por el paso inexorable del tiempo, es que hoy son en gran medida diferentes a lo que fueron en el momento de su creación. El período de la arquitectura del racionalismo madrileño fue muy breve –finales de los años veinte y los seis años treinta de la II República española–. El movimiento arquitectónico racionalista fue cortado e interrumpido traumáticamente por la Guerra Civil y el triunfo de las fuerzas que se opusieron a su ímpetu renovador de la arquitectura y de la sociedad española.

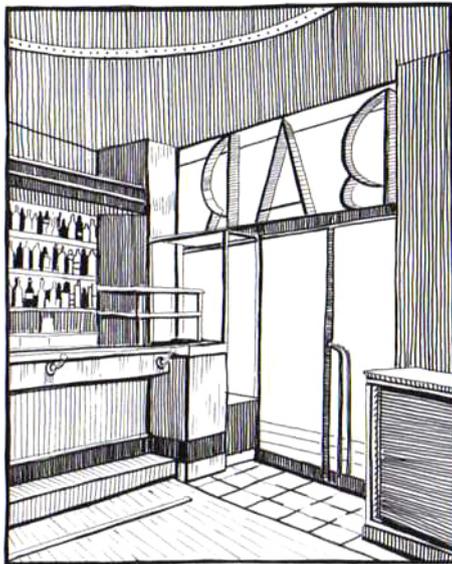
Juzgado por los vencedores como "internacional" y negativo, tenía que ser borrado o al menos olvidado. Damián Flores hoy nos devuelve su momento creativo en imágenes que, con la pristina visión de un artista que se identifica con los renovadores ideales de modernidad que alentaban a los arquitectos de la llamada generación del 25, exalta un fugaz momento estelar del arte español.

Damián Flores para lograr su exposición ha llevado a cabo un intenso trabajo de documentación. Tras rastrear en la capital de España los edificios que aún quedan en pie, realizar un trabajo casi arqueológico de encontrar las fotografías de la época en que se construyeron e inauguraron las obras e informarse de la biografía de los arquitectos, el artista ha ido pintando los cuadros uno a uno. Su reconstrucción ideal de las obras es propia de un entusiasta y enamorado de la mentalidad y de los propósitos estéticos y funcionales de los creadores de una metrópoli que, por falta de tiempo, sólo nos ha dejado, de manera fragmentaria, los testimonios de la ciudad que querían transformar acorde con los nuevos tiempos. Mercados, garajes, cines, teatros, hoteles, cafés, bares americanos, cabarets, bloques de viviendas y colonias de chalets unifamiliares fueron entonces construidos con un diseño sobrio y desornamentado, de claros volúmenes y líneas de gran limpieza y pureza en el trazado. Hay obras que son paradigmáticas del momento, que fueron destruidas o deformadas: el Aeropuerto de Madrid y la Piscina La Isla, de Gutiérrez Soto, el Hipódromo de la Zarzuela y la Central Térmica, de Torroja, la Estación de Servicio de gasolina Porto Pí, de Fernández Shaw, el Teatro Fígaro, de López Delgado o la Casa Barco, de Rafael Bergamín. Cuando Damián Flores nos propone en el retrato colectivo "busque a su arquitecto", nos está incitando a adherirnos a una estética y a un sistema constructivo que entonces era totalmente revolucionario en Madrid, ciudad en la que entonces todavía dominaba el gusto por lo pintoresco y el regionalismo recargado de ornamentos y connotaciones falsamente tradicionales.

