

EL CAFETÍN

"HISTORIAS DE UN CAFÉ"

ORGANIZA Y PRODUCE

ACENTO E ID30

COORDINADOR DE LA EDICIÓN

Ricardo Ortega Olmedo

COMISARIADO DE LA EXPOSICIÓN

ACENTO Asociación Cultural de Estudios de Tomelloso

IDEO Colectivo de artistas

COMITÉ CIENTÍFICO

Francisco José Cerceda Cañizares

Clara López Cantos

Raúl Martínez Jareño

Ricardo Ortega Olmedo

Lucio Rodríguez Méndez

Sonia Ruiz Parra

PATROCINADORES DEL CATÁLOGO

Gestión Cultural. Castilla-La Mancha

CECLM (UCLM)

VERUM

El Cafetín

IDEO

El Viejo Ciervo

Seres Inertes

ACENTO

PUBLICACIÓN

ACENTO Asociación Cultural de Estudios de Tomelloso

TEXTOS:

Ricardo Ortega Olmedo

ID30.

Corrección de los textos

Sonia Ruiz Parra

Traducción

Cecilia Ortiz Torres

Jessica Castellanos Arévalo

Arantxa Rodríguez

Portada

Roberto Carretero

Diseño y Maquetación

Sonia Torres Cantón

Distribución gratuita

www.acentocultural.com

FICHA CATALOGRÁFICA

Historias de un café [Catálogo de exposición, “El Cafetín”, Tomelloso, 2011]. Ricardo Ortega Olmedo (coord.). Acento, Asociación Cultural de Estudios de Tomelloso, Tomelloso, 2013. 98 páginas. Tamaño de salida: formato a4 horizontal.

ISBN: 978-84-606-6086-6

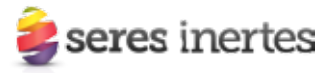
Fecha de edición: Enero 2015

Peso del archivo digital en formato pdf: 7,1 MB.

© De la presente edición, ACENTO

© De los textos, los autores

© De las imágenes, los autores

ÍNDICE

	Presentación
7	Introducción
8/9	ID30
9/10	Poemas de Dionisio Cañas
13	Historias de un café. Ricardo Ortega Olmedo
20	Muestra de artistas y obras
92	Presentación del acto

"Historias de un café" fue el primer proyecto de Acento, Asociación Cultural de Estudios de Tomelloso, y del Colectivo Artístico ID30. Ambas entidades se hermanaron desde aquel día. De esa amistad ha surgido ACENTO CULTURAL (www.acentocultural.com)

Tres años después de aquel proyecto inicial, lo damos por acabado con la publicación de su catálogo en español y en inglés.

Gracias a los artistas, a los traductores, a los músicos, a los diseñadores, a la correctora, a los que visitaron la exposición del Cafetín y, en definitiva, a todos los que creyeron en nosotros cuando no éramos nada.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia contemporánea, los cafés se han ido configurando como espacios de ocio envueltos en un aura que mezcla la lejana bohemia con el encuentro íntimo, la intelectualidad con el placer, y la soledad deseada con el azar de la tertulia.

Gracias a estos lugares comunes, los cafés han sido elementos protagonistas de las obras de arte durante los últimos siglos por su importancia en el devenir de la cultura. Por ello, el Colectivo ID3O rinde un homenaje a estos espacios como muestra de admiración y como prueba de valor.

Arte, historia, literatura o cine. Nada es ajeno en el contenido de esta exposición que tiene el placer de emplear como continente *El Café de la Glorieta* (Tomelloso, Ciudad Real), llamado comúnmente, *El Cafetín*.

Espero que disfruten con este Catálogo realizado por Acento, Asociación Cultural de Estudios de Tomelloso, tanto como lo hicieron todos los artistas y público asistente a este evento cultural.

INTRODUCTION

Throughout contemporary history, cafés has become places where bohemian and intimate concepts, intellectually and pleasure, loneliness and social gathering are all mixed.

Thanks to these common places, cafés has been the protagonist of many works of art during the latest centuries because of its importance in culture. For that reason, the collective ID3O pay homage to them as a sign of admiration.

Art, history, literature or cinema, none of them are out of this exhibition in *El Café de la Glorieta* (Tomelloso, Ciudad Real), commonly called "*El Cafetín*".

I hope you enjoy this catalogue as much as exhibition's artists and attendees did.

ID30 - por amor al arte

“Ah; eres artista? que bien...”- esa es la frase, seguida de una mueca de complacencia, que durante toda nuestra vida hemos escuchado y seguiremos escuchando. Es realmente curioso el efecto que provocamos al resto de los humanos. Se nos admira, pero al mismo tiempo se nos desprecia. En una sociedad donde la gran mayoría tiene un trabajo que odia, nosotros somos una provocación, por eso se dice de nosotros que somos unos parásitos, vagos, irresponsables y subversivos.

Todos los humanos a lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de elegir, de tomar partido, de escoger un camino, pero al mismo tiempo que escogemos un camino renunciamos a otros muchos. Mucha gente no elige y con eso se deja muchas puertas abiertas, puertas que casi nunca traspasan. Lo que quizá no entiendan muchos es a todo lo que renunciamos cuando elegimos ser artistas. En primer lugar, tenemos que renunciar a la estabilidad de todo tipo: Económica, laboral, familiar y emocional. Tenemos que renunciar a tener un trabajo reconocido como tal, pues para la gran mayoría lo nuestro es un hobby. Tenemos que renunciar a que se nos tome en serio y se reconozca nuestro trabajo. Pero la gran renuncia está en no poder volver atrás, porque el camino que hemos escogido es un camino sin retorno.

ID30 -for the sake of art

-So you're an artist? that's good... “ That's the phrase, followed by a sorry look, that throughout our lives we have countless times heard and continue to hear. It's really curious to see the effect we have in other humans. We are admired, but at the same time we are looked down on. In a society where the vast majority have a job they hate, we are a provocation, for it is said of us that we are lazy, irresponsible and subversive parasites.

All humans throughout our lives we have the opportunity to choose, to take sides, to choose a path, but choosing one way means discarding many others. Many people just don't choose at all, leaving many open doors, doors almost never walked through. What many may not understand is all the things that we renounce when we choose to be artists. First, we have to renounce stability of all kinds: economic, professional, familiar and emotional. We have to renounce finding a job recognized as such, because the vast majority sees ours as a hobby. We must renounce being taken seriously and our work being recognized. But the greatest renunciation is not being able to go back, because the path we have chosen is a one way road.

No somos seres especiales, simplemente somos personas que aparte de respirar, comer y beber, necesitan crear y eso nos convierte en aspirantes a dioses (dioses de barro). Existimos desde que un homínido en su evolución hacia homo sapiens dejó de ser un animal. Antes de que la humanidad aprendiera a recolectar y pastorear había artistas que representaban en las paredes de las cuevas a los animales que querían cazar.

Cada artista es único, pero en su excepcionalidad confluyen tópicos y características colectivas; somos ególatras, inmaduros, maniáticos, soberbios, viscerales, coléricos, orgullosos, inseguros, celosos, pero también somos sensibles, apasionados, ingeniosos, divertidos, entusiastas, solidarios y enérgicos.

El colectivo IDEO nació de la necesidad de unir las distintas energías de unos cuantos artistas cuyo nexo de unión era una ciudad común (Tomelloso) y una gran pasión por el trabajo creativo. Creíamos que uniendo nuestras fuerzas podríamos reivindicar mejor nuestro trabajo. Somos multidisciplinares, aunque sobre todo nos unen el dibujo y la pintura, pero a partir de ahí podréis encontrar todo tipo de disciplinas practicadas dentro del grupo: Ilustración, cómic, tatoon, diseño gráfico, diseño de interiores y de productos, escultura, fotografía, video-arte, teatro, cine, música, literatura, graffiti, e incluso la gastronomía.

Creemos firmemente que cualquier vehículo de expresión es igual de válido que otro, y además nos gusta integrar a todo tipo de artistas en nuestros proyectos. Estamos siempre dispuestos a afrontar nuevos retos, y en esa dinámica, nuestro barco ha atracado en el puerto del colectivo ACENTO. Hemos unido nuestras fuerzas para acometer nuevas batallas en común y deseamos inundar el mundo de pasión y emociones, porque creemos que esa es la única fórmula para sobrevivir en esta jungla.

Son tiempos caóticos en los que los artistas tenemos nuestro papel, los últimos cien años han transformado el sentido del arte y el rol de los artistas en la sociedad. Alguien dijo una vez que si el mundo fuera perfecto los artistas no existirían, por lo tanto seguiremos existiendo, buscaremos nuestro hueco y trataremos de hacer las cosas lo mejor posible, y si nada tiene sentido lo haremos POR AMOR AL ARTE!

We are not special beings, we are simply people who -apart from breathing, eating and drinking- need to create; and that makes us aspiring gods (gods of clay). We exist ever since a hominid, in his evolution towards Homo sapiens, stopped being an animal. Before humanity learned to harvest and shepherd, there were artists who represented on the caves' walls animals they wanted to hunt.

Each artist is unique, but in this exceptionality, different topics and collective characteristics converge; we are egotist, immature, obsessive, arrogant, visceral, choleric, proud, insecure, jealous, but we are also passionate, energetic, sensitive, witty, funny, solidary and enthusiastic.

The IDEO group was born from the need to unite the different energies of a few artists whose link was a common city (Tomelloso) and a passion for creative work. We believed that joining forces would help us vindicate our work. We are multidisciplinary, although our strongest bond is in drawing and painting, but all kinds of disciplines are practiced within the group: illustration, comics, tattoo, graphic design, interior and product design, sculpture, photography, video art, theater, film, music, literature, graffiti, and even gastronomy.

We firmly believe that any vehicle of expression is as valid as another, and we integrate all kinds of artists in our projects. We are always ready to face new challenges, and thus, our ship has docked in the port of ACENTO (Cultural Studies Association of Tomelloso). We have joined efforts to fight new battles together and we want to fill the world with passion and emotions, because we believe that this is the only way to survive in this jungle.

Artists have a role to play in these chaotic times we are living; the last hundred years have transformed the meaning of art and the role of artists in society. Someone once said that if the world were perfect, artists would not exist, therefore we continue to exist, we find our space and we try to make the best of our job; and if it does not makes sense, we will do it just FOR THE SAKE OF ART!

Y la tierra dura

Y la tierra dura, dura. Y el humano duro, duro. Y el invierno, duro, duro. Y el cielo duro, duro. Y la muerte blanda, blanda. Y el amor blando, blando. Y el humano cruel, cruel. Y la humana cruel, cruel. Espera, has escrito tu vida sobre la piel de un cerdo. Lo quemarán. No hay vuelta atrás. Crece el desconcierto. Y el humano duro, duro, duro. Y la muerte dura, dura, dura. Y la noche, siempre la noche, encerrada entre tus labios. No respondas, el mundo está ardiendo bajo tus pies. Vuelve tu infancia blanda, blanda. Un desconocido te lleva a su cama, te acaricia, te cuenta un cuento, te besa como si fuera tu padre.

Amar 300 veces no es mucho amar.

