

la realidad imaginada

Francisco Catalán

la realidad imaginada

La imagen personal y creativa

Francisco Núñez

El Ayuntamiento de Almansa y la Diputación de Albacete prosiguen con su intensa actividad cultural, presentando esta vez una nueva e interesante muestra en sus respectivas salas de exposiciones; se trata de la obra de Francisco Catalán, que expone del 15 de marzo al 7 de abril en Almansa, y del 11 de abril al 3 de mayo en el histórico marco del Centro Cultural de La Asunción de Albacete.

Es, Paco Catalán, un artista vocacional muy consagrado, pues sus pinturas, dibujos y grabados han recorrido museos y exposiciones por toda España, siendo reconocido con infinidad de distinciones y premios que jalonan su brillante trayectoria, y siendo todo un referente para la pintura mediterránea.

Particularmente, es un honor que este Catedrático de Dibujo de Enseñanza Media haya sido profesor en mi Instituto, dejando huella por su dedicación en las tareas educativas, así como por su calidad humana, que le ha granjeado numerosos afectos entre las diferentes generaciones de estudiantes que hemos pasado por nuestro querido Instituto. Es, repito, un gran orgullo abrir las puertas de las instituciones públicas a este artista de primer nivel, que me honro en conocer personalmente.

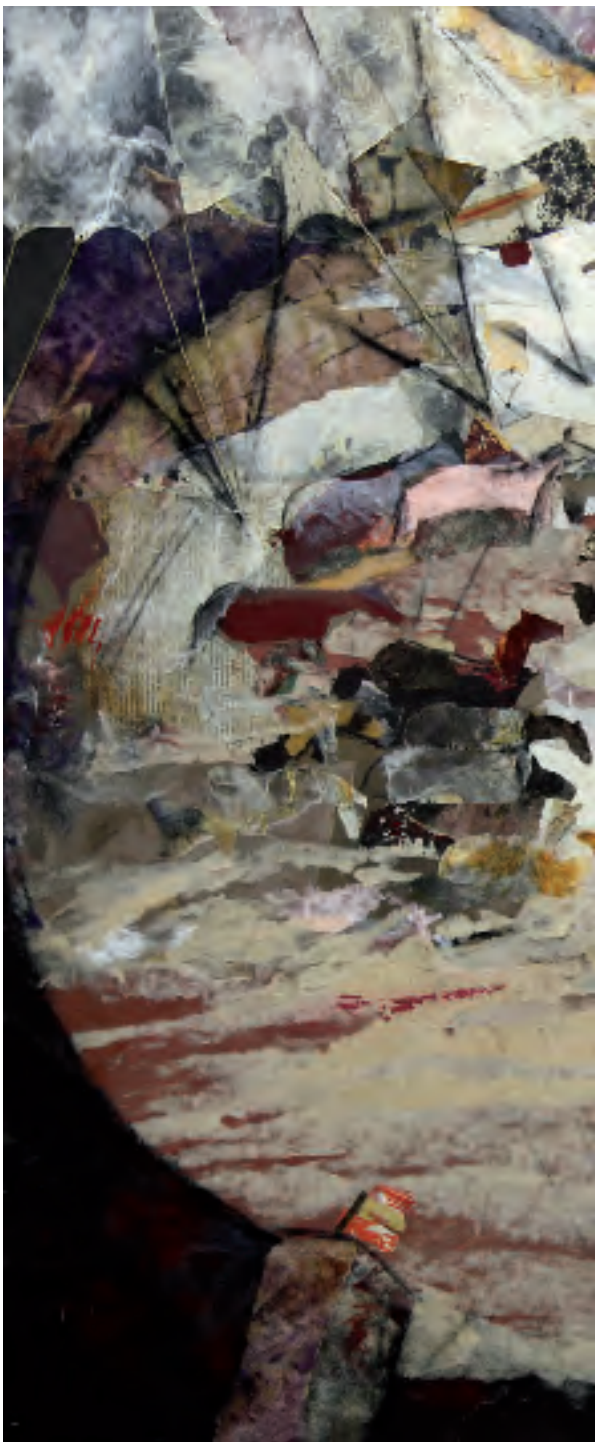
De su técnica y sus obras saben bien quienes han admirado su talento, su sensibilidad, su rotundidad y su ternura, para hacer de la realidad una imagen personal y creativa.

Estamos satisfechos de presentar esta exposición 'La realidad imaginada' que demuestra la verdadera dimensión artística y humana de Paco Catalán. Es el momento de disfrutar de su obra.

Francisco Núñez Núñez
Alcalde de Almansa y Presidente
de la Diputación de Albacete

La Laguna (detalle) 2006. Óleo sobre lienzo (200 x 200 cm)

Feria 2002. Collage (131 x 98 cm)

Valencia 1995.
Grabado
(60 x 43 cm)

Mesa con juguetes 1995. Grabado (40 x 70 cm)

El poder de la transfiguración

Miguel Ángel Catalá

Paco Catalán es un pintor de talento cuyo estilo de gran personalidad fragua renovador y enriquecedor. Hace años insistí en lo conveniente que era tenerlo en cuenta y cuan en serio habría que tomar su pintura y esto no era solamente una opinión personal ya que estaba avalado en su momento por un amplio y nutrido historial de premios en Pintura, Dibujo y Grabado (Procedimiento al que siempre se halló especialmente vocacionado y que ha conducido recientemente a que sus estampas figuren en los Archivos de la Calcografía Nacional y de la Biblioteca Nacional de Madrid). Lo que me sumerge en la duda de si es más grabador que pintor, algo irrelevante, ya que cultiva y siente por igual pintura y grabado, asumiendo la condición de los grandes maestros de la historia del arte, que simultaneaban el grabado y dibujo por una parte y la pintura al óleo, acuarela o collage por otra, lo que les otorgaba un equilibrio compensatorio de tensiones y esfuerzos.

Comprendemos mejor a Goya y a Picasso al imaginarlos ejercitarse en el buril y el tórculo resolviendo intrincadísimos problemas de ejecución, tras agotadores trabajos de creatividad en los que, empero, la superación de problemas, digamos periféricos, era menos ardua. Los comprendemos mejor admirando así su omnímoda curiosidad y el dominio sobre la forma que en consecuencia obtuvieron. No es casual, creo, que solo los artistas muy vocacionales como Paco se hallen preparados, dispuestos y devengan, al fin, victoriosos en la resolución de sus obras.