En los años veinte y treinta del siglo XX España vivió la Edad de Plata de la literatura y del pensamiento. También en las artes de vanguardia, la arquitectura y las formas nuevas de vivir. Todo era como recién estrenado: el deporte, la aviación y la apertura hacia horizontes vitales todavía no explorados. En el terreno de la arquitectura, sin embargo, existían posiciones encontradas como las que existieron, dentro de la misma modernidad, entre García Mercadal y Lacasa a propósito de las formas arquitectónicas y la funcionalidad de los edificios, lo racional, lo higiénico y la adecuación de las nuevas tipologías a las necesidades de una nueva sociedad. Todo ello está implícito al contemplar los cuadros que Damián Flores ha hecho de los edificios modélicos de la época comúnmente denominada racionalista. Pintor que sabe unir el "more geométrico" con lo puramente pictórico del género, sin caer en la trampa de lo documental o descriptivo, nos lega, con esta nueva exposición, el sentido profundo de unos cuadros en los que realidad y utopía, espacio concreto y tiempo histórico se funden. Sus representaciones arquitectónicas como las antiguas de su género responden a un mundo simbólico en el cual la memoria está presente, de igual forma que la melancólica reflexión sobre lo perecedero. Obras conmemorativas de un buen hacer constructivo, todas encierran la nostalgia de un pasado cuyo designio era alcanzar la plenitud de una Edad de Oro que no fue posible y de la que únicamente nos quedan fragmentos muy preciosos.

ARQUITECTURA RACIONALISTA EN MADRID

CATÁLOGO





PISCINAS LA ISLA. 2005

Óleo/tela, 55 x 97 cm.

Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto. 1931

Lugar: Río Manzanares junto a la Estación Príncipe Pío (desaparecida)



COLONIA EL VISO. 2005
Óleo/tabla, 30 x 30 cm.

Arquitecto: Rafael Bergamín. 1933
Lugar: Serrano



RESIDENCIA DE SEÑORITAS, 2005
Óleo/tabla, 30 x 30 cm.

Arquitecto: Carlos Arniches. 1932
Lugar: Pº General Martínez Campos, 48



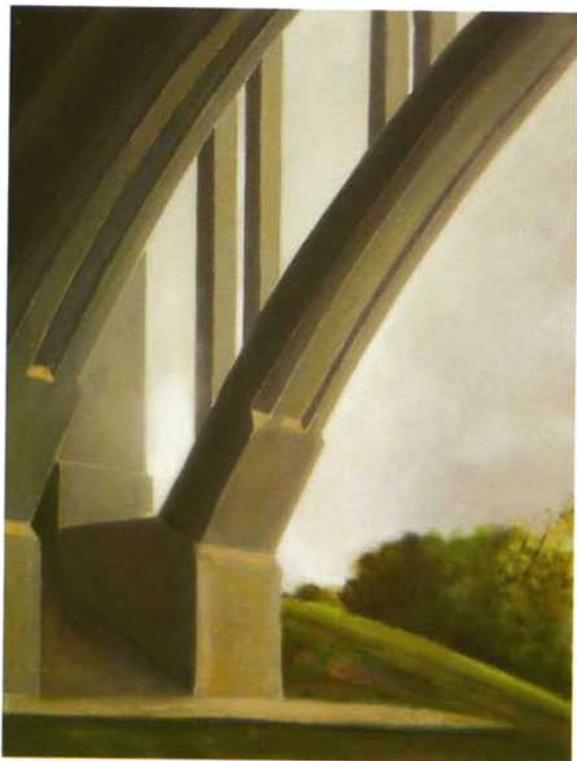
CASA DEL BARCO, 2005
Óleo/tabla, 40 x 30 cm.

Arquitecto: Rafael Bergamín, 1933
Lugar: Joaquín Costa, 27



CINE BARCELÓ. 2005
Óleo/tabla, 65 x 52 cm.

Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto, 1930
Lugar: Barceló, 11



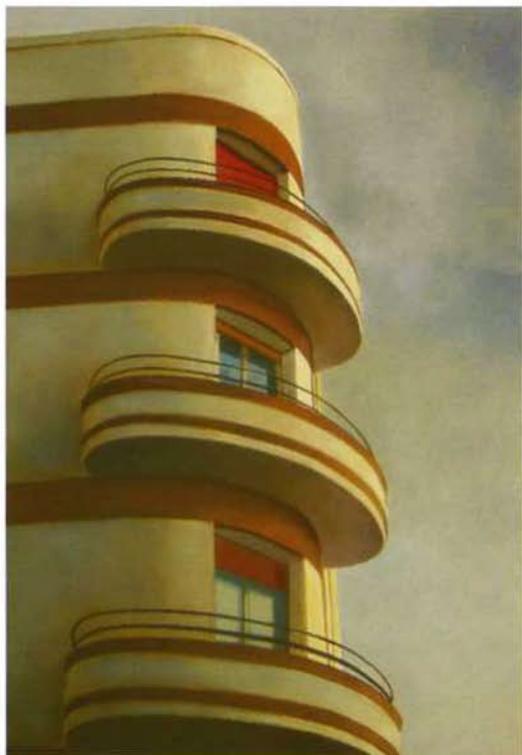
VIADUCTO. 2005
Óleo/tabla, 40 x 30 cm.

Arquitectos: Ferrero Llusá, Aracil y Aldaz. 1932
Lugar: c/ Bailén sobre c/ Segovia



TORRE MERCADO DE TOLEDO. 2005
Óleo/tabla, 40 x 30 cm.

Arquitectos: F. J. Ferrero Llusá, 1931
Lugar: Ronda de Toledo, 1



VIVIENDAS EN VALLEHERMOSO. 2005

Óleo/tabla, 63,5 x 43,5 cm.

Arquitecto: Sin datos conocidos

Lugar: Vallehermoso, 98



VIVIENDAS EN COSTANILLA DE SANTIAGO. 2005

Óleo/tabla, 60 x 40 cm.

Arquitecto: Sin datos conocidos. 1935

Lugar: Costanilla de Santiago. 1



LA EQUITATIVA. 2005
Óleo/tabla, 30 x 30 cm.

Arquitectos; F. Arzadun y M. Astiz. 1928
Lugar; Alcalá, 63



GASOLINERA. 2005
Óleo/tapa, 40 x 40 cm.

Arquitecto: Casto Fernández Shaw
Lugar: Carretera de Barcelona



VIVIENDAS CASTAÑO. 2005
Óleo/tabla, 50 cm. diámetro

Arquitectos: M. García Lomas y J. Martí Martín. 1930
Lugar: Alcañá, 98



VIVIENDAS COLOMINA. 2005
Óleo/tabla, 50 cm. diámetro

Arquitecto: F. Arzadun, 1930
Lugar: Alcalá, 118



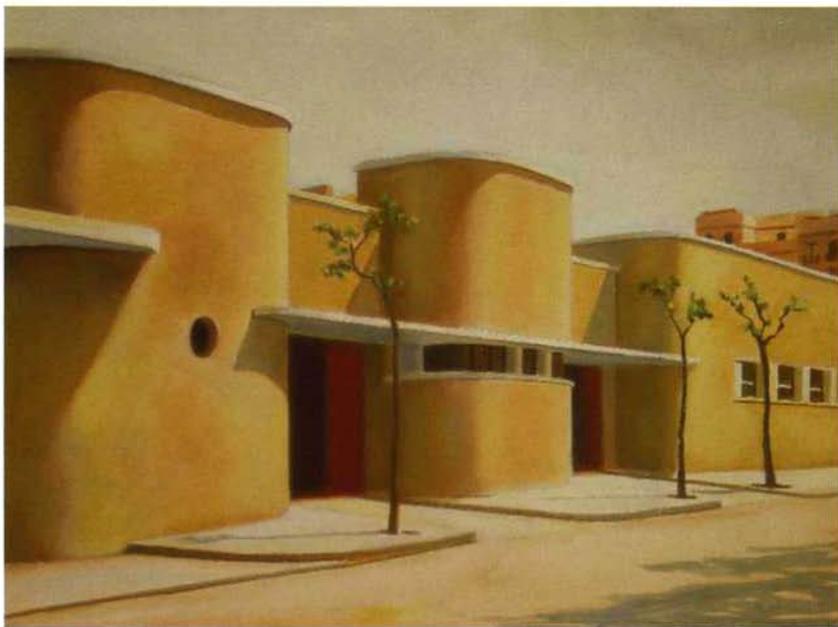
HOTEL GAYLORD'S, 2005
Óleo/tabla, 50 cm. diámetro