300 pasos, he dado 300 pasos para llegar hasta aquí.
 300 correos electrónicos. 300 llamadas telefónicas,
 para llegar a este día, para llegar a este lugar.
 300 corazones palpitando. 300 cerebros pensando:
 “se me olvidó cerrar el grifo”;
 “tengo que llamar a mi madre”;
 “joder, otra vez se me ha olvidado apagar el móvil”;
 “¿dónde estará el cabrón del gato?”;
 “la corrupción corrompe hasta mis calzoncillos”...
 300 vasos de vino de La Mancha. 300 trozos de queso.
 300 días y 300 minutos
 para que privaticen la Monarquía y no los hospitales.
 300 muertos en Irak. 300 votos en blanco.
 300 besos. 300 accidentes de automóvil.
 300 jóvenes apaleados por la policía.
 300 martes y 300 miércoles,
 300 vídeos. 300 niños muertos de hambre.
 300 veces gracias para los 300.

Cada 300 años un meteorito puede destruir la tierra.
 He dicho 300 y podría haber dicho 3000, pero hay que
 decir algo para estar seguros de que la poesía sigue exactamente
 en el lugar que la dejaron tantos poetas muertos,
 y empezar esta ceremonia de ver de nuevo el día y
 la noche con el entusiasmo de los 300 poetas recién nacidos.
 Porque todo es nacimiento, hasta las moscas nacen,
 nacen los perros y los santos, los maricones y los padres
 de familia, nacen las putas y las amas de casa, nace ella,
 nace él, y nadie sabe cuántas veces harán el amor. 300
 polvos; ¡quién los pillara! Hoy amo 300 veces esta atadura
 humana que es el arte y la poesía, a pesar del horror y
 el amor que nos rodea, porque es siempre mejor un cielo
 que nos da 300 bofetadas que los ojos indiferentes de
 300 espectadores.

Y aquí estoy, delante de vosotros, protestando porque nos están
 recortando hasta la vida, agradecido por haber
 nacido, dispuesto a daros 300 veces las gracias por haber
 venido a este lugar de La Mancha donde no nos callaremos
 hasta que los políticos y los banqueros no nos den 300 disculpas
 por habernos despojado del derecho a trabajar.
 Amar 300 veces no es mucho amar.

EL CAFETÍN

HISTORIAS DE UN CAFÉ

Tomelloso

3 de diciembre de 2011 al 11 de enero de 2012

*“El amor, el tabaco, el café y, en general, todos los venenos que no son lo bastante fuertes para matarnos en un instante, se nos convierten en una necesidad diaria”.
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952).*

El café

Iniciar este texto con una definición literal del término café es labor mucho más compleja de lo que puede parecer. Es un concepto que hace referencia no sólo a la propia semilla y sustancia que todos tenemos en nuestra mente, sino que se yergue como un espacio de encuentro de la sociedad contemporánea en el que las personas buscan una charla amistosa, un momento de contenida pasión o un rincón de soledad entre la muchedumbre. El aromatizado lugar genera una realidad paralela a las distintas alternativas del mercado del ocio. Y, si profundizamos en sus orígenes, nos damos cuenta de la importancia capital de los cafés, como argamasa de vidas que encontraron entre sus paredes, un hueco para la intelectualidad y la cultura.

El origen del café se remonta al producto tropical que fue exportado desde su conocimiento por las culturas colonizadoras hacia todo el mundo conocido, hasta el punto de ser hoy en día un elemento constante entre todos los países, diversificando su sabor según la zona del planeta en que se cultive. Pero no es esto lo que nos interesa en este catálogo. Centramos nuestra atención en el peso de la acepción del propio vocablo como templo social y profano del mundo desarrollado.

Desde el siglo XVIII la propia sociedad demandaba consustancialmente a los avances que se estaban produciendo a niveles políticos desde el reformismo ilustrado, un nuevo estado de reunión. Los antiguos estamentos daban paso a una nueva organización y eso conllevaba un cambio en el ritmo de vida diario: “De un lado, el nuevo fenómeno se inscribía en el proceso de privatización y separación entre clases altas y clases populares, situándose a medio camino entre la más elevada sociabilidad de corte y las tradicionales sociabilidades básicas de

parentesco, vecinaje, trabajo, religiosidad. Pero de otro lado, la nueva tendencia apuntaba hacia la apertura en muchos aspectos”.¹

Como es normal, toda novedad provoca inestabilidad sobre lo establecido. La incorporación de la mujer a los lugares de ocio y las nuevas y flexibles relaciones que destacaban sobre la familia, fueron vistas como muestras decadentes de una práctica que asaltaba a la tradición. Pero, hay que tener en cuenta que estos nuevos lugares fomentaban sobre las personas un aperturismo en el plano social que iba en todas las direcciones y que no es más que el germen de lo que conocemos hoy en día. La moda comenzaba a ser un elemento de distinción, la música se elevaba como espejo de la modernidad, nuevos juegos alentaban nuevas mañas de cortejo, el vicio del juego se hacía lugar entre los adinerados y, sobre todo, entre aquéllos que disfrutaban del ambiente del lugar, surgía una forma diferente de entender las relaciones personales.²

Lógicamente, la evolución de estas tertulias y cafés hasta llegar al mundo bohemio y cultural que es lugar común imaginar, fue lento. El Despotismo Ilustrado del siglo XVIII español era una carga aún pesada para un Estado decadente, y eran los nobles los únicos que podían permitirse el lujo de dedicarse al placer, tanto por el tiempo libre del que disfrutaban como por sus acaudalados bolsillos.

Las tabernas y los mesones eran los espacios del vulgo, de las clases populares. La distracción de las clases trabajadoras se encontraba aquí y, dejando a un lado las banalidades de las que se mostraban orgullosos los más afortunados, no existía tanta diferencia en lo fundamental entre las prácticas de ambos estamentos.³

Podemos asentar en una serie de pilares el surgimiento de los cafés como espacio intelectual. Por un lado, en las vanguardias intelectuales del siglo XIX, ávidas de un espacio en el que poder hablar sin tapujos, y en el que reunirse en torno a una buena taza de café era, casi, una obligación. Por otro, en la mejora de las condiciones sociales, educativas y laborales que se estaban dando en Europa, y que, aunque desde el siglo XIX fue la burguesía la que se benefició, la clase obrera pudo acercarse a un cierto nivel de bienestar ya entrado el siglo XX.

Particularmente en España, la transición fue más lenta que en el resto de Europa, como por desgracia suele ser costumbre, aunque no en todas las zonas sucedió esto pues, en el periodo de entreguerras, Cataluña se alimentó de gran parte de los exiliados, lo que tuvo como consecuencia la entrada de nuevas ideas y costumbres.

A fin de cuentas, el café se convirtió en la evolución del encuentro social desde la reunión en marco privado al círculo público.⁴ Esto provocó que el intercambio de ideas y el conocimiento de diferentes formas de pensamiento, influyera, como es normal, en el ámbito literario y artístico. Los grandes filósofos, escritores o artistas del siglo XIX y del siglo XX han bebido del amargo sabor de este manjar en sus innumerables tertulias. ¿Cuántas ideas han nacido tras un cálido sorbo? ¿Cuántas obras de arte se iniciaron tras una charla?

Un reconocimiento reciente a estos espacios tan particulares ha sido la inserción de los Cafés de la ciudad de Viena dentro de la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Intangible de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Estos lugares han sido formado parte importante de la evolución social, cultural y política de la capital austriaca.

La elección del tema

Este grupo de artistas que celebran su nacimiento como colectivo en el año 2011, han sido sabios en la elección del tema central de su primera exposición conjunta. ¿Qué mejor que el café como musa? Sus vidas han girado en torno a estos lugares, sus corazones se han enamorado en

sitios así y, precisamente, en *El Café de la Glorieta*, en Tomelloso (marco de la Exposición), surgió la idea que, café tras café, fue creciendo hasta convertirles en ID30, Colectivo de Artistas.

Cogiendo el testigo de grandes pintores, se han lanzado a mostrar su particular visión como otros ya lo hicieron mucho tiempo atrás. Vincent Van Gogh en su potente a la vez que agradable obra *Terraza de café por la noche (1888)* dotó a la luz artificial de personalidad en estrecha unión con el cielo de Arlés. Gauguin, en ese mismo año y en compañía de Vincent, retrató en la mencionada ciudad un ejemplo de la vida diaria desde el interior (*Café nocturno, 1888*). Manet, al igual que Degás, fueron artífices de numerosas escenas interiores que nos sirven de buena muestra sobre la sociedad de su época, como así hizo Toulouse-Lautrec.

En España, tenemos sublimes ejemplos de pinturas que han pasado a la posteridad, como aquella de José Gutiérrez Solana, del año 1920, *Tertulia del Café Pombo*. Los representados, recordando en cuanto a la composición a los retratos de grupo de Frans Hals allá por el siglo XVII, son: Ramón Gómez de la Serna, Manuel Abril, Tomás Borrás, José Bergamín, José Cabrero, Mauricio Bacarisse, Pedro Emilio Coll, Salvador Bartolozzi, y el propio pintor. Todo un retrato de la intelectualidad de la época que se daba cita en este café para llevar a cabo una de sus múltiples reuniones.

Son múltiples detalles los que edifican estos lugares como un espacio sacrosanto dedicado al culto de la amistad, el amor y la tertulia. Sugerentes entradas, altos techos que respiran nostalgia y melancolía, rincones enigmáticos en los que perderse en los brazos del ser amado, tenues luces ligeramente coloreadas que generan un ambiente con claroscuros intrigantes, música con personalidad y con cuerpo, como un buen vino de crianza, y siempre el potente olor del café, guinda de estos lugares de semántica poderosa. Perennes evocaciones de nuestro pasado pasan por nuestra mente por la calidez del espacio.

Estos cafés deben ser así, nada de diseños fríos y vanguardistas. Y, cuanto más cosas viejas, parece que mejor. Más se respira ese pasado aunque ni siquiera sea nuestro. Pero, precisamente, ahí reside la esencia que nos conmueve.

Desde hace ya bastantes años, este espacio protagonista se ha democratizado hasta su máximo esplendor, siendo continente socializador donde degustar todo tipo de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, pero que sigue deslumbrando principalmente por mantener la esencia de ese mágico lugar, agradable, diferente, relajado, donde uno cree que el tiempo se ha detenido; cita en la que la palabra se vuelve estrella y la compañía en un amante locuaz.

“Historias de un café”

El Café de la Glorieta, como reza en su entrada, sirve de continente para una exposición que se centra en el café, los cafés o cuantos más cafés se quiera. Se genera así un diálogo directo entre la función propia e intrínseca del lugar y las obras que visten sus paredes. Y no se puede olvidar al público. Visitante ocasional, asiduo cafetero o ardiente bebedor, las obras son reflejo de una realidad conocida por todos. Las pinturas son distintas miradas hacia nuestra íntima vivencia.

La pregunta que tratamos de contestar a continuación es la siguiente: ¿qué arte es el que esta exposición nos muestra? Esta muestra nace como un torrente de diferentes visiones sobre un único tema, el café. Y crece con el propósito de que siga avanzando gracias a la relación formalista que se genera del contacto entre artistas de un mismo colectivo que ha surgido con el objetivo de hacer arte, por libre y en conjunto. Si esto sale adelante, no es más que el inicio de una profunda reflexión sobre el café o los cafés como materia prima sobre la que trabajar, y que puede avanzar hacia el amplio campo de la noche como momento ocioso del ser humano en el que intercambia sus opiniones fuera del trabajo diario con otras personas.