Los grabados de Paco sorprenden porque están transidos de humanidad, imponen respeto por su rotundidad, pero también ternura.

Son una poetización de la realidad porque decide incorporar al entorno aquello que es cotidiano, la humanidad viviente que pasa todos los días a pie o motorizada. Paco nos muestra todo esto con una sinceridad plena.

La intensidad emocional de sus creaciones forma ya parte de la pintura valenciana más puntera.

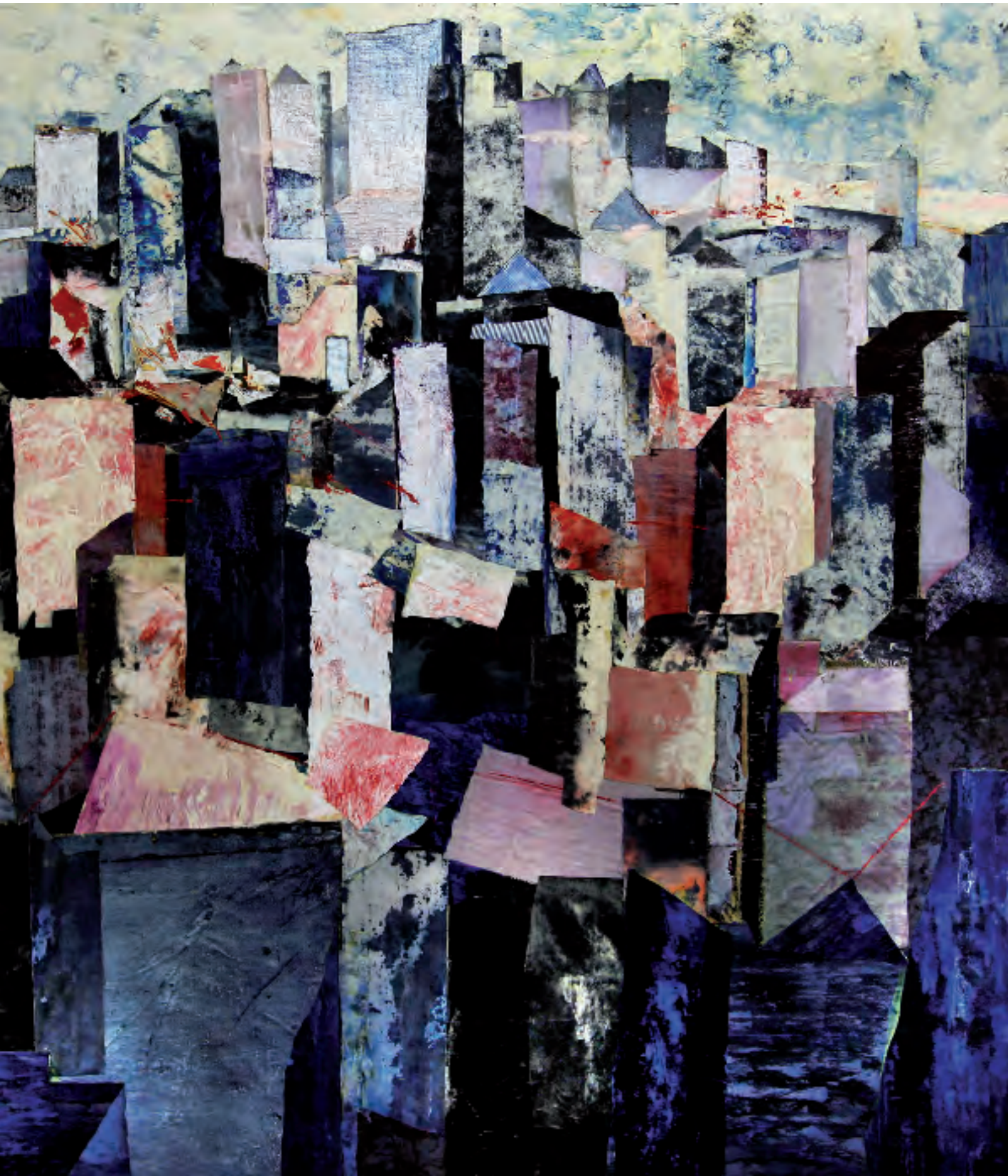
Paisaje 2000. Collage (33 x 23 cm)

Sus obras en óleo o collage tienen el poder de la transfiguración, su mirada observa, acaricia y germina en resultados. Incluso en las que hay una palpitación y aparente dislocación, esta es configuradora y expresiva. Siempre tiene una negación a comunicar estremecidos mensajes, porque acepta solo lo que su vista observa, acaricia y siente para transformarlo en poesía.

Miguel Ángel Catalá Gorgues
Director del Museo de la Ciudad de Valencia.
Académico de la Real Academia de San Carlos de Valencia.
Historiador y escritor.

La gran ciudad 2003. Collage (200 x 200 cm)>

Antonio Tomás
la incisión del cobre

Mi buen amigo Paco, quiere que participe en este, su evento, con un escrito.

Me complace su requerimiento en escribir unas breves reflexiones sobre su obra

Opinar, razonar sobre la vida y obra de un artista no es tarea fácil, máxime si el que escribe también forma parte de ese grupo profesional. De antemano advierto, que no va ser un estudio objetivo por las razones apuntadas, y, a la sazón por tratarse de un colega. Pero sí quiero señalar, que, mi apreciación y valoración será sincera y sentida.