Arquitectos: R. Bergamín y Blanco Soler, 1931
Lugar: Alfonso XI (desaparecido)



VIVIENDA DÍAZ CANEJA. 2005
Óleo/tabla, 30 x 40 cm.

Arquitecto: García Mercadal, 1931
Lugar: Zurbano (desaparecida)



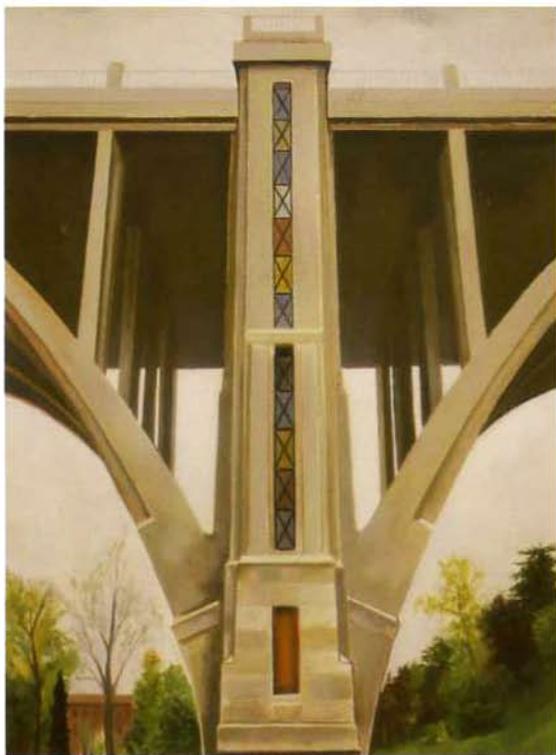
GARAJE S.E.I.D.A. 2005
Óleo/tabela, 30 x 40 cm.

Arquitecto: J. de Azpiroz. 1934
Lugar: Espronceda, 36 (desaparecido)



EDIFICIO PARQUE SUR: 2005
Óleo/tabla, 62 x 45 cm.

Arquitectos: Ferrero Llusá, J. Azpiroz y J. P. Maroto. 1933
Lugar: P^o de la Chopera, 41



VIADUCTO. 2005
Óleo/tabla, 60 x 43 cm.

Arquitectos: Ferrero Llusá, Aracil y Aldaz. 1932
Lugar: c/ Bailén sobre c/ Segovia



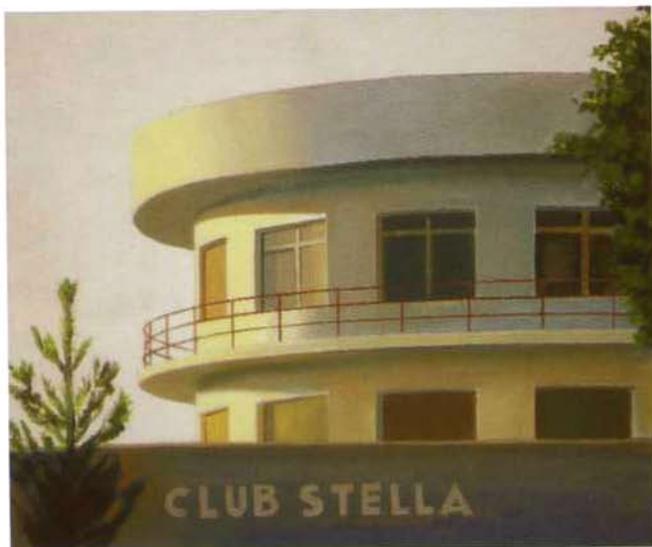
GASOLINERA PORTO PI. 2005
Óleo/tela, 54 x 65 cm.