Cada artista necesita del que tiene al lado. Y más conforme se establezca el diálogo común, con más fuerza cuanto más se enfrenten los unos a los otros. Siempre con el perenne objetivo de progresar.

Podríamos encontrar puntos en común entre algunos de estos artistas por el deleite en la revalorización de la pintura de caballete (sobre tabla o lienzo). Una continuación de la tradición pero ajena a ésta. En la mayoría

hay una figuración narrativa, pero sin tintes políticos como así sucedió durante los años sesenta en Francia. Entonces, ¿qué es lo que les une? La creación es la respuesta.

Es la necesidad de pintar la que les ha llevado a la unión. Es la obligación de experimentar sus límites lo que ha guiado su reto hasta la realidad de esta exposición. Y con este inicio, comienza una relación fructífera entre ellos sin clichés ni denominaciones estilísticas.

En el fondo es una búsqueda de sí mismos como creadores individuales pero, tratando de encontrar en el mismo recorrido, los lugares comunes entre ellos. De ahí la importancia de que el tema sea el mismo. Esto augura al espectador una visita expositiva clara y definida.

Esos artistas no quieren romper con la tradición, pero tampoco les interesa pues, no hay fuertes fundamentos teóricos, sólo experimentación como reflexión conjunta. Se cimientan en una mirada hacia sus propios intereses como brújula que les guíe hacia la siguiente obra. Un paso más.

Y así, poco a poco, desafían al lienzo o a la tabla, al blanco puro para dibujarlo o mancharlo con la intención de contar al espectador lo que para ellos es, sucede o simboliza un café.

Los artistas

Siete son los creadores que se han dado cita en esta muestra de ID30. Gracias a las entrevistas concedidas por ellos, podemos acercarnos a su visión del arte, los orígenes de su pintura o sus preocupaciones e intereses. Aquí se los presentamos por orden alfabético:

Comenzamos por *Manuel Buendía*. Su caso es diferente al resto pues, es el mayor del grupo y lleva más años que el resto del grupo en esto de la pintura. Sus acuarelas son ejemplo de reposo y decantación por los años de experimentación artística. Desde la agitación pictórica de su juventud (influenciado por la movida madrileña durante sus años universitarios), su estilo caminó desde el expresionismo hacia una reinención personal de la abstracción muy potente. Pero, la necesidad de albergar una historia y una mirada personal como trasfondo de cada obra, le condujo hacia

la estética del realismo por su vinculación con la realidad, con obras tan misteriosas como silenciosas en sus primeras piezas; hasta alcanzar el momento actual, donde decide incorporar la figura humana.

Hay una mirada nostálgica en sus últimas obras, que tiene como protagonista al mundo urbano, consecuencia posible de su retiro tomellosero. Pero ahora necesita de nuevos retos en forma de viajes, que le permitan continuar la íntima introspección a través de su pintura.

Mímesis en su pintura, frente a la representación, que está en el marco del trabajo libre sobre la realidad percibida, sin perder elementos que nos dirijan directamente a lo real. Su obra es una ventana al mundo exterior.

Roberto Carretero Casero es, posiblemente, el artista más versátil de la exposición. Autodidacta de fuerte influencia desde el campo del diseño gráfico, expresa en sus obras un laboratorio pictórico en el que juega con todas las técnicas, materiales y texturas que llegan a sus manos, siempre en continua referencia a la figura humana, preferentemente femenina; y con el impaciente objetivo del collage como anhelo de conquista para un futuro muy cercano.

La mancha, a consecuencia de la materia pictórica, es la estrella que guía su camino, revalorizando el azar como arma caótica e incontrolable de doble filo, pero sobre la que siente profunda admiración.

Sus obras poseen una gran carga lingüística y conceptual, expresando como le conviene desde la libertad más extrema en calidad de creador. No hay límites ni fronteras para personas como él.

El trabajo de *Clara López Cantos* conserva una relación paradójica entre la fotografía y la pintura. Sus trazos nerviosos y matéricos, están a medio camino de la tradición impresionista y la exaltación expresionista, configurando la obra a través de composiciones estables vistas desde el ojo fotográfico; dejando la experimentación para el campo de la fotografía y el vídeoarte. Su pintura, lo que aquí nos ocupa, es un enlace con la historia, una mirada densa y refinada hacia espacios interiores que mantienen su esencia a través de la delicada elección del color.

La poesía visual le inspira por el conceptualismo, pero es el color el vehículo de sus sentimientos y su pasión pictórica. Esta artista se siente segura y sostenida en un estilo que clama a gritos nuevos retos a los que enfrentarse para evolucionar desde sus adorables representaciones figurativas hacia obras que no tienen límite.

Por su parte, *Aurelio Moreno Cabanes* demuestra en cada una de sus obras la vinculación a sus orígenes. Su laborioso dibujo y su concepto de composición, emanan directamente del mundo del cómic. Ha crecido con la plumilla, la tinta, los fuertes contrastes entre el blanco y negro, pero ahora, se lanza hacia el mundo del color en busca de la seducción visual sin olvidar su procedencia. Precisamente, esa necesidad de desafiarse fue lo que le condujo hacia el ámbito de los tatuajes; de la misma forma que ahora experimenta con nuevos medios. Un buen ejemplo es la obra en la que ha empleado como pigmento café.

Adora la inmediatez del acto creativo; su dominio de la línea es sugerente e intimidatorio; y posee una mirada en la que el avance del tiempo parece estar detrás de cada propuesta figurativa.

En referencia a *Pedro José Pérez Sevillano*; todo lo que pinta, experimenta, siente y desea, lo hace desde la mayor motivación y humildad. Desde la indefinición propia de la juventud, fue su asentamiento por motivos laborales en Tomelloso el germen de su renovado interés por la pintura. De la mano de Manuel Buendía (compañero en esta exposición) conoció la acuarela, que le sigue guiando en el complejo hábito de la pintura y le ayuda a encontrar su propio camino a base de trabajo y dedicación.

Necesita lanzarse para sacar la fuerza que hay contenida dentro de él. Pero por ahora, la paciencia es la base de su estilo.

Pinta la realidad como método de aprendizaje, aunque necesita evolucionar su pintura con nuevas estimulaciones que está consiguiendo gracias a este grupo. ¿Su futuro? Cuando encauce la energía y el talento que posee, alcanzará un estilo propio sobre el que dejar su impronta

Rafael Rodrigo Toledo es un artista que aúna la labor científica y experimental intrínseca a su condición, con la experiencia de sus años de estudio en Bellas Artes. El graffiti y la ilustración están en el origen de su estilo, dotando a su obra de carisma autónomo gracias a la acentuación de los contornos y texturas, como a la inclusión de mensajes en los cuadros; consiguiendo así un inconfundible y potente estilo entre el cómic y el cartel.

En su obra se percibe la evolución del arte desde la calle o el ordenador hacia el lienzo. No pierde su estilo, sólo lo reconfigura sin perder la fuerza del color (experimentando a día de hoy una etapa colorista), aportando un aire mordaz a sus creaciones por la focalización e idealismo transgresor que poseen sus obras en los primeros planos, y envolviendo cada conjunto en una trama sobre la que se personifica este inclasificable artista.

Por último, en las obras de *Sonia Villena Cañas*, presentes en esta exposición, hay un resumen de su vida artística. Se desnuda ante el espectador para mostrarle sus inquietudes y encaminarles hacia el destino de sus intereses.

Es un viaje desde sus inicios, más académicos (por influencia del diseño) y figurativos, y en directa vinculación con lo real, hasta llegar al punto en que convierte a la obra de arte en un sueño, en un vehículo hacia la imaginación más pura sin embarcarse por ello en la abstracción o el conceptualismo.

Por ello, en su vida es muy importante, igualmente, su trabajo como tatuadora, donde da rienda suelta a su fantasía con la piel como soporte.

Y lo mejor de todo es que quiere seguir en esa línea. Enseñar una realidad diferente, poética y quimérica. Hacer de su arte un soplo de aire fresco en el que el cuento se mezcla con el día a día. Colores limpios y trabajados, trazos puros, narraciones ocultas y muestras de pequeñas historias tras cada obra. Maneja el color tan bien como la línea, sin sentirse parte de un estilo; únicamente es ella ante sus sentimientos.

Este colectivo de creadores, afincados todos en Tomelloso (Ciudad Real), han unido sus fuerzas para combatir la triste realidad de un mundo en crisis a través de la pintura. Todos se apoyan con un único fin, seguir aprendiendo en este complicado y competitivo ámbito, tratando de crecer como artistas, como personas y como grupo.

Es necesario el tiempo para percibir el valor de una exposición local o de un colectivo artístico que comienza. Pero una cosa es segura, cuántos quisieran tener las mismas ganas que ellos están poniendo.

Éste ha sido el primer paso, y les aseguro por lo que conozco de ellos, que no será el último. No les pierdan de vista.

RICARDO ORTEGA OLMEDO

Historiador del Arte.

1. PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles. "Espacios y prácticas de sociabilidad en el siglo XVIII: tertulias, refrescos y cafés de Barcelona". En *Cuadernos de Historia Moderna*. Universidad de Barcelona, 2001, número 26, pág. 12.

2. *Ibidem*.

3. *Ibidem*.

4. *Ibidem*.

HISTORIAS DE UN CAFÉ

Muestra de Artistas y Obras

22	BUENDÍA, Manuel
32	CARRETERO, Roberto
42	LÓPEZ CANTOS, Clara
52	MORENO CABANES, Aurelio
62	PÉREZ SEVILLANO, Pedro José
72	RODRIGO TOLEDO, Rafael
82	VILLENA, Sonia