Hasta lo que yo he podido adivinar, le reconozco y le confiero una gran sensibilidad artística, que vive en un universo poético fascinante, y de una actitud ante la vida muy positiva. Con todo ello, uno siempre se queda corto en el conocimiento del personaje, no es posible en un brevísimo ensayo extraer y exponer todo el bagaje o carga que nos pueda aportar el artista. A su vez estos estudios críticos pueden tener varios enfoques, si se trata de hacer un estudio de análisis de referencias más o menos históricas o estéticas, o, en cambio si lo que queremos es hacer una critica, hablar sobre la obra, de su dimensión artística y aportación técnica

Mi intención se decanta en otra dirección, quizá mas comprometida, más complicada y difícil de exponer, de mayor riesgo

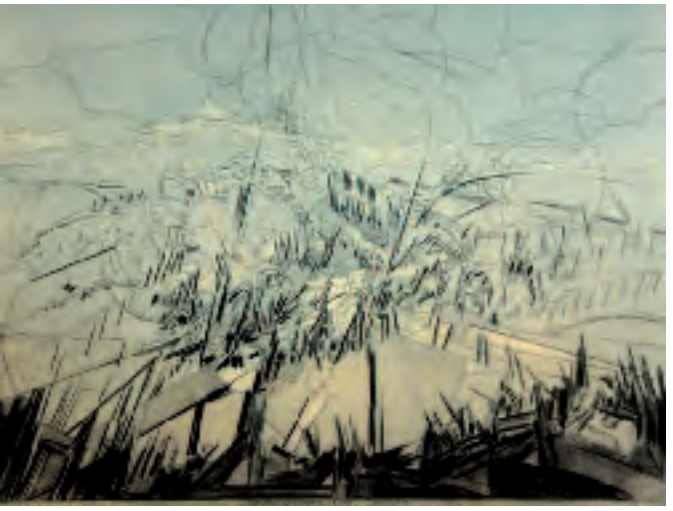
En primera instancia con Paco Catalán, sin duda alguna, estamos ante un artista muy conocido por sus trabajos pictóricos, y, quizá menos como grabador. Precisamente es en este campo donde nos deslizaremos y bucearemos, e intentaremos una breve aproximación y conocimiento sobre el entorno y trabajo de su obra gráfica.

He de decir que su nivel de conocimientos y su formación es de una categoría excelsa.

Entiendo que la persona y el artista es un todo a lo largo de una vida y la obra siempre responde a ese todo, a ello, se añade su formación como profesional, formación por una parte que emana de ideas y formas académicas, pero que pronto encuentra su estilo y concepto; obteniendo un

Paisaje 2012. Collage (120 x 80 cm)

Batalla de Almansa 2005. Grabado (60 x 80 cm)

lenguaje personal. Por otra, ha sabido peregrinar por caminos a lo largo de su viva vida, que ha sabido nutrirse y respirar aires nuevos, oxigenándose de saberes de las nuevas corrientes contemporáneas...

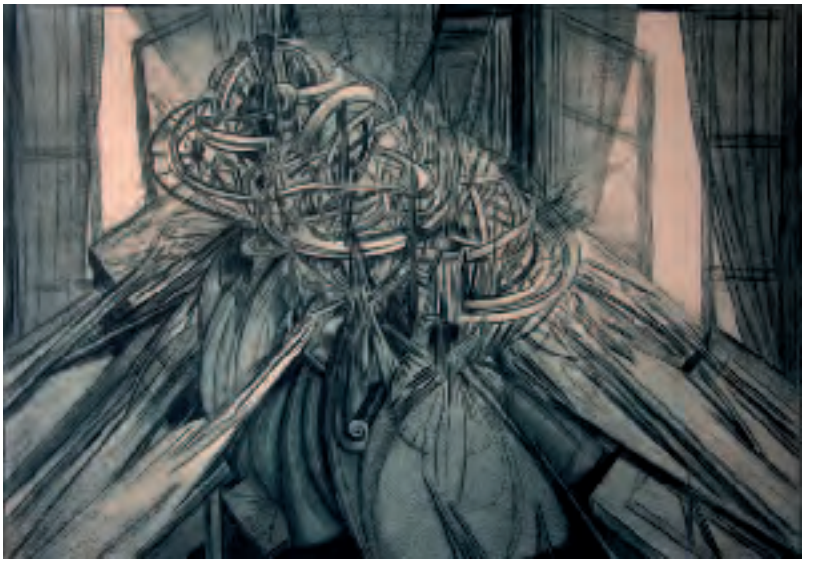
Paco Catalán, en la faceta como grabador se hizo hace tiempo cómplice y novicio de este lenguaje, para convertirse muy pronto en un gran maestro del grabado, convirtiéndose en adalid del procedimiento denominado "Punta seca", o lo que es lo mismo, técnica que forma parte de ese grupo llamadas "directas o secas". (no corrosivas); entre estas herramientas se encuentran: el berceau, el buril y todo el material que se emplea en el procedimiento del "*opus mallei* " etc., medios que constituyen parte de ese gran abanico que conforman el método calcográfico.

El lenguaje lo utiliza con una técnica sensacional, con sabiduría, inteligencia y con fuerza creadora, con el se expresa y se comunica aportando resultados sorprendentes, fuera de lo común, sus ensayos e investigaciones han superado a los mejores.

Su obra gráfica es un regalo para el espíritu, nos ofrecen una exquisita belleza, de una sutil gama de tonos y de una riqueza gestual, de gran sensibilidad en el uso del medio, tienen una

Almansa Imaginada 2006. Collage (35 x 25 cm)

La esfera Armilar 1999. Grabado (70 x 50 cm)

Mecanismos de juego 2002. Pastel (127 x 99 cm)

gran carga de emoción e incrementa su valor contemplativo, francamente insuperable.

La "punta seca" ha sido y es por lo general un medio de apoyatura con otras técnicas calcográficas, por otra parte se trata del lenguaje más pobre, más sencillo (pero no fácil) el que menos medios necesita, con una plancha / matriz, y la de un simple estilete de acero; con ello es suficiente para realizar las tremendas y exquisitas obras que Paco Catalán ha realizado. Su manipulación resulta ser complicada, pero le ha sabido encontrar en su praxis el punto óptimo, obteniendo calidades perfectamente definidas, de gran riqueza tonal, de cualidades rítmicas, de sentimientos y personalidad propia, la brecha mágica, el surco, incisión que logra en la alba superficie del cobre; deslizándose con seguridad, le arranca al trazo una tensa emoción.

Espero y deseo que siga con sus quehaceres de su vida profesional y nos aporte su arte con mayúsculas.

Con verdadera emoción y admiración le doy la más sincera enhorabuena, por todo ello.