Arquitecto: Casto Fernández Shaw. 1927
Lugar: Alberto Aguilera, 18



CAPITOL. 2005
Óleo/tela, 80 x 54 cm.

Arquitectos: L. M. Feduchi y V. Eced. 1931
Lugar: Gran Vía, 41



PISCINA CLUB STELLA. 2005

Óleo/tabla, 27 x 32 cm.

Arquitecto: Sin datos conocidos

Lugar: Arturo Soria



TEATRO FÍGARO. 2005
Óleo/tabla, 61 x 35 cm.

Arquitecto: F. López Delgado. 1930
Lugar: Doctor Cortezo, 5



LUIS GUTIÉRREZ SOTO ANTE CHICOTE. 2005
Óleo/tabla, 37 x 52 cm.



BUSQUE SU ARQUITECTO. 2005

Óleo/lienzo, 140 x 140 cm.

DAMIÁN FLORES LLANOS

Acehuche (Cáceres), 1963.

1987 Licenciado en la especialidad de Grabado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1992 *El viaje de la Pintura*. Galería El Caballo de Troya, Madrid.

1994 *Paseos y Ensueños*. Galería El Caballo de Troya, Madrid.

1995 *Paisajes*. Galería My Name's Lolita Art, Valencia.

Luz del Norte. Galería Siboney, Santander.

1996 *El Taller de Sueños*. Sala El Broncense. Diputación de Cáceres.

Roma-Medinaceli. Galería Arco Romano, Medinaceli (Soria).

1997 *Viaje a Italia*. Galería Estampa, Madrid.

1998 *Nostalgia de la pintura, nostalgia de la modernidad*. Galería DV, San Sebastián.

Color del alma. Galería Siboney, Santander.

1999 *Once domicilios distintos*. Galería My Name's Lolita Art, Valencia.

2000 *A través del canal*. Galería Arco Romano, Medinaceli (Soria).

2001 *Nuestro Hombre en La Habana*. Galería My Name's Lolita Art, Madrid.

Oh Lisboa, meu Lar. Galería María Llanos, Cáceres.

2002 *Viaje al Veneto*. Galería My Name's Lolita Art, Valencia.

Laberintos. Galería Siboney, Santander.

2003 *15 Arquitecturas más 37 figuras*. La Residencia. Castro Urdiales (Cantabria).

Quiero una casa. Galería Siboney, Santander.

2004 *Homenajes y retratos*. Colegio Mayor Rector Peset. Universidad de Valencia.

En las islas del fuego y de la sal. Galería Juan Amiano, Pamplona.

Viaje a Oporto. Galería María Llanos, Cáceres

2005 *Sombras blancas, azules, en la ciudad y el río*. Galería Félix Gómez, Sevilla.