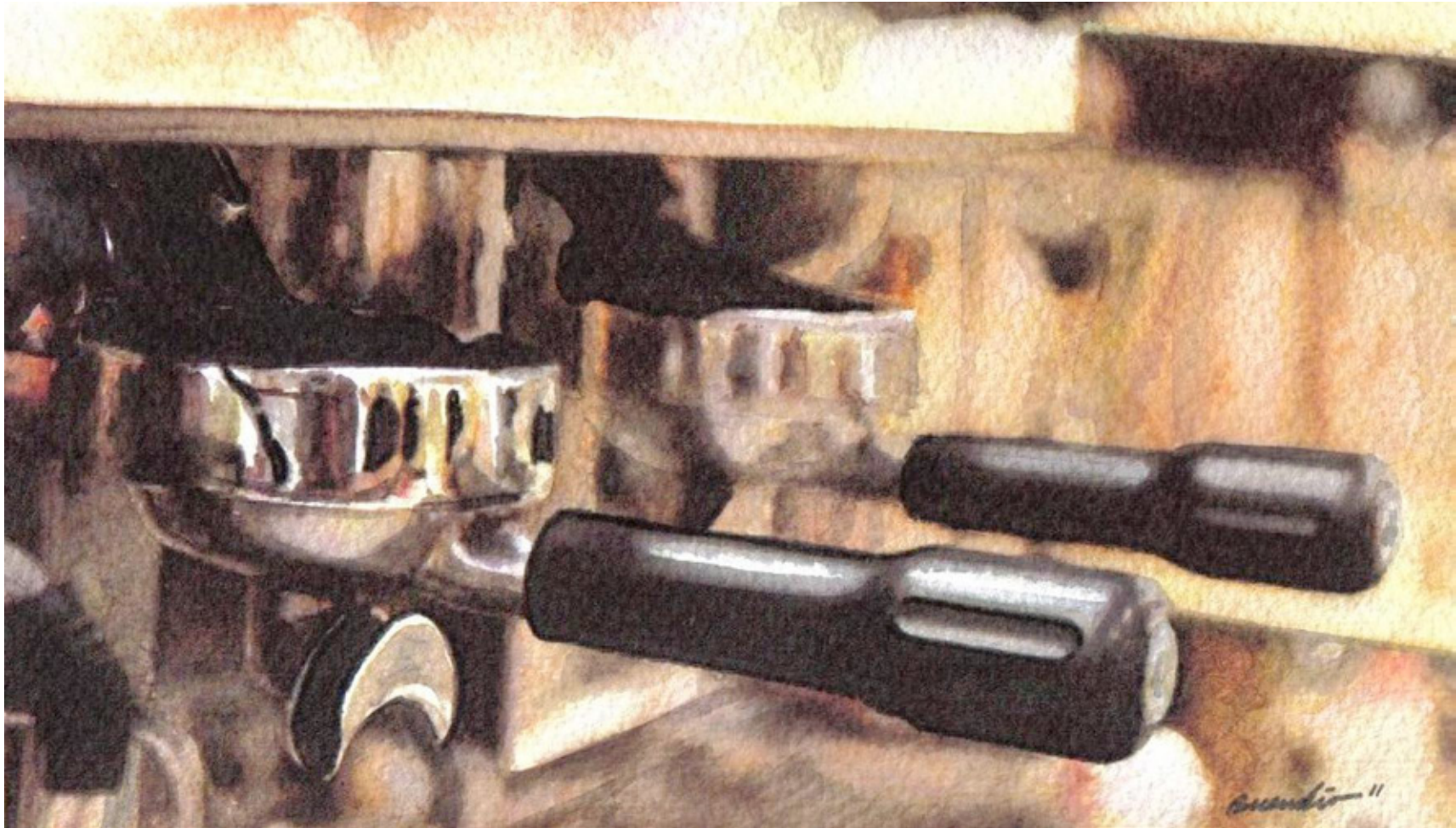
“Siempre fui un nómada, nunca he dejado de buscar mi Itaca. El horizonte como destino pero, ¡por mucho que camino el horizonte sigue allí, a lo lejos!”.

Cafetera

El último cuadro dedicado a esta serie sobre los cafés es un homenaje a la propia maquina que los hace. Esas cafeteras de bares de carretera que de madrugada trabajan a ritmo frenético de la que salen ruidos imposibles de definir. Es además una continuación de la serie donde el café como local sólo se sugiere, aquí concretamente en los reflejos sobre el cromado de la máquina.

Coffee maker

The last painting of this series about cafés is a tribute to the coffee machine itself. Those coffee makers in roadside bars from which unspeakable noises come out. This work is also a continuation of the series, where the “café”, as a local, is only suggested by the reflection in the chrome plating of the coffee maker.

BUENDÍA, Manuel
Cafetera / Coffee maker, 2011.
Acuarela.
18 x 28 cm.

Frente al Cafetín

La fascinación que siempre han ejercido sobre mí las tiendas de instrumentos musicales, se refleja en este cuadro en el que al mismo tiempo homenajeo al Cafetín (Tomelloso), porque si los cafés han sido un referente para la literatura y las artes plásticas, también lo han sido para la música, y este lugar ha sido y es un referente musical en Tomelloso. Después de tantos años, estos dos locales van indisolublemente unidos.

No sabía cómo pintar la fachada del Cafetín para que la imagen pudiera contar algo sobre el mismo, por eso he pintado este lugar a partir de su reflejo en una tienda de instrumentos musicales: la Lira, situada enfrente del lugar que acoge esta exposición, y que algo de responsabilidad también debe tener en la proliferación de músicos en Tomelloso.

Opposite the Cafetín

The fascination that I have always had with music stores is reflected in this painting, where I also pay tribute to the Cafetín (Tomelloso). Because as cafés have been a referent for literature and fine arts, so have they been for music, and this place has been and is a musical reference in Tomelloso. After so many years these two places are inseparably bound.

I didn't know how to portrait the Cafetín's facade in such a way that the image could tell something about itself, so I represented the place from its reflection in a music store: La Lira, which is located opposite the place that hosts this exhibition, and which also has some responsibility in the spread of musicians in Tomelloso.

BUENDÍA, Manuel

Frente al Cafetín / Opposite the Cafetín, 2011.

Acuarela.

25 x 29 cm.

El Primer café del día

El desayuno, el primer café del día. Cada noche morimos un poco y cada día resucitamos de nuevo. El café es un ritual de iniciación diario, es la forma de entrar en contacto con el mundo de nuevo, mientras planificas las próximas horas. A pesar de eso hay un componente casual, incluso en las vidas más monótonas, nadie puede asegurar que el día vaya a salir como se ha planificado.

The first coffee of the day

Breakfast, the first coffee of the day. Every night we die a little bit and every morning we rise again. Coffee is a daily initiation ritual, is the way to come into contact with the world again, while drawing a plan for the next hours. There is a chance factor though, even in the most monotonous lives, and nobody can assure the day would go as we planned it.

BUENDÍA, Manuel

El Primer café del día / The first coffee on the day, 2011.

Acuarela.

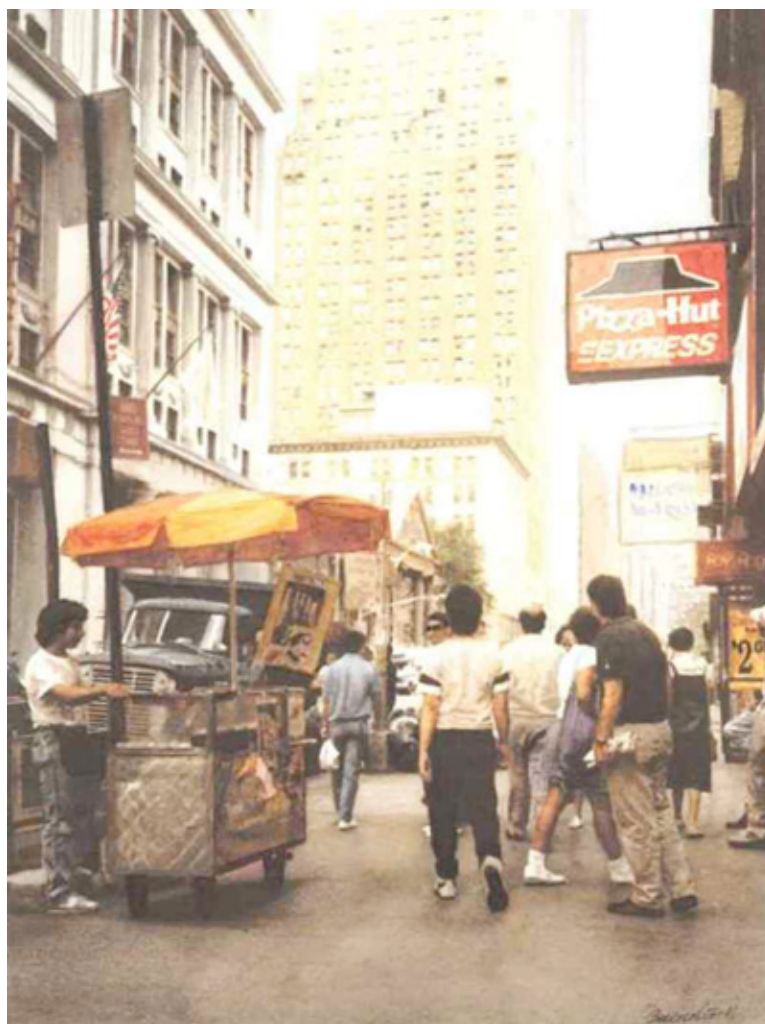
22 x 22 cm.

Saliendo de un café en Manhattan

Al final encontramos un pequeño y coqueto café en una pequeña calle cercana al Empire State. Entonces todo ese mundo de roedores, incluso de menores seres gregarios, como hormigas y termitas dentro de la colonia en una actividad febril, se disipó. El mundo se detuvo, y paradójicamente, la ciudad fue más Nueva York que nunca, porque Nueva York son esos seres que toman su café junto a otros seres, con sus sueños, a veces, sueños rotos y otros, sueños cumplidos. Esa es la ciudad que todos conocemos, aunque no hayamos estado en ella, pero la hemos visto cientos de veces en el cine, la hemos conocido en libros de Truman Capote o Paul Auster. Eso es New York City: un café reposado.

Going out from a café in Manhattan

We finally found a cute little café in an alley near the Empire State. In that moment, all that world of rodents and other gregarious beings such as ants and termites living in that colony of feverish activity, got dispersed. The world stopped and, curiously, the city was more New York than ever, because New York is those beings who drink their coffee next to other beings with dreams sometimes broken, sometimes realized. That is the city we all know, even if we haven't been there, because we have seen it thousands of times in films, we have got to know it in the works of Truman Capote or Paul Auster. That is New York City, a calm café.

BUENDÍA, Manuel

***Saliendo de un café en Manhattan /
Going out from a café in Manhattan, 2011.***

Acuarela.
32 x 24 cm.

Buscando un café en la 6ª Avenida

Mis obras de los últimos años tienen una pretensión más narrativa que las anteriores que quizá, eran más líricas. Aparte de eso, estos dos cuadros sobre Manhattan son en cierta manera anecdóticos de un viaje a Nueva York, y sobre la dificultad de encontrar bares por la 6ª Avenida, estando, como estamos acostumbrados aquí en España, a tener siempre un bar cerca para sentarnos un momento a charlar. Eso parecía impensable en esta ciudad donde todo el mundo caminaba hacia alguna parte, siempre con prisas, con la sensación de que el mundo se detendrá si nosotros lo hacemos. Todos como hamsters en la rueda. ¿Sabéis que todos los roedores, incluidos los hamsters, tienen un metabolismo tan acelerado que no pueden parar de moverse porque su corazón se colapsa? y, ¿que ese mismo metabolismo hace que su ciclo de vida sea el más corto de los mamíferos?

Quizá estas reflexiones tengan poco que ver con el café. Simplemente las hice cuando tomaba lo que los americanos llaman café y nosotros llamamos “aguachirri”, aunque en honor a la verdad, Nueva York es la única ciudad de los USA donde puedes tomarte un buen capuccino.

Looking for a café in the 6th Avenue

My later years' works have a more narrative pretension than the earlier ones, which were maybe more lyrical. Besides, these two paintings about Manhattan are in some way anecdotes of a trip to New York and the hard it was to find bars in the 6th Avenue, since we Spaniards are used to always have a bar near to seat there and talk. That seemed inconceivable in this city, where everybody walked heading somewhere, always in a hurry, having the feeling that the world would stop if we stopped. All of them like hamsters in a wheel. Did you know that all rodents, including hamsters, have such a fast metabolism that they cannot stop moving because otherwise their heart would collapse?, and that because of that metabolism their life cycle is the shortest of all the mammalians?

Maybe these reflexions have little to do with coffee. I just came to them while having what Americans call coffee and we call dishwater, although, to tell the truth, New York is the only city in the USA where you can have a good cappuccino.

BUENDÍA, Manuel

***Buscando un café en la 6ª Avenida /
Looking for a café in the 6th Avenue, 2011.***

Acuarela.
49 x 39 cm.