Antonio Tomás Sanmartín
Catedrático de Grabado Calcográfico. Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

Rafael Prats

Lentitudes y líneas rectas

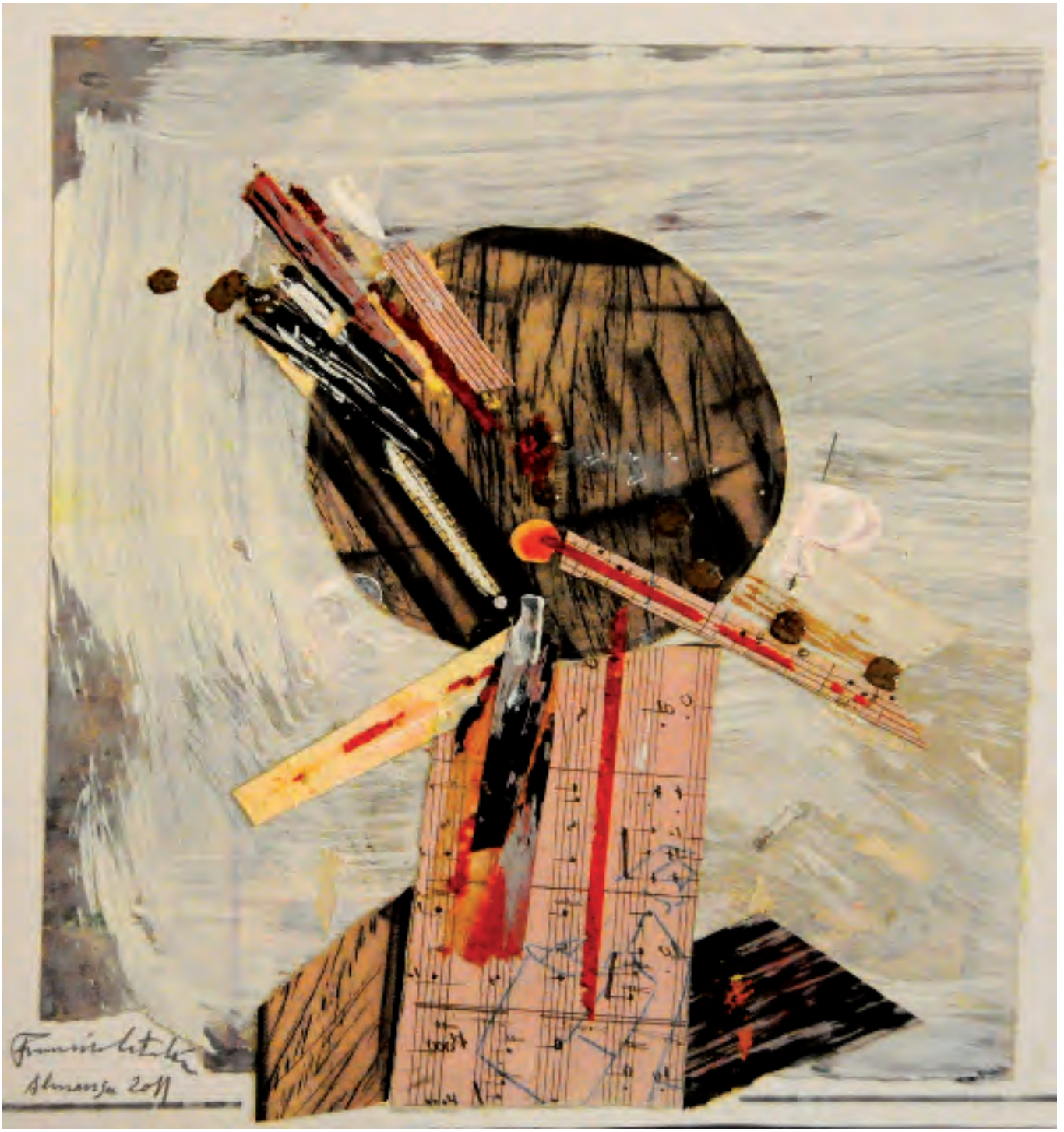
Paco Catalán busca una nueva mirada y ese nuevo modo de ver lo encuentra en sí mismo trasladando al espectador a otra manera de concebir la realidad. El artista siempre toma el modelo como pretexto, como sugerencia que le permita construir el edificio de su discurso artístico. Aquí lo importante no es el tema, lo primero y primordial es el ejercicio plástico. Para Paco la técnica es algo implícito en el proceso creativo, tanto si pinta al óleo o acuarela como si dibuja, graba o hace collages. Porque a él le ha pasado lo que a tantos artistas del siglo XX que no podían conformarse sólo con pintar; tenían que llevar a cabo otras prácticas. De ahí que, en San Carlos estudia Pintura, Dibujo y Grabado. Sólo le faltó la especialidad escultórica. Pero él, por lo visto, no se mueve en la tridimensionalidad, se conforma con las dos dimensiones pero –eso sí– agotando casi todas sus posibilidades

Las últimas obras abundan en estética, lo cual potencia en alto grado los resultados plásticos. A Paco siempre le interesó como a todo artista que se precie, el color y la composición, pero él incluso iba más allá, intentando propiciar una cierta dinámica y por otro lado estableciendo una perspectiva diferente y diferenciada.

Esta visión particular ha ido madurando hasta llegar, con el tiempo y con el esfuerzo, a ofrecernos el panorama que contempla desde una atalaya personal e intransferible, desde la que nos invita a asomarnos, para contemplar lo que sucede en su mundo, que puede ser un albero o un paisaje. Y allí sucede que se han dado cita una serie de elementos capaces de ofrecernos un espectáculo artístico de indudable interés.

La obra de Paco Catalán debido a la depuración ejercida por el trabajo continuado en el paso de los años, se ha enriquecido y su lectura, en cambio, ha devenido en una mayor fluidez, lo que permite, no obstante, su complejidad, el fácil acceso del visitante, siempre que este se libre de prejuicios que, como es habitual, impiden ver el mágico y animado bosque pictórico.

Mesa 2011. Collage (20 x 23 cm) >

Paisaje 2006. Collage (70 x 52 cm)

Los resultados no se limitan a una perspectiva inusitada, sino que se amplían en otras maneras de pintar, de dibujar, de hacer collage, con el único objetivo de conversar con los materiales y obtener un producto plástico.

