

- De la Corte, Manuela (2009) *El arte, una mentira veraz*. Granadahoy [Consult. 2009-12-20]. En línea. Disponible en <URL: <http://www.granadahoy.com/article/ocio/531240/arte/una/mentira/veraz.html>>
- Hernández, Fernando (2009) *La cultura visual más allá de los objetos y las miradas* [Consult. 2009-12-20]. En línea. Disponible en <URL:<http://www.congresoarteilustracion.org>>
- López F. Cao, Marian y Gauli, Juan Carlos (2000) “El cuerpo imaginado”, *Revista Complutense de Educación*, Vol. 11, nº 2, pp. 47-57.
- Pascual, Omar (2009) *Pintar, escribir... Repensando la Imagen (Lenguaje y representación en la obra de Pedro Osakar)* [Consult. 2009-12-20]. En línea. Disponible en <URL: <http://omar-pascual.blogspot.com/2009/10/pintar-escribir-repensando-la-imagen.html>>

3.37 Antonio Zambrana Lara: El realismo contemporáneo de la Escuela Sevilla

Mª Dolores Zambrana Vega*

Abstract. *Antonio Zambrana is an emblematic artist associated to the most pure realism of modern Seville School. His refined technique is a fusion from the selected postwar imagery and the rigor of his painting. Throughout his pieces, the author explores its surroundings in order to suggest true simplicity from rural and urban society. His subject matter is varied and stands out, above all, the human figure.*

Keywords: *Zambrana, contemporary realism, technique of vesicles*

Resumen. *Antonio Zambrana es un pintor emblemático del más puro realismo de la Escuela Sevillana moderna. Su depurada técnica surge de la fusión entre la más selecta imaginería de la postguerra y el rigor de su pintura. Sus obras profundizan en su entorno sevillano para transmitir con sencillez la verdad de la sociedad rural y urbana. Su temática es muy variada y en ella destaca por encima de todo la figura humana.*

Palabras clave: *Zambrana, realismo contemporáneo, técnica de la vejiguilla.*

Introducción

Nace en Sevilla (1944) y desde niño muestra sus dotes para el dibujo y la pintura. En el año 1960 ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes, a lo largo de su formación fue gratificado por distintas Becas y compagina su formación académica con el aprendizaje en varios estudios de la Casa de los Artistas de Sevilla.

En el año 1965 se licencia en Bellas Artes. En 1971 ejerce docencia en la Escuela de Artes y Oficios como profesor de Colorido y Procedimientos Pictóricos. Pero es en el año 1978 cuando gana las oposiciones de Profesor Auxiliar en la citada Escuela, obteniendo más tarde la plaza como titular en el año 1983 y finalmente, en el año 1994 la Cátedra de Pintura, perfil Creación Pictórica, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Gracias a Grosso se presentó a concursos de pintura en sus inicios, ganando más de cincuenta concursos infantiles, seguidos de muchos otros, entre los que podemos destacar el ‘José Arpa’ en la ciudad de

* España, Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla (US). Artista visual y profesora. Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte y en la especialidad de Pintura por la US. Tesis doctoral, US.

Carmona. A lo largo de su carrera ha tenido diversos premios y reconocimientos, como la segunda Medalla Nacional (1958) o El primer premio de pintura de la XXV Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (1976). También ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales y como colectivas.

Figura 1: *El peso de la Vida*. Óleo sobre tabla. 100 x 81cm. Foto de Zambrana (2009). Bodegón, cuya temática representa la naturaleza muerta.

En la actualidad Zambrana es Director del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y sigue ejerciendo sus dos grandes vocaciones, la docencia y la pintura, que además es su gran pasión.

1. La Técnica de Zambrana

Todas las experiencias vividas por Antonio Zambrana en la Casa de los Artistas desembocaron en el nacimiento de su técnica ('la vejiguilla') y con ella el de un gran artista y docente. Zambrana aprendió a desarrollar la técnica de la policromía barroca en el taller de Francisco Buiza y desde un principio comenzó a investigar cómo podía desarrollarla dentro del campo de la pintura. El principal tema que realiza el artista es el del desnudo femenino, por tanto dicha técnica le puede dar la frescura y la jugosidad en las encarnaduras con la que se caracterizan las imágenes policromadas. La policromía barroca consta de una serie de pasos, que él va a ir desarrollando y adaptando en el campo de la pintura.

2. La obra de Zambrana

La obra de Antonio Zambrana se puede encuadrar dentro del estilo hiperrealista, pero este término conlleva en algunas ocasiones frialdad y estaticidad, lo cual está muy lejos de la realidad, ya que en sus cuadros recrea el calor del sentimiento humano, tanto si tiene a la figura humana como eje central, como si se trata de naturaleza muerta o paisajes. En el caso de la figura humana, Zambrana suele realizar cuadros de grandes dimensiones, en cambio en el paisaje y en la naturaleza muerta suele ser un tamaño más pequeño. Siempre trabaja el óleo sobre tabla, soporte que se aproxima más a la técnica de la policromía barroca, la cual juega un papel muy importante en su obra, como ya hemos visto anteriormente.

Figura 2: *Primavera*. Óleo sobre tabla. 73 x 60 cm. Foto de Zambrana (2009). Paisaje campestre de árboles y amapolas característico de las tierras andaluzas.

Hemos seleccionado de entre todas las obras del pintor, tan sólo cuatro, por considerarlas muy representativas de cada temática dentro de su trayectoria en general. Se trata de un bodegón (Fig. 1), un paisaje (Fig. 2), su homenaje a Don Quijote (Fig. 3) y un desnudo femenino (Fig. 4).