CARRETERO, Roberto

Gobi es el seudónimo de Roberto Carretero Casero, ilustrador manchego.

More sugar please

Este cuadro es un homenaje a los anuncios publicitarios de la década de los 70 donde la publicidad se basaba mucho en la ilustración, ya que los medios digitales no estaban tan avanzados como hoy en día. El ropaje del personaje también alude a dicha época y se da un toque de humor y simpatía al pedir un poco más de azúcar. Es típico en España que cualquier cliente, cuando pasa por la puerta, nombre al camarero y, acto seguido, pida la consumición. También se alude a un chiste que dice: «-Ponme una caja de botellines. -¿De que marca?-. Y responde: -Me da igual, si es para sentarme», de ahí que aparezcan los cubos de azúcar.

More sugar please

This painting is a tribute to the advertisements of the 1970's, when publicity was based especially on illustration, since digital media were not as advanced as they are nowadays. The character's clothes also refer to this time, and here a touch of humor and friendliness is added by asking for more sugar. It is typical in Spain when a customer enters a local to call the bartender by his or her name and then order their drink. It also refers to a Spanish joke: «-Could I have a box of beer? -Which brand? -I don't care, I just want to sit on it», that is why some sugar cubes appear.

CARRETERO, Roberto

More sugar please / More sugar please, 2011.

Técnica mixta.

29 x 19 cm.

Té

Con esta ilustración se pretendía crear una imagen amable, dulce, cálida y muy femenina. Qué mejor para representar esto que una chica con ropajes cómodos, fumando un cigarrillo y pidiendo una taza de té sobre un fondo de madera...

Tea

This illustration's intention was to create a nice, warm, sweet and very feminine image. And what could depict it better than a girl in comfortable clothes, smoking a cigarette, ordering a cup of tea on a wooden background...

CARRETERO, Roberto

Té / Tea, 2011.

Técnica mixta.

29,5 x 20 cm.

Mary flower

Este cuadro, donde una mujer toma un café mientras lee la prensa, está inspirado en los años veinte. En primer plano quedan las buenas noticias, las que debería comunicar cualquier periódico cada día. Sin embargo, hoy en día, ese tipo de noticias son realmente escasas. Acompañando a estas palabras, una taza humeante de café que reconforta el cuerpo. De fondo, con colores saturados, las tragedias, en un segundo plano que es donde deben estar.

Mary flower

This painting, where we can see a woman having a cup of coffee while reading the newspaper, is inspired in the 1920's. In the foreground stand the good news, the news we should see every day in the newspaper -however, nowadays this kind of news is rare. Accompanying those words there is a steaming hot cup of coffee which makes you feel better. And in the back, with saturated colours, we see the tragedies, standing in the background, where they should be.

CARRETERO, Roberto

Mary flower, 2011.

Técnica mixta.

41 x 33 cm.

Varomilk

De la mezcla de varón y milk. Un hombre clásico, seductor, con fuerte olor a perfume de hombre, entra en un bar; una chica en la barra, con un café solo, se gira y ve al apuesto galán.

¿Quién sabe? tal vez haya llegado su leche.

Varomilk

(The title refers to a well-known brand of perfume for men called Varon Dandy, that appeared in Spain in 1943 and was known as the perfume for “real, honorable men” during the 1940’s and 1950`s, even later).

The title comes from varón (man, male) and milk. A classic, charming man, with a strong smell of perfume for men, comes in a bar; sitting at the bar there is a girl drinking black coffee, she turns and sees the fine figure of a man. Who knows?, maybe her milk has arrived.

CARRETERO, Roberto

Varomilk, 2011.

Técnica mixta.
30 cm de radio.

Baterista de Jazz

Ingredientes:

1. un té.
2. un lugar cómodo.
3. un poco de Jazz.
4. un boli guiado por un bólido de sonido.
5. un papel receptivo.
6. y poco más.

Jazz Drummer

Ingredients:

1. a cup of tea.
2. a comfortable place.
3. a little bit of Jazz.
4. a pen, guided by a sound lightning.
5. a receptive piece of paper.
6. and little more.

CARRETERO, Roberto

Baterista de Jazz, / Jazz Drummer, 2011.

Bolígrafo sobre papel.

21 x 14,5 cm.

En esta exposición represento escenas que me es difícil valorar en su individualidad, por ello prefiero extenderme en la introducción de estas:

Más que escenas, represento momentos. Segundos en los que por una cosa o por otra, surge uno de esos instantes en los que las luces, el ambiente o el café, crean una imagen que si se observa separándola de la propia realidad, mantiene un nivel onírico que inevitablemente me sumerge en el pensamiento. Ideas que comienzan a removerse y luego se sincronizan con el movimiento de la cucharilla que disuelve el azúcar en el café, mientras los colores comienzan a invadir la imaginación. Paseos entre palabras y pequeños tragos de café. Describir un café o el café desconectando de lo que es en sí la sustancia, implica todo un laberinto de tonos y pinceladas capturadas en mi mapa mental. Detalles escondidos en el color de un gesto, ambientes y atmósferas que se describen con la luz. Deleitar un café con la mirada. Café cortado de retales... Notas desordenadas que se van hilando entre las diferentes mesas de El café. Pintar el café es recordar y retratar eso que a primera vista parece insignificante.

Silvia y Diego

Es un cuadro que homenajea a esas personas que trabajan detrás de la barra de una cafetería y hacen posible esa magia creada en el lugar.

It is very difficult to explain all these scenes represented in an individual way, for that reason I prefer to go deeper into its introduction:

I represent moments rather than scenes; few seconds in which an image can be created by the light, the ambient or the coffee. It keeps an oneiric level that immerses you in thoughts. Some ideas start moving around my head and they are synchronized by a teaspoon; it mixes coffee and milk while colors are invading the imagination. Walks across words and shots of coffee. Describing a coffee or its essence, implicate a labyrinth of tones and brush-strokes catch in my mental map. Hidden details in the gesture of a color, ambient and atmospheres described through the light. Delight a coffee with a look. A café cortado of retails... disorganized notes that are joined between different tables in "El café". Drawing a coffee means remember and depict something, at first sight, insignificant.

Silvia and Diego

This work is a tribute to all the people that work behind a bar counter and make possible the essence of the place.

LÓPEZ CANTOS, Clara
Silvia y Diego, 2011.

Técnica mixta (acuarela y tintas).
30 x 24 cm.

Homenaje a Rayuela, de Julio Cortázar

Es una obra que realicé con el placer que podría degustarse un libro, en diferentes capítulos, diferentes momentos... como fue el placer de leer Rayuela. La conversación como un juego de palabras, de situaciones fruto de la casualidad... "Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola...".

Honour to Rayuela, by Julio Cortázar

I created this work as a reader can enjoy a book, through different moments, different chapters...like the pleasure of reading Rayuela. Conversation as a word game about casual situations.... "I touch your mouth, with a finger I touch the side of your mouth, I start drawing it...".

LÓPEZ CANTOS, Clara

Homenaje a Rayuela, de Julio Cortázar, 2011.

Técnica mixta (acuarela y tintas).

42 x 30 cm.

Noticias entre el café

El mundo ajetreado en un reposado café. El cuestionamiento de la realidad mezclado con la emoción de la música. Noticias entre el café es a la vez un retrato a un buen amigo, Ricardo, una representación de una mente inquieta; y un cuadro de El café de la Glorieta, de sus luces y sus sombras... El lugar, la calidez de un lugar dispuesto a las ideas.

News between the coffee

Our busy world in a relaxing Café. Questions about life mixed with the emotion of music. This work is also, a portrait of a good friend, Ricardo, a curious mind, and a draw of "El café de la Glorieta" with its light and darkness... The place and its warmth let the ideas flow.

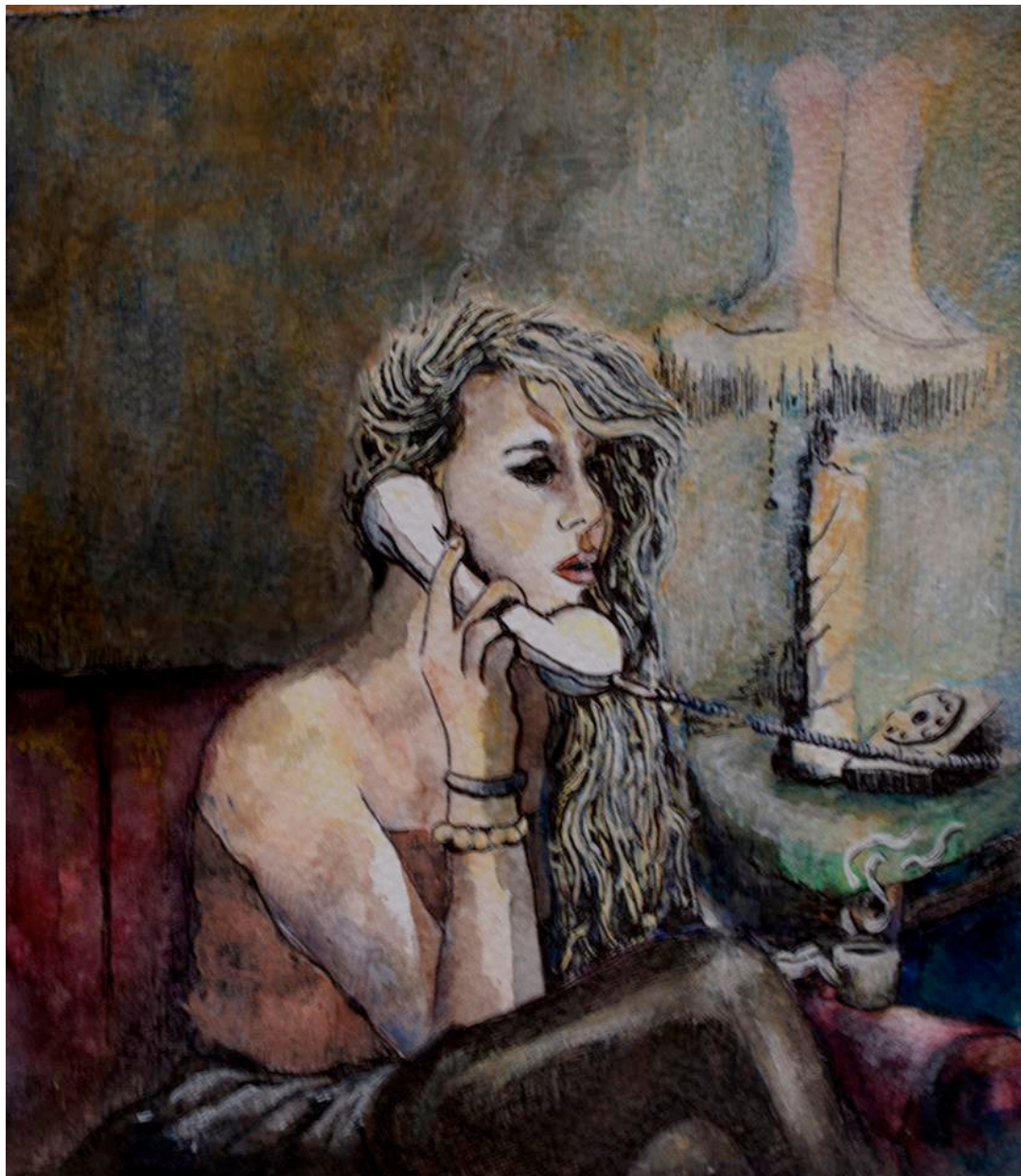
LÓPEZ CANTOS, Clara
Noticias entre el café, 2011.
Óleo.
29 x 40 cm.