Además del conocimiento técnico, además de su evidente interés plástico, además de la imprescindible sensibilidad, en estas obras puede encontrarse una rigurosidad derivada del carácter meticuloso del autor, que no deja las cosas al azar, sino que, todo lo contrario. Es la parte reflexiva de su trabajo que se nutre de lentitudes y líneas rectas –aunque José Bergamín las considere valores muertos invertidos– como de líneas curvas. La alimentación del hecho artístico es polifacética; el hecho artístico es omnívoro y Paco lo sabe y, por eso, no renuncia a cualquier recurso lícito que se le ponga a mano. De ahí, tal vez, su complejidad, también causante de buena parte de la generación de unos resultados cuanto menos sugestivos.

Sillón 1999. Collage (30 x 24 cm)

Rafael Prats Rivelles
Crítico de Arte

Extramuros 2004. Collage (86 x 62 cm)

Florero Mesa
2003. Collage
(24 x 15 cm)

Objetos
en una mesa
2011. Collage
(21 x 17 cm)

< Página anterior. Tríptico Pueblo Junto al mar 2000. Collage (184 x 98 cm)

El arte como medio de transformación de la realidad

María Montes

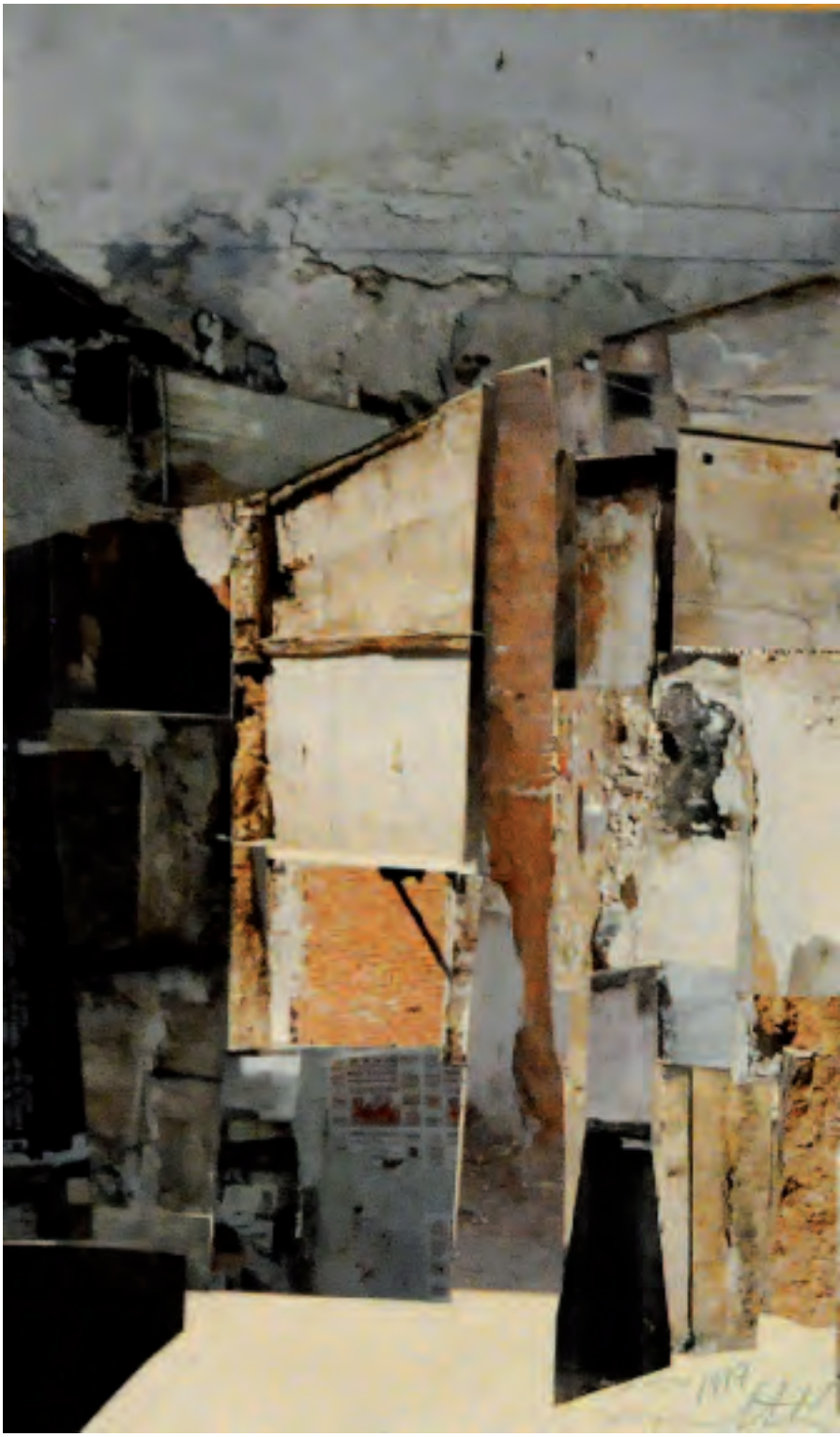
¿Es la realidad –y su transformación– la excusa necesaria para despertar la imaginación del pintor, del cineasta, del ser que la pone en juego para dar sentido a su vida?

Es lo que se nos dice en la película La realidad imaginada, a través de la serenidad e intensidad de unas imágenes que nos presentan al artista en su espacio privado, en ese lugar alquímico que es el estudio de un pintor. En su visionado se hace evidente el respeto y admiración de sus autores Sergio Mendoza y Pablo Sánchez hacia el pintor, grabador y dibujante Paco Catalán, protagonista de la película. El aparente efecto de realidad que transmiten las imágenes filmadas va adquiriendo mayor complejidad conforme avanza el filme y pronto comprendemos que la cámara es el instrumento utilizado por sus autores para acercarse a la comprensión del hombre y su arte. Dejándole solo ante la cámara, lo sitúan ante nosotros, los espectadores, consiguiendo de esta manera introducirnos en la película y que seamos los destinatarios de sus confidencias.