Arquitectura racionalista en Madrid. Galería Estampa, Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1992 *El retorno del hijo pródigo II*. Galería Columela, Madrid.
La cueva de Alí Babá. Galería El Caballo de Troya, Madrid.
- 1993 *El cuarto de estar*. Galería Siboney, Santander.
La cueva de Alí Babá II. Galería El Caballo de Troya, Madrid.
IV Bienal de Pintura Ciudad de Pamplona.
V Bienal de Pintura Ciudad de Murcia.
- 1994 ARCO 94. Galería Siboney, Madrid.
Ingenio y Enigma. Galería L'Homme-qui-rit, Bruselas (Bélgica).
La Huida de Egipto. Galería Estampa, Madrid.
- 1995 ARCO 95. Stand de la Galería Estampa, Madrid.
0,7%. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Cursos de Arte de Mojácar. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
Juegos de Luz y Sombra. Galería Seiquer, Madrid.
Manolo Prieto y el Toro de Osborne. Cádiz.
- 1996 *Manolo Prieto y el Toro de Osborne*. Jaén y Madrid.
Recordatorio y Proyecto. Galería Arco Romano, Medinaceli (Soria).
- 1997 A. M. Charris y Damián Flores. Galería CorniÓN, Gijón.
Exposición Becarios de la Academia de España en Roma. Roma y Madrid.
- 1998 ARCO 98. Galería Estampa, Madrid.
Propios y Extraños. Galería Marlborough, Madrid.
Arte a Palazzo Oraziana. Museo Oraziano-Palazzo Orsini, Licenza (Roma).
VIII Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo.
1998-1999. Galería Estampa. Madrid.
- 1999 *El gran sofá*. Galería Siboney, Santander.
Canción de las figuras. Real Academia de San Fernando, Madrid.
- 2000 II Bienal Artes Plásticas Rafael Botí, Córdoba.
IV Bienal de Pintura Ciudad de Albacete.
- 2001 ARCO'01. Galería My Name's Lolita Art, Madrid.
FOROSUR, Galería María Llanos.
Juego de bodegones. Galería Guillermo de Osma, Madrid.
Nostalgia y encuentros en Roma. Patio de la Asamblea de Extremadura, Mérida.
- 2002 *Desnudos*. Galería My Name's Lolita Art, Valencia y Madrid.
XXV aniversario. Galería Arco Romano, Medinaceli.
Arte Lisboa. Galería María Llanos, Lisboa.

- 2003 ARCO 03. Galería Siboney, Madrid.
Pieza a pieza. Inst. Cervantes, Munich, Roma, Atenas. Itinerante.
Navid'ART. Galería Nolde, Navacerrada.
Figuras y figuraciones. Galería Juan Amiano, Pamplona.
Abierto a Extremadura. Galería María Llanos, Cáceres.
Madrid-Moscú. Galería Sen, Madrid.
- 2004 *Contemporáneos*. Galería Utopía Parkway, Madrid.
Salón Córdoba 04. Universidad de Córdoba, Córdoba
Paisajes urbanos. Galería Estampa, Madrid.
Muelles. Galería Muelles 27, Madrid.
 XXVI Salón de otoño de pintura de Plasencia.
 XXVIII Mostra Unión Fenosa M.A.C.U.U.F. A Coruña
Laberintos. Muelle 27, Madrid.
- 2005 ARCO 05. Galería Estampa, Madrid.
Ediciones. Galería Estampa, Madrid.
Medias y extremas razones. Caja San Fernando, Sevilla.
El mayor valle. La Colección del Consejo Superior de Deportes.
 Museo de Adra, Almería.
Otras figuraciones, nuevas realidades. Colección Caja de
 Burgos, Casa del Cordón, Burgos.

PREMIOS Y BECAS

- 1992 Adquisición de obra en el certamen Aduana, Cádiz.
- 1993 Beca Cursos de Arte Mójacar.
 Obra seleccionada. IV Bienal de Pintura Ciudad de Pamplona.
 Obra seleccionada. V Bienal de Murcia.
- 1994 Institución El Brocense (Cáceres).
- 1996 Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Academia Española
 en Roma.
- 1999 Tercer Premio TODISA de Pintura, Madrid.
- 2001 Adquisición de obra. XVI Bienal de Pintura Ciudad de Zamora.
 Adquisición de obra. VII Mostra Unión Fenosa, La Coruña.

COLECCIONES Y MUSEOS

- Colección Unión Fenosa.
 Colección Caja de Burgos.
 Museo Municipal de Madrid.
 Ministerio de Asuntos Exteriores.
 Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Badajoz.
 Biblioteca Nacional, Galería de Retratos del Premio Cervantes.
 Consejo Superior de Deportes.