Charla y café

Es un retrato a una amiga, María, a su encanto y delicadeza. Una efigie a su gran capacidad de conectar con el mundo aunque solo sea a través de un teléfono o desde un claroscuro.

Chat and coffee

It is a portrait of mi friend Maria, her charming and her care. A picture based on her ability to connect with everybody.

LÓPEZ CANTOS, Clara

Charla y café, 2011.

Técnica mixta (acuarela y tintas).

24 x 22 cm.

Carmen

Carmen y un instante onírico. Aunque su mirada se fija en el café, su persona nos lleva hacia otro lado, un instante suspendido de color, suspendido en calma en el que al mismo tiempo revuela la incertidumbre. Solo puede ser Carmen.

Carmen

Carmen and an oneiric moment. Although she is looking at the coffee, her person moves us to another place, a moment out of color, a calm moment near uncertainty. Simply, Carmen.

LÓPEZ CANTOS, Clara

Carmen, 2011.

Óleo.

70 x 45 cm.

MORENO CABANES, Aurelio

*Café solo, con hielo, descafeinado de máquina...
y es que cada uno lo toma como le gusta o como puede...*

Café y cigarrillos

Poco puedo decir de esta imagen, mientras trataba de encontrar un referente, alguna idea para la exposición, apareció esta fotografía, del film de Jim Jarmusch...¿sensación de paz?, ¿soledad que te hace pensar?, ¿quedaste con alguien que no llega? o ¿simplemente se trata de un momento de relajación, en el que el café y el cigarrillo se entremezclan en perfecta unión?

Poco más puedo decir de esta imagen.

Coffee and cigaretts

While I was looking for an idea for the exhibition, this photograph from a Jim's Jarmusch film appeared. A peaceful sensation, loneliness that makes you thinks? Have you ever met someone who never arrived? Or Is it just a relaxing moment in which coffee and cigarettes are mixed in a perfect union?

There is nothing else I can say about this image.

MORENO CABANES, Aurelio
Café y cigarrillos, 2011.
Tinta China.

Zombies & Coffee

El día del Apocalipsis, cuando todo termine, cuando la plaga diezme a la humanidad y la mayoría de la población se convierta en zombies...¿seguiremos siendo animales de costumbres? El género zombie siempre fue mi favorito. Desde mi infancia estos seres sin voluntad me fascinaron y han llegado hasta la actualidad con la misma fuerza que entraron en mi vida pues, aún considerándose una moda pasajera, siguen ahí, latentes e impasibles al paso de los años.

Zombies & Coffee

The Apocalypses day, when everything will be finished, when the humanity will be exterminated by a plague and the majority of us became zombies...Will people still being creatures of habits? Since I was a Child, Zombies has fascinated me; although they were considerate a passing fashion, people is still interested in them.

MORENO CABANES, Aurelio
Zombies & Coffee, 2011.
Acuarela.

Aroma

Como su propio nombre indica, es una explosión de aroma, creado a partir del café como materia pictórica. Si nos acercamos a la obra podremos apreciar las sensaciones aromáticas que nos trasmite, llevándonos a su mundo, de sabor y de placer... ¡café solo, por favor!

Aroma

Like its own name indicates, this is an explosion coffee's aroma, taking it as a pictorial resource. Being close to this work is to feel many different sensations which transport us to its flavor and pleasure world...

a black coffee please!

MORENO CABANES, Aurelio
Aroma, 2011.
Técnica mixta.

Borges

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 – Ginebra, 14 de junio de 1986). Este escritor argentino, sin lugar a dudas, una personalidad de la literatura del siglo XX, autor de ensayos, cuentos y poemas; es uno de mis autores favoritos por lo que simplemente y más que un retrato, le he llevado a mi mundo preferido, al cómic, a la ilustración, enmarcándolo en una viñeta de grandes dimensiones, en la que el personaje disfruta de un café, sin más.

Borges

(Jorge Luís Borges, Buenos Aires, August, 24th 1899 – Ginebra, June, 14th 1986). Argentinean writer and personality of the 20th century's literature. Moreover, he is the author of many essays, stories and poems. He is one of my favorite writers so that I moved him to my favorite world, the world of comic and illustration; placing him in a very big comic strip in which the character enjoy himself taking a cup of coffee.

MORENO CABANES, Aurelio
Borges, 2011.
Técnica mixta.

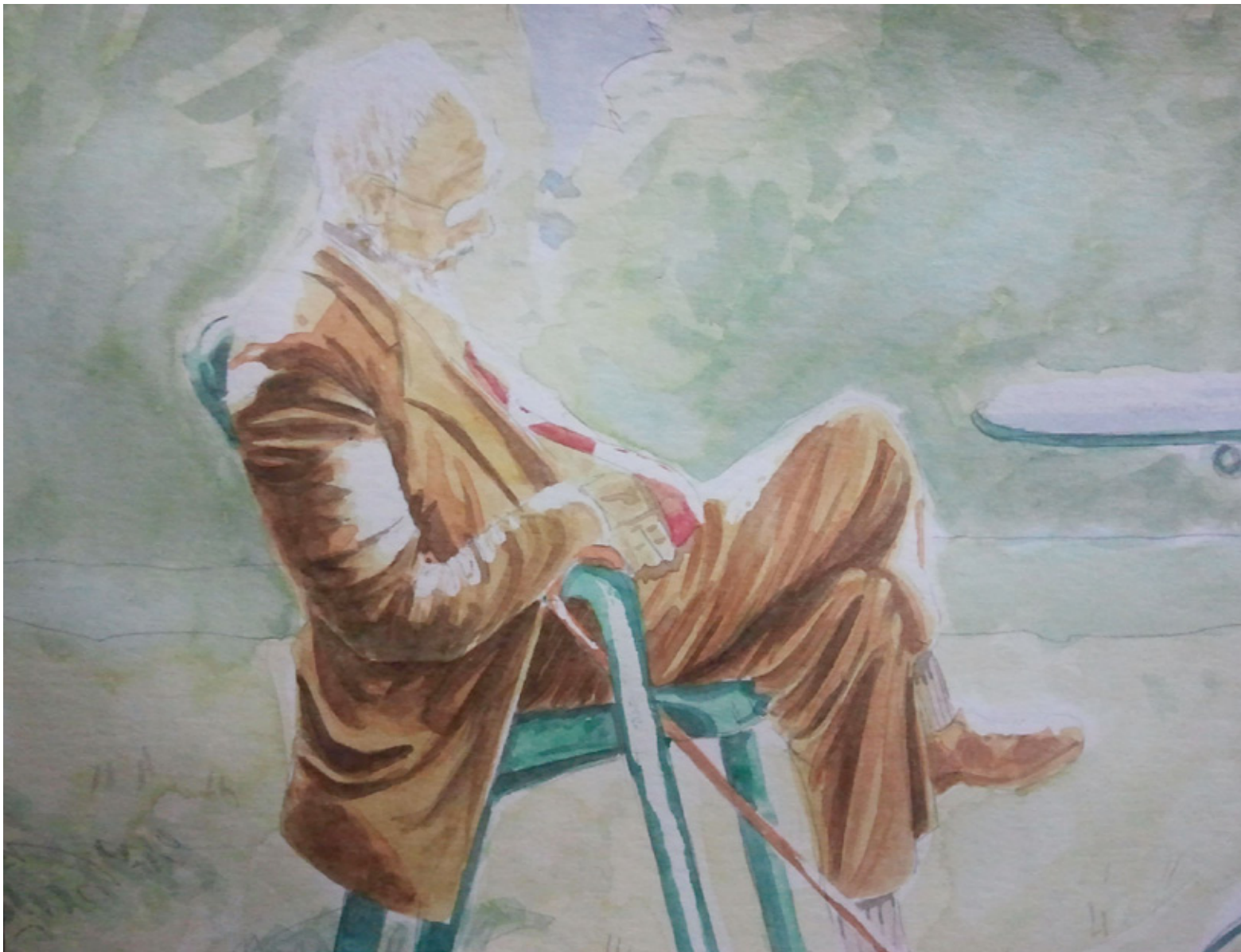
Café en el jardín

Un café es mucho más que una bebida, es un momento de evasión, de distanciamiento de la realidad, si el café es pausado, puede incluso trasportar al individuo a un mundo fantástico, solo por un momento, mientras nos embriaga su aroma, podemos alejarnos de nuestros males, ser libres, ser esencia...

Al igual que la primera imagen, llegó de casualidad, con mucha fuerza a mí, tanta que me pedía a gritos ser pintada.

Coffe at the garden

Taking a coffee is much more than just drink it; it is a moment to escape, a moment to look far away from the reality. In fact, if we are taking a relaxing cup of coffee, we can be moved to a fantastic world. We can feel free from our thoughts while its smell is involving us.

MORENO CABANES, Aurelio
Café en el jardín, 2011.
Acuarela.

Anacronismo en el casino

Esta acuarela está basada en la fotografía de principios del siglo pasado en el Casino de Tomelloso. El dibujo reinterpreta la escena de la época añadiendo un anacrónico que apenas se aprecia y que representa la importancia de las cafeterías, casinos, etc., en la época, haciendo la función de red social local.

Anachronism in the social club

This watercolor painting is based on a photograph of the Tomelloso social club from the early 20th century. The drawing reinterprets a scene from that time adding an anachronism that the public can hardly notice. This scene represents the importance of cafés, social clubs, etc, which in that time played the role of social network.

PÉREZ SEVILLANO, Pedro José
Anacronismo en el casino / Anachronism in the social club ,2011.

Acuarela.
30 x 40 cm.

Planeando el próximo viaje

El momento más deseado, incluso que las propias vacaciones, es el momento de plantear esa escapada en un puente después de llevar mucho tiempo trabajando, porque sabes que te lo mereces. Qué mejor momento para este placer que tomando un café y escudriñando hasta la última calle de París, apurando las últimas caladas del cigarro.

Planning the next trip

The most awaited moment, even more than the holidays themselves, is the moment when while planning that long weekend break after a long time working, because you know you deserve it. Which better way to enjoy it than drinking a cup of coffee, checking every little street of Paris, smoking the last drags of a cigarette.

PÉREZ SEVILLANO, Pedro José
Planeando el próximo viaje / Planning the next trip, 2011.

Acuarela.
23 x 35 cm.

Recogida del café

El café es un fruto que, procesado, nosotros tomamos con gran placer, sin darnos cuenta de lo duro de todo el proceso hasta que ese montoncito de café molido se convierte en el café que te tomas. Obreros recogiendo el fruto de sol a sol, miles de kilómetros de transporte, tostado, mezclado, envasado, etc., solo para que lo degustes tú. Es un pequeño homenaje a todas esas personas anónimas que trabajan diariamente para el disfrute de los demás.

Harvest of coffee

Coffee is a processed product that we gladly take without realising how tough is the process until that little pile of grinded coffee becomes the coffee we drink. Workers harvesting the fruits from morning till night, thousands of kilometres of transportation, roasting, mixing, packing... only for us to enjoy it. This is a little tribute to all these anonymous people who work every day for the delight of everybody.