Nada sobra en esta película, en la que, pese a su brevedad, se nos ofrece la oportunidad de conocer simultáneamente la realidad cotidiana de Paco Catalán y su realidad imaginada, sus objetos vividos, amados, y sus obras creadas –magníficos sus grabados, su obra pictórica y sus cuadros de escenas taurinas-. La música de fondo, creada para la película por Francisco García, nos acompaña mágicamente en el viaje al que se nos invita: descubrir al pintor en su proceso de creación, escuchar sus reflexiones sobre ese disfrute y tortura a la vez que es, para el artista, imaginar la realidad, extraer de ella aquello que, para él, es esencial reinventar, y, así, construir un mundo propio. Un mundo, su mundo, con el que pueda identificarse, o vislumbrarse al menos, pues, como dice él en un momento de la película, "¿quién se conoce?"

El pintor, el creador, se busca en su obra. En esa obra que va adquiriendo vida propia. Objetos privilegiados, los del arte. Objetos de conocimiento. Es apasionante asistir a ese proceso de surgimiento de la obra en el

Derribo 1999.
Fotocollage (80 x 60 cm)

que, partiendo del papel en blanco, Paco comienza dibujando una imagen con la ayuda de un humilde trozo de carboncillo. La miramos: es un paisaje con trazos enérgicos, seguros, expresivos. Pensamos: está bien. Pero, seguimos contemplando la pantalla y pronto vemos como Paco, con la mano, la borra. Y construye otra encima, más abstracta: preciosas esas líneas delicadas sobre la grisalla. Con el dibujo a la vista, Paco comienza a pintar en el lienzo, y prepara papeles para el collage. Y, poco a poco, asistimos a la creación de una nueva imagen en la que el color es primordial y en la que abstracción y figuración se conjugan armónicamente y en la que el ser humano es uno más con el paisaje, pintura en la pintura. Durante todo el proceso de producción de la obra, el pintor observa atentamente lo que va haciendo, y, en un momento dado, decide que sí, que ya puede darla por terminada. Que esa imagen satisface su sed, apacigua su inquietud, alimenta su imaginación.

Y es que "la realidad no basta", nos dice Paco. Hay que darle la vuelta, transmutarla, crearla de nuevo. Es el trabajo del arte: construir realidades imaginarias que nos expliquen y nos transformen. Cada artista lo hace a su manera. Gracias a la película hemos podido observar, disfrutar y reflexionar de cómo lo lleva a cabo Paco Catalán. Y de cómo la imagen cinematográfica, utilizada creativamente, es un

Plaza Mayor 2000. Collage (80 x 70 cm)

medio idóneo para mostrarlo, construyéndose también como una nueva realidad. La mirada del cineasta, las manos del pintor, sus palabras, nos han llevado por un recorrido íntimo en el que hemos descubierto al artista en su soledad, le hemos acompañado, escuchado, admirado, aprendido. Veraz y excelente película La realidad imaginada. Hombre auténtico, magnífico artista, Paco Catalán. Un verdadero regalo.

María Montes
Doctora en Bellas Artes.
Profesora Titular de la UPV.
Pintora y escritora

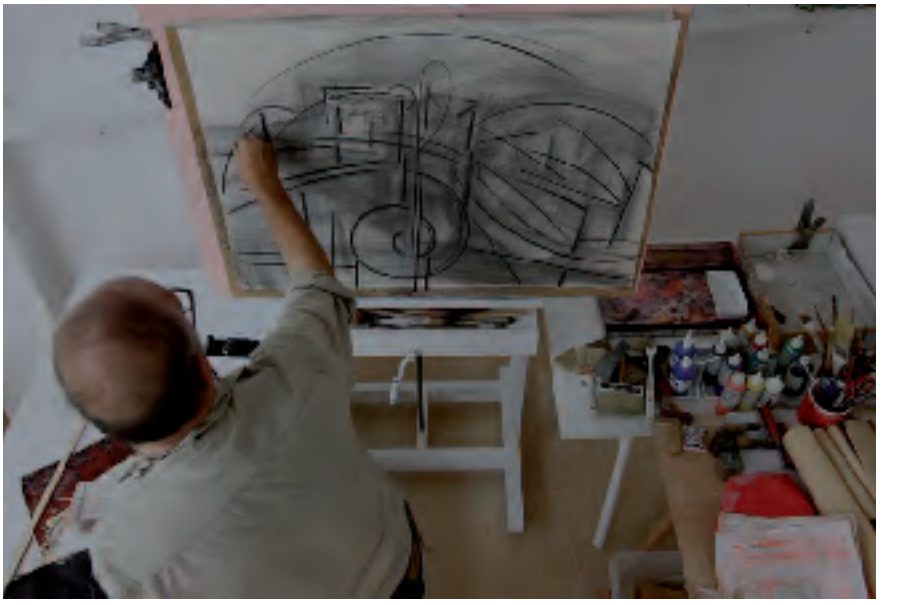
Un universo creador

Rafael Piqueras

Es para mí una enorme satisfacción participar en la presentación de esta exposición de Paco Catalán, con el que me unen dos importantes vínculos: el de la amistad y el de la admiración por su obra.

Amistad que no arranca en nuestro caso de un momento cronológico concreto, el de la coincidencia como compañeros del IEA "José Conde" de Almansa, sino que se cimenta, desde antes de conocernos, en trayectorias vitales paralelas que nos llevan a un entendimiento mutuo. Avenencia tal vez fraguada en una austera infancia, propia de la posguerra en la que nacimos y nos criamos; en el vínculo con espacios de frontera cultural, propios de Almansa y Ayora, que nos abocan a posturas de mestizaje; aquiescencia en la identificación con los vastos horizontes del campo y de la montaña de estos secanos de los bordes de la Meseta; paralelismo, también, en el mutuo amor por el cine, uno de los escasos refugios para escapar a la realidad gris que caracterizó la época de nuestros primeros años.

Paco Catalán tiene bastante de esa concepción humanista que singulariza a los hombres del Renacimiento: de sus manos emerge una variada obra artística, artilugios que idea y utiliza en la vida cotidiana, textos en los que refleja con profunda ironía su peculiar visión del mundo; manos que, asimismo, guardan y ordenan infinidad de objetos condenados al olvido en nuestra moderna sociedad de consumo y desecho rápido, o que recogen plantas, fruto de sus conocimientos de la naturaleza.