2.1. La composición

La obra de Zambrana, en el caso del paisaje y las figuras humanas suele destacar por ser muy naturalista, utiliza la perspectiva lineal, en cambio en la naturaleza muerta esa sensación espacial desaparece ya que suele colocar los elementos alineados sin intención espacial, sin profundidad, al igual que los grandes maestros sevillanos.

Figura 3: *La Aparición de Dulcinea*. Óleo sobre tabla. 185 x 150 cm. Foto de Zambrana (2009). Retrato de Don Quijote, junto a Dulcinea. Ambas figuras se encuentran en un estado de ensañación y reposo).

En cuanto a la escala decir que le da un especial protagonismo a la figura principal frente al resto de los retratados y objetos. En el paisaje y en las naturalezas muertas sigue los preceptos naturalistas existiendo elementos de comparación suficientes en cada composición. Toda su obra en general se caracteriza por hacer instantes de movimientos

congelados con un realismo casi fotográfico que a veces impresiona y sorprende.

Cuando pinta naturaleza muerta y paisaje, las composiciones se caracterizan, por el predominio de la línea recta, dominando las horizontales sobre las verticales, y extendiéndose sus elementos por toda la composición (Figs. 1 y 2). Formalmente suele utilizar composiciones de líneas horizontales y diagonales, caracterizándose éstas por ser muy equilibradas, como podemos comprobar en los ejemplos del Quijote con Dulcinea (Fig. 3), o en el desnudo femenino (Fig. 4).

Figura 4: *Desnudo*. Óleo sobre tabla. 190x 165 cm Foto de Zambrana (2009)
Mujer desnuda en una estancia típica de las casas populares andaluzas.

Zambrana se caracteriza por conseguir una tonalidad general en sus obras muy acertada ya que consigue la volumetría con pequeños saltos lumínicos, demostrándonos pues la sabiduría y el conocimiento del oficio de pintor. En concordancia a esto, debemos destacar también que los matices que utiliza a la hora de aplicar el color son múltiples, variados y muy suaves resultando un conjunto sin grandes estridencias, que genera un efecto muy equilibrado en cuanto a la luz, la cual se caracteriza también por ser muy tenue. Sin embargo en el cuadro de naturaleza muerta (Fig. 1) y en el de Don Quijote y Dulcinea (Fig. 3), sí hay mas contrastes de claros y oscuros, pero en ambos la luz es el factor predominante.

2.2. El colorido

El colorido es, en general, muy rico y delicado en la obra de Zambrana, que da a la luz un papel predominante. En la obra que representa la naturaleza muerta predominan los amarillos, los ocre, negros y los blancos (Fig. 1), tratados con una amplia gama de matices entre los diferentes colores resultando una composición clara y rica dando preferencia a la luz, aunque si observamos un fuerte contraste con el fondo que es bastante oscuro. Los brillos se concentran en todas las piezas de frutas y en el mantel, focalizados desde la parte izquierda del cuadro que es por donde entra la luz. En el paisaje, el colorido destaca por tener una amplia gama predominando los verdes, los grises, azules, los rojos, los ocre y colores tierras. Todo tratado con una serie de matices tanto claros como oscuros por tanto es una composición más clara que oscura ya que aparecen un gran número de brillos, siendo otra vez la luz el factor predominante (Fig. 2). En el caso del Quijote y Dulcinea, el colorido destaca por el predominio de los ocre, tierras, blancos y tonos más oscuros en general que en los ejemplos anteriores focalizando la luz en los ropajes blancos y en la el tratamiento de ambas figuras (Fig. 3). En cambio en el desnudo femenino, vemos el desarrollo de todo esto que estamos hablando, a la máxima potencia. Aquí los blancos son los evidentes protagonistas, también nos encontramos con los ocre, tierras, azules rojos y verdes (Fig. 4).

2.3. La textura

En líneas generales las texturas de los diferentes elementos suele diferenciarlas de forma muy realista, excepto en el paisaje donde no se distingue demasiado el hierro y las maderas ya que lo envuelve todo en una sugerente neblina que suple magistralmente la necesidad de dichas texturas.

3. El estilo de Zambrana

Zambrana se caracteriza por tener un talante ante la vida y el arte de serenidad, rigor y entrega a los criterios que estima esenciales. Cada una de sus obras es el resultado de un largo proceso de investigación, que hunde sus raíces estéticas y sus fórmulas artísticas en la belleza y la expresión, buscadas y mantenidas en el terreno de la verdad. Milita Zambrana entre los intérpretes de la escuela sevillana, por la disciplina en sus cuidados dibujos, riqueza de su paleta y armonía de sus composiciones. Consigue adecuar lo tradicional de su lenguaje pictórico al sentir de nuestros días.

Realmente Zambrana es uno de los principales exponentes del Realismo mágico, de lo que la crítica ha denominado realismo mágico sevillano siendo admirado y estudiado por los grandes críticos contemporáneos. •

Referencias

- AA.VV. (1996) *Antonio Zambrana*, Córdoba: Caja Sur, 12 de Abril al 4 de Mayo. Catalogo de Exposición.
- AA. VV. (1994) *Antonio Zambrana*, Sevilla: Caja de San Fernando, 10 al 30 de noviembre. Catálogo de Exposición.
- Zambrana Vega, M. D. (2008), *Antonio Zambrana: Pintor Hiperrealista de la Escuela Sevillana*, Claustro de las Artes Nº 2 , Baeza (Jaén), Alcázar Editores. Asociación Alcázar Editorial. ISSN: 1886-9904.