PÉREZ SEVILLANO, Pedro José
Recogida del café / Harvest of coffee, 2011.

Acuarela.
31,5 x 44,5 cm.

El primer coffe-shop de Amsterdam

En las cercanías de la estación de tren de Amsterdam se encuentra este coffe-shop, donde paré a tomar un café para reponer fuerzas y pregunté al camarero cuál era la dirección de nuestro Hostel, que cuasualmente se sitúa en frente, desde donde fotografíe el momeno matutino del despertar de esta hermosa ciudad.

The first coffe-shop of Amsterdam

EnNear the Amsterdam train station we can find this coffe-shop, where I stopped by to drink a cup of coffee and refill energies. I asked the waiter about the address of our hostel, which happened to be opposite the coffe-shop, from where in the morning I took the picture of the awakening moment of this beatiful city.

PÉREZ SEVILLANO, Pedro José
El primer coffe-shop de Amsterdam / The first coffee-shop of Amsterdam, 2011.

Acuarela.
31,5 x 44,5 cm.

Descansando tras la marcha

Paseando por las calles de Amsterdam encontré, en un sitio no turístico , esta imagen, las dos bicicletas contra la pared, solas, ansiando la llegada de sus dueños y esperando rodar por unas calles que no tienen desperdicio.

Having a rest after the journey

Taking a walk through Amsterdam streets I came across this image in a non touristic place: two bicycles resting against the wall, alone, longing for their owners to come back and ride them through those wonderful streets.

PÉREZ SEVILLANO, Pedro José
Descansando tras la marcha / Having a rest after the journey, 2011.

Acuarela.
25,7 x 36,7 cm.

RODRIGO TOLEDO, Rafael

Rafael Rodrigo Toledo, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha, artista plástico y multimedia, su obra se desarrolla entre el cartel de principios de siglo y el arte urbano pasando por sus grandes influencias constructivistas e impresionistas.

Conversación

Conversación es una obra de experimentación técnica utilizando como tema, el uso de la acción cotidiana para llevar a cabo numerosos estudios gráficos para la consecución de la obra final, papel, sanguina, tinta, acrílico, látex e incluso betadine inundan esta obra para llegar a la situación de un hecho con naturaleza oportuna con cualquier época en la que la conversación y el café formen una fiel alianza.

Conversation

Conversation is a work based on technical experimentation, whose topic is the use of the everyday action in order to carry on several graphic studies to get the final work: paper, sanguine, ink, acrylic, latex, and even Betadine inundate this work to reach the situation of a fact, whose nature matches any time when coffee and conversation form a faithful alliance.

RODRIGO TOLEDO, Rafael
Conversación / Conversation, 2011.
Técnica mixta.
26 x 30 cm.

Matriuskas

Obra relacionada directamente con un entorno del café como lugar de inspiración literaria, de ahí la inclusión de la máquina de escribir como símbolo de proceso creativo. En el disfrute de un café caliente mi mente viaja hacia majestuosos lugares descritos por las teclas de una vieja maquina de escribir.

La obra marca como referencia la ruptura del marco clásico acentuando su significado a través de la superposición de un lienzo sobre otro.

Matriuskas

The work Matriuskas is closely related to the café's environment as a literary inspiration place, that is the reason why the typewriter is included, as a symbol of the creative process. While enjoying a cup of hot coffee my mind travels to wonderful places described by the keys of an old typewriter.

This work stresses, as a reference, the break with the classic frame, highlighting its meaning through superimposing a canvas on another.

RODRIGO TOLEDO, Rafael
Matriuskas, 2011.

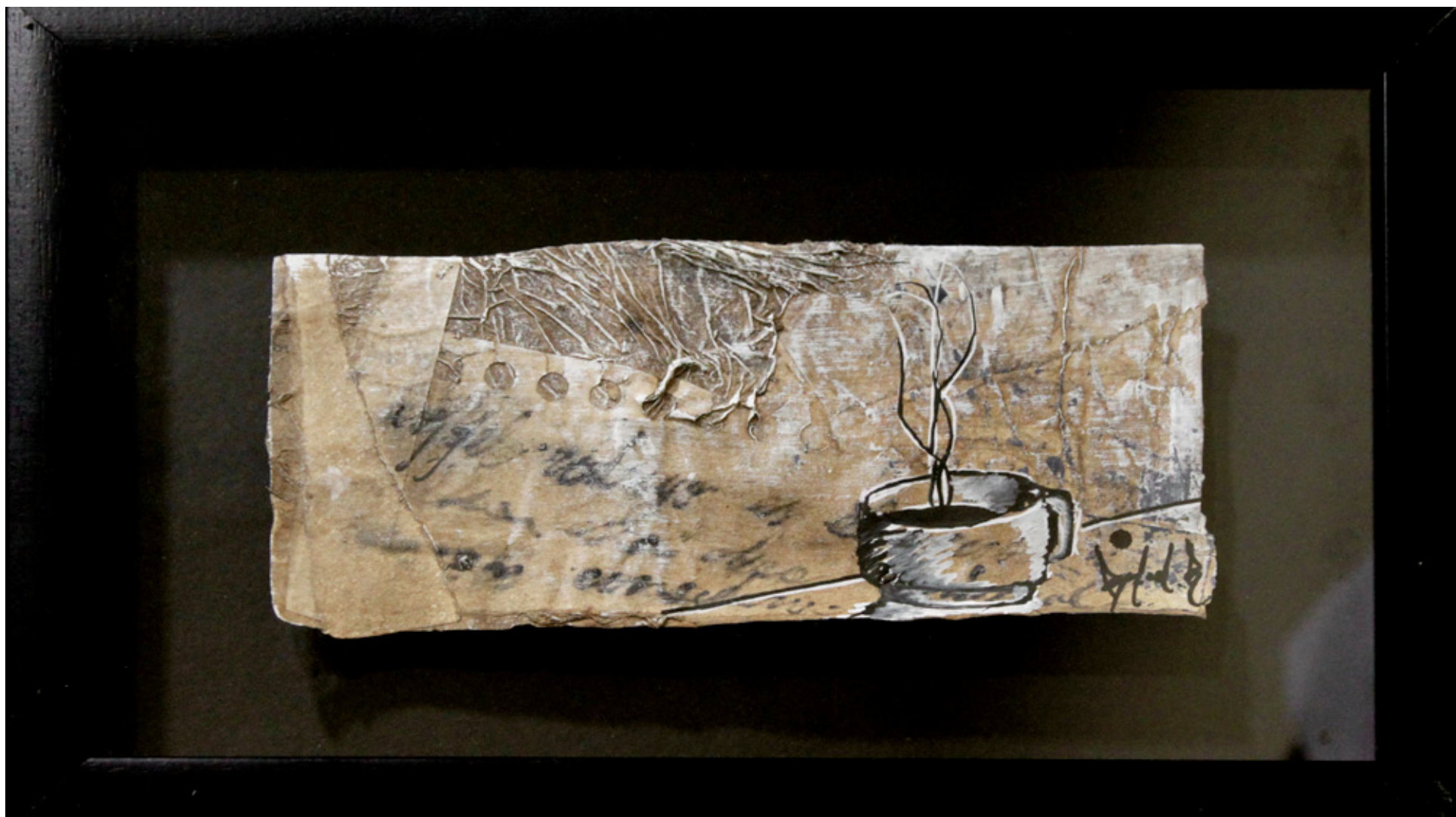
Mixta sobre composición de lienzos.
120 x 50 cm.

Papiro

Es proceso de creación. Desde la representación de una taza de café, desarrollo en el soporte un tratamiento mediante la mancha de técnica mixta con el objetivo de simbolizar la cotidianidad del consumo de esta sustancia mediante la presencia y la huella del individuo.

Papyrus

This work represents the creation process itself. From the representation of a cup of coffee, I have developed a treatment using mixed technique by making marks on the medium, aiming to represent the routine of this substance's consumption through the presence and the influence of the individual.

RODRIGO TOLEDO, Rafael

Papiro / Papyrus, 2011.

Mixta sobre papiro.

22 x 10 cm.

Coffee and life

La temática del café se acentúa en esta obra desde la figuración de un café acompañado de un texto tipográfico emulando la decoración en cartelería de los cafés.

Coffee and life

The topic of cafés is highlighted in this work that shows a cup of coffee accompanied by a typographical text, emulating the poster decoration in cafés.

RODRIGO TOLEDO, Rafael
Coffee and life, 2011.
Acrílico sobre lienzo.
30 x 30 cm.

Je t'aime

Obra que se ha realizado con el paso del tiempo, su creación comenzó en 2007 cuando mi vida se trasladó a Budapest por motivos de formación, nunca imagine que aquel cartón que recogí en el gran Mercado húngaro se convertiría hoy en esta pintura que hoy dedico al café.

Je t'aime

Work that has been done with the passage of time, I started painting it in 2007, when my life moved to Budapest due to education purposes. I never imagined that piece of cardboard that I picked at the big Hungarian Market could be turned into this painting, that today I dedicate to cafés.

RODRIGO TOLEDO, Rafael

Je t'aime, 2011.

Mixta sobre cartón.

45 x 30 cm.

Un café

Un café es la primera de las obras que conforman esta pequeña serie, todas y cada una de ellas dedicadas al café. De las cuatro, ésta es la que más parecido guarda con la realidad aunque, como en el resto, lo que se intenta hacer es dejar volar la imaginación situando libremente al personaje en la situación que se lleva a cabo. La alta carga expresiva de la mano cogiendo la taza, remarca aún más ese momento, de tal manera que nuestra mente recrea lo que falta con gran exactitud sin ser necesario que aparezca en escena

A coffee

Un café is the first of the works which make up this little series, each one of them dedicated to coffee. Out of the four works, this one bears more resemblance to the reality, although, like in the other works, I have tried to let the public's imagination riot, letting them to place themselves in the ongoing situation. The expressive content of the hand taking the cup stresses this moment, so that the public's mind can accurately recreate what is lacking without needing it to be represented.

VILLENA, Sonia
Un café / A coffee, 2011.
Grafito.
30 x 30 cm.

A solas

Éste es otro de los títulos que conforman la serie a cerca de los tipos de cafés y sus momentos. A solas, muestra a través de tiempos diferentes una misma escena, jugando con la ausencia de elementos y la excesiva carga de otros. El color ha sido la principal herramienta para expresar ambos conceptos y dejar la escena vacía, la opción más acertada para conseguir lo que se quería: situar la figura en el escenario que uno quiera. Podría asimilarse a cuando uno está rodeado de mucha gente y hay un momento que “desconecta” del resto, a esa “ausencia” que tendemos a veces a mostrar, intentando seguir el hilo de la conversación...

Alone

This work is part of the series about the different kinds of coffee and their moments. A solas shows one scene through different times, playing with the absence of some elements and the excess of others. Colour is the main instrument to express both concepts and empty the scene, the best choice to achieve our goal: to place the figure in whichever scene the public wants it. This could remind us the situation when one is surrounded by many people and he “disconnects” from the rest, that “absence” that we sometimes show while trying to follow a conversation.

VILLENA, Sonia
A solas / Alone, 2011.
Grafito y lapiceros de color.
30 x 47 cm.