< Página anterior. Junto al lago 2007. Óleo sobre lienzo (188 x 100 cm)

Paisaje en rosa 2002. Collage (60 x 50 cm)

Su obra, unida a su peculiar forma de ser y de expresar sus vivencias y su sensibilidad, queda plasmada sobre diferentes soportes y es fruto de un laborioso proceso mental y físico. Su universo creador, que arranca en la infancia con una sensibilidad que él contempla desde una doble vertiente -de halo para el ingenio pero, también, de arma hiriente mientras busca y da forma a su obra-, ha estado en constante cambio, en incesante vía de indagación de los materiales posibles, del análisis de la composición, del estudio del color o de la textura. Aunque no ha explotado su capacidad para modelar, campo que no debiera descartar, sí lo ha hecho, en cambio, en el ámbito de las diferentes técnicas pictóricas.

Si bien en determinados momentos piensa que su verdadera pasión o campo expresivo es el de la última técnica empleada, cuando vuelve al resto lo hace con la misma pasión y entrega de un joven principiante. Saca del óleo, del collage, de la acuarela, o de la aguada lo que busca, aunque tras enérgica lid entre la idea y su plasmación concreta sobre el soporte elegido. Es esta sinceridad lo que hace grande a su obra y lo que le permite llegar al espectador que la contempla sin prisa.

Paisaje calizo 2002. Collage (127 x 102 cm)

Es un hecho el que el grabado alcanza su máxima expresión en manos de los grandes artífices, por ello, con sus grabados, Paco completa y consolida la importancia de su labor creadora. Pero sería incompleta esta reseña a su larga y fecunda trayectoria si no hablara del protagonismo que intenta dar al cartel en su trabajo; en cada uno de ellos, a la vez que sintetiza diferentes técnicas, plasma la visión que tiene del arte como proyección hacia la sociedad, como forma de ennoblecer lo cotidiano.

La evolución experimentada a lo largo de su "vida de autor" quedó al descubierto en la gran exposición que tuvo como marco el Palau de la Música de Valencia: la Tauromaquia. En ella alcanzó uno de los objetivos perseguidos pero no siempre alcanzado por cualquier artista, la simplificación de las formas, sin perder la más mínima fuerza creadora, y no como resultado de la improvisación sino de un concienzudo y laborioso camino.

Rafael Piqueras
Catedrático Historia del Arte de
EM. Historiador.

Paisaje 2006.
Collage (64 x 45 cm.)

Paisaje con la luna
2006. Collage
(66 x 50 cm)

La realidad no basta

Entrevista al autor

Lo que siempre he tenido claro, desde la más tierna infancia, es que quería ser pintor.

Y eso es una suerte; saber lo que quieres ser desde tan joven.

Tener una cosa tan clara desde pequeño, puede ser fruto de que mi sensibilidad fuera diferente a la de los demás.

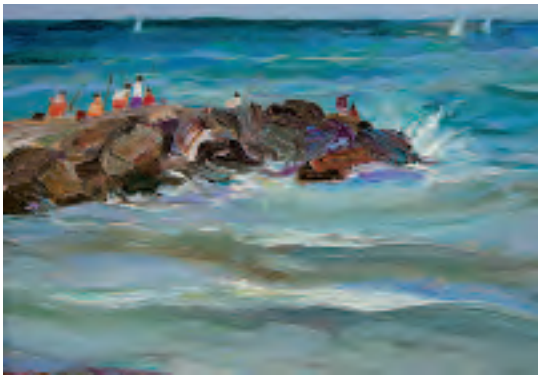
La sensibilidad es una moneda de doble cara, te aboca a disfrutar más pero también a sufrir más.

Esa sensibilidad nace del sufrimiento, de cierto sufrimiento que uno pueda haber llevado en la infancia.

Siempre he tenido esa vocación, lo que quería ser, lo que me gustaría ser.

Dedicarme a la pintura era un anhelo... la fascinación del color, de las acuarelas; siempre, desde pequeño.

Pintaba cuadros convencionales cuadros figurativos que tenían mucho éxito comercial.

Escollera 1996. Óleo sobre tabla (30 x 24 cm)

Mesa con violines 1999. Grabado (64 x 70 cm)

Pero a mí me interesaba decir algo más, y esa ansia de decir algo más me hizo meterme con esa nueva manera de ver el mundo que se llama cubismo. Entonces empecé a hacer otras cosas que ya no tuvieron tanto éxito en la galería, porque costaban un poco más de ver.

Y llego un momento que, para preservar mi libertad como pintor, me dediqué a la enseñanza y he estado compartiendo el dibujo técnico con la pintura.

"El arte debe de contar con el artificio" –ya lo decía Baltasar Gracián–, la realidad no basta. Uno tiene que ponerle una arquitectura, una estructura interna en color y en forma para que diga algo. Me interesa sintetizar al máximo, pero que esa síntesis no me lleve a la nada.

Tiene que haber algo, tiene que haber una forma, un color, un concepto y una narración. Todo cuadro narra una historia, algo que tú quieres contar.

El collage me permite tocar directamente la pintura con las manos; la pintura a pincel o a espátula siempre te aleja un poco del lienzo, pero en el collage lo estás tocando. Me permite expresarme y es la técnica que más me gusta.

Preparo mis propios materiales, los pretexturizo; empiezo un cuadro, va tomando vida propia y al final es él el que me dirige a mí.

Los colores tierra son los que salen de la tierra, en realidad, reacciono al medio en el que estoy: estoy en mi paisaje que tiene esos colores, los colores ocres, los colores tierra, los colores pardos, los que llevo en las meninges desde que nací. Yo respondo a ese medio.

La figura la inserto en mis composiciones porque es un punto de referencia; es una manera de fijar el tiempo, el espacio y el tamaño de las cosas. Procuro que la figura intente enriquecerlo y humanizarlo, el paisaje con estos personajes puede ganar en sentido del humor.

Soy antitaurino en cierto sentido, pero la estética taurina es algo que me apasiona.