Café con flores

Café con flores forma parte de esta pequeña serie de obras a través de la cuales se muestran los diferentes tipos de cafés que cada uno puede tomar, en muchas y muy diferentes situaciones. De esta manera, esta obra resulta ser un pequeño guiño a esas personas que quedan y lo último que hacen es tomar café, bien porque piden una infusión, un refresco o sin ir más lejos, una cerveza, sin importarles cuándo se tienen que marchar. Los colores en los rulos y en la taza, sólo sirven para remarcar aún más el factor “tiempo” y poner en situación al espectador. Da igual la situación que se cree, el lugar o qué tomes.

Coffee with flowers

Café con flores is part of this little series whose works show the different kinds of coffee that people can have, in many and different situations. And so Café con flores nods to those people who meet for a coffee and drink anything but coffee, because instead they order some tea, soft drink, or a beer, without caring about the time to leave. The colours of the curlers and the cup want to stress the “time” factor and make the public place themselves on this scenario. It doesn't matter which situation, place or drink.

VILLENA, Sonia
Café con flores / Coffee with flowers 2011.
Grafito y acuarela.
30 x 30 cm.

El café de Alicia

El café de Alicia o El café de los sueños, es la cuarta y última obra que da fin a esta serie dedicada a los cafés. Tal vez, la más personal de todas y a la vez, la más necesaria de hacer. En ella, la imaginación junto con los sueños que se persiguen, se han unido para que uno mismo pueda ser capaz de todo. No hay límites, ni puertas cerradas, ni nada que no se pueda llevar a cabo... Porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora, tener la ilusión suficiente como para sacar todo este trabajo adelante. Los ratos en el "Cafetín", divagando sobre qué hacer o qué no pero siempre mirando hacia delante... Ese es el café que me gustaría tomar todos los días: El café de Alicia, a partir de ahora, el de todos.

Alice's coffee

Alice's coffee or Dreams' coffee is the fourth and the last work of this series dedicated to coffee. Maybe the most personal of all and at the same time the most necessary. Here pursued dreams and imagination come together to make one capable of everything. There are no limits, no closed doors, there is nothing that cannot be made... Because that is what we have been doing so far, being hopeful enough to carry out all this work. Those times in the "Cafetín", wandering about what to do and what not to do, but always looking forward... That is the coffee I would like to drink everyday: Alice's coffee, from now on, everyone's coffee.

VILLENA, Sonia
El café de Alicia / Alice's coffee, 2011.
Grafito y lapiceros de color.
30 x 50 cm.

EL CAFETÍN

Pocas son las ocasiones en las que uno puede visitar una exposición en un espacio tan ligado a la propia temática como es este caso. El Colectivo ID30, formado por Manuel Buendía, Roberto Carretero Casero, Clara López Cantos, Aurelio Moreno Cabanes, Pedro José Pérez Sevillano, Rafael Rodrigo Toledo, Sonia Ruiz Cañas y Sonia Villena, presenta **“Historias de un café”**, muestra concebida para un lugar como éste, nuestro “Cafetín”.

Los cafés evolucionan desde su nacimiento la forma de reunión. Son el vehículo que traslada las reuniones sociales desde el marco privado hacia el espacio público, por lo que se convierten en lugares de encuentro e inevitablemente de diálogo y tertulia. Con el paso del tiempo, fueron pasando de elitistas zonas de la nobleza y la burguesía, a establecimientos para todo tipo de gente gracias al progreso hacia una sociedad más justa. Debido a la propia democratización y al elevado número de lugares similares que han ido surgiendo, ya en el siglo XX, sólo unos pocos siguen conservando la esencia de espacio ligado a la cultura, permítanme que añada con cierta exageración, semejante a la Edad de plata de la cultura española.

Asumiendo como causa la eterna relación entre el arte, la historia y los cafés, el Colectivo ID30, ACENTO (Asociación Cultural de Estudios de Tomelloso) y *El Café de la Glorieta*, se placen en presentar esta Exposición de Arte.

Nada de esto habría sido posible sin los patrocinadores que han decidido apostar por la cultura: Gestión Cultural Castilla-La Mancha, VERUM Bodegas y Viñedos, Seres Inertes, El Viejo Ciervo, y como no, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Para todos ellos, por favor, un fuerte aplauso.

Sonia Ruiz Parra deleitó a los asistentes a la inauguración con dos poemas: “Café solo” de Manuel Vicent y “Dejeuner du matin” de Jacques Prevert; y a continuación de ella, *Dionisio Cañas* lo hizo también con la lectura de dos de sus obras.

Un poco más tarde, a las 23:00h, el grupo *The Loveless* y todo su equipo nos entusiasmaron con un concierto espectacular; y como cierre del evento, *DJ’s Exis & Croosfather* amenizaron el final de la velada.

No podemos despedirnos sin hacer alusión al plano sentimental que para todos supone un entorno como éste en el que se enmarca la exposición.

El mármol blanco frío en contraste con el cálido café en compañía de un cigarro humeante que se consume entre los dedos en medio de una agradable conversación, lectores solitarios que naufragan entre las páginas de un libro, rostros que se ocultan leyendo periódicos, largos minutos de espera con la mirada perdida y la única compañía de la música... En definitiva, una constante búsqueda de momentos inolvidables en la vida que nunca se repetirán.

Para finalizar, agradecer de nuevo a los artistas, los patrocinadores, y cómo no, a todos ustedes por agradecerles su presencia. Me despido con una frase de Georges Courteline: “Se cambia más fácilmente de religión que de café”.

Muchas gracias.

*“Well, it’s one for the money,
two for the show,
three to get ready,
now go cat go...”.*
Blue Suede Shoes. Carl Perkins.

La música, como toda creación, exige tiempo, dedicación y pasión, ingredientes fundamentales para su consideración como arte. Es una expresión de sentimientos que se transmite de una forma tan directa que invade nuestro cuerpo y estremece nuestro corazón. Por ello, Loveless forma parte primordial de este evento, y sin ellos, nada hubiera sido igual.

Estamos ante un grupo de música de vocación netamente Rockabilly formado por Alberto Serrano a la guitarra; Benito Serrano como vocalista; Antonio Benito es el batería; al bajo y contrabajo, Crespo (Kako); David al saxo; y José Almarcha como guitarra flamenca. Y constituyendo un miembro más de Loveless, Rubén Molinero, técnico de sonido que graba en estudio y directo, y sonoriza los eventos.

Su nacimiento fue en el año 2007 como continuación y nueva etapa de una banda anterior llamada Greyhounds, cuyo sonido vadeaba entre el Rock&Roll y el Punk-Rock, formada por los mismos componentes, pero con Alberto a la guitarra rítmica y Vicente Carlos como guitarra solista.

Su sonido tiene unos padres de renombre que forman parte del olimpo del Rockabilly clásico y del Neo-Rockabilly. De los primeros, destacan Carl Perkins, Sonny Burguess, Ronnie Self, Elvis Presley, Little Richard, Gene Vincent, Link Wray, o Johnnie Burnette. Y del Neo-Rockabilly de la década de los ochenta hasta la actualidad, como Robert Gordon, Crazy Cavan, Restless, Space Cadets, Los Lobos, Stray Cats, Blasters, o Johny Reno. De ellos versionan algunos de sus temas y canciones.

Loveless is a Rockabilly group which was born during 2007 in Tomelloso. It is formed by Alberto Serrano (guitar); Benito Serrano (Voice); Antonio Benito (Drummer); Crespo (Kako) (bass and double-bass player); José Almarcha (Spanish guitar) and also, as another group member Rubén Molinero (technic) who record alive and studio performances.

*“Por el amor que he sufrido,
mi vida se ha vuelto loca,
tengo el alma hecha una roca,
y mi corazón partido...”.*
Amor fugaz. Benny Moré.

Pero aquí no acaban sus influencias, pues su sonido se desarrolla desde la admiración al Jazz tradicional, el Swing, Rhythm&Blues, Blues, Country and Western, Honky Tonk, Doo Wop, Bluegrass, Country Rock, Boogie Woogie, la música cubana (especialmente Benny Moré, de quien tocan su excelente bolero Amor fugaz), el estilo Tex-Mex (EEUU), y la música tradicional irlandesa (especialmente las que aparecen como bandas sonoras de películas de John Ford).

Posiblemente una de las canciones más conocidas de Loveless sea En busca de un bar cualquiera, que como Benito, el compositor, indica: “se podría decir que es un nuevo estilo, Tango Blues”, influenciado por Malevaje y escrito hace 27 años.

*“Ten cuidado compañero,
advierde un desconocido,
corta ya con la botella,
una copa no hace olvidar...”.*
En busca de un bar cualquiera. Benito Serrano.

El nombre del grupo, Loveless, se debe a dos motivos: el primero es por una película en la que aparece un joven William Dafoe titulada “The Loveless”, cuya banda sonora es de Robert Gordon y está dirigida por Monty Montgomery allá por el año 1982. El segundo, de carácter mucho

más íntimo, hace referencia a la traducción literal al español del nombre de su grupo, “Sin amor”, pues como dice el propio Benito: “el objetivo es hacer un grupo con caña en el que el amor pinte poco, en el rínín siempre se habla de desamor”.

Entre los numerosos conciertos que han dado, guardan algunos de forma muy especial. Uno de ellos fue en el año 2008 en Socuéllamos (Ciudad Real), ante una reunión de motociclistas con más de 800 personas. Gran éxito, gran espectáculo (arrancaron una moto en el escenario), y gran sonido.

Pero no se puede hablar de Loveless sin mencionar El Cafetín de la Glorieta en Tomelloso. El público siente la estrecha relación entre el espacio y la música. Cuando comienza el concierto, el aura se vuelve mágica y la experiencia se convierte en un viaje en el tiempo hacia los orígenes del Rock&Roll.

También en Ciudad Real, en el Pub irlandés Daisy, se ganaron al público las dos veces que han llenado el local, siendo una de ellas una efeméride muy especial, pues era el aniversario de la muerte de Elvis Presley (16 de agosto).

*“Elvis tenía mucha marcha.
En Sun Records le dejaban entrar a mirar,
porque siempre tenía anfetetas y repartía entre los presentes.
Se las robaba a su madre, que las tomaba para adelgazar.
Esto lo contaban The Cramps, que también son de Memphis”.*
Loveless.

Y aquí no acaba. Alberto Danelectro y los Manterolas es otra banda formada por los mismos componentes que Loveless pero sin la participación de la voz de Benito. Temas Surf y de Rock&Roll absolutamente originales e instrumentales que sirven de introducción para las magníficas versiones personales de Loveless.

El grupo tiene un estilo asentado, unas ideas claras y muchas ganas de experimentar nuevas formas de acercarse al público. Una demostración es su participación en este evento. Quieren que el espectáculo sea cada vez mayor, no descartando la posibilidad de meter nuevos instrumentos, bailarines, teatro, etcétera. Pero eso sí, siempre con una buena cerveza en directo, lo que enfatiza la relación con el público asistente.

Desean un sonido potente, brutal de gran volumen, muy Neo-Rockabilly. “La potencia prima sobre el resto”, cuenta Benito. Y la guitarra Danelectro (como las empleadas por Link Wray, referente de Alberto), de sonido nítido, metálico y duro, así como el contrabajo, son el sello característico del grupo.

Una de las particularidades del grupo es que poseen su propio equipo y estudio de grabación analógico, fundamental para conseguir el sonido que tanto ansían.

“Well, I’m a man who’s got nothing, but sweet love on my mind”.

Johnny Burnette.