La Tempestad 2001. Grabado (33 x 28 cm)

La belleza de la plaza como círculo, con todo lo que pasa dentro, con todo lo que tiene de sacrificio, porque lo que está claro es que una corrida de toros no es una fiesta.

La estética es una maravilla, lo que no me gusta es esa humillación que se hace del animal poco a poco hasta que muere.

El color, la forma, es algo que me ha apasionado y me ha llevado a estar un año trabajando y profundizando precisamente en esto.

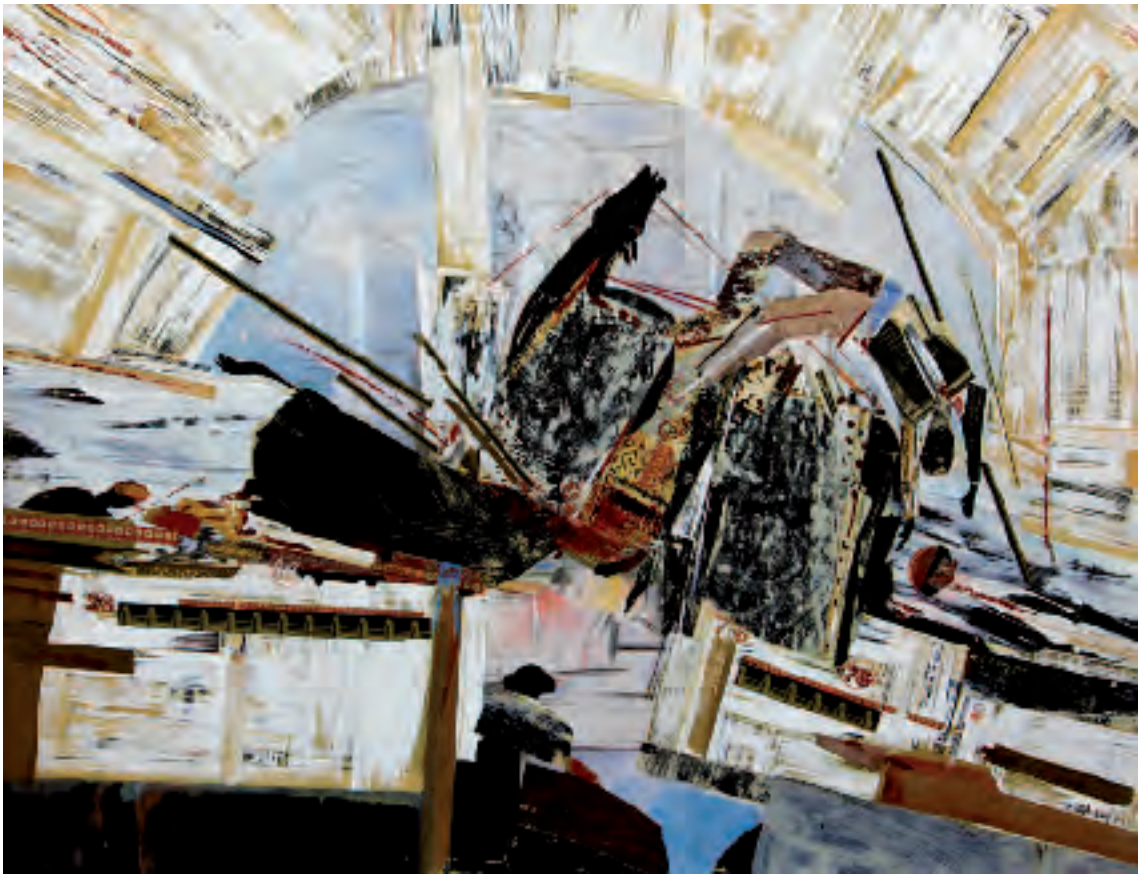
Lo ideal del arte es que saliera a la calle, no debe ser solamente para ir los domingos por la mañana a un museo, el arte debería estar en todo lo que nos rodea; ya que lo que nos rodea no se mete en el arte metamos al arte en eso.

Preferiría ver mis obras reproducidas en una revista de gran tirada que hacer una exposición, me gustaría ver mis carteles por todas partes, me gusta que el arte se meta en la sociedad, por eso el cartel me apasiona.

La imagen antigua me ha entusiasmado siempre, la he buscado por todas partes. No solo fotografías, sino muchas cosas que me gusta guardar y que me han servido como excusa para hacer cuadros, naturalezas muertas, estudio de objetos... Tengo muchas cosas que para mi tienen importancia.

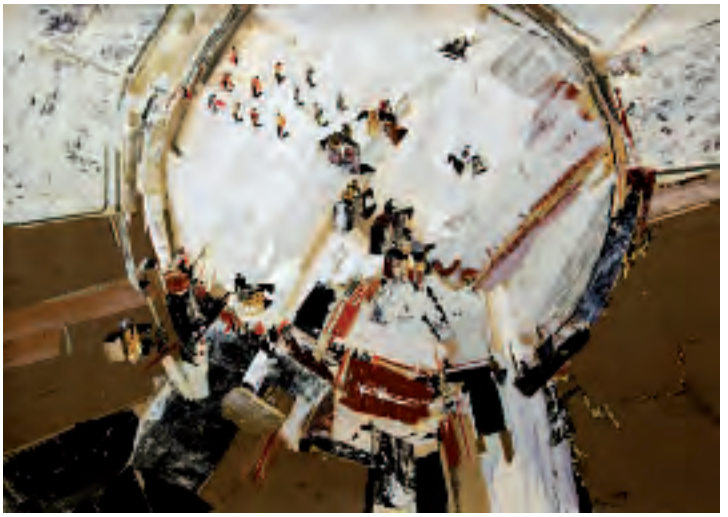
En el fondo, uno siempre bucea en el tiempo buscando el paraíso de la infancia que ya se fue. Si recuperas ciertos objetos llega en pequeños relámpagos, son atisbos de aquello, del paraíso de la infancia; que como ya sabemos, no es solo un paraíso: es un infierno. Son las dos cosas al mismo tiempo.

Meterse en esta especie de sacerdocio que es la pintura a veces te aísla, esa si que es una autentica soledad, coger un cuadro de cuatro metros cuadrados en blanco y tener que rellenarlo y saber que sólo lo puedes hacer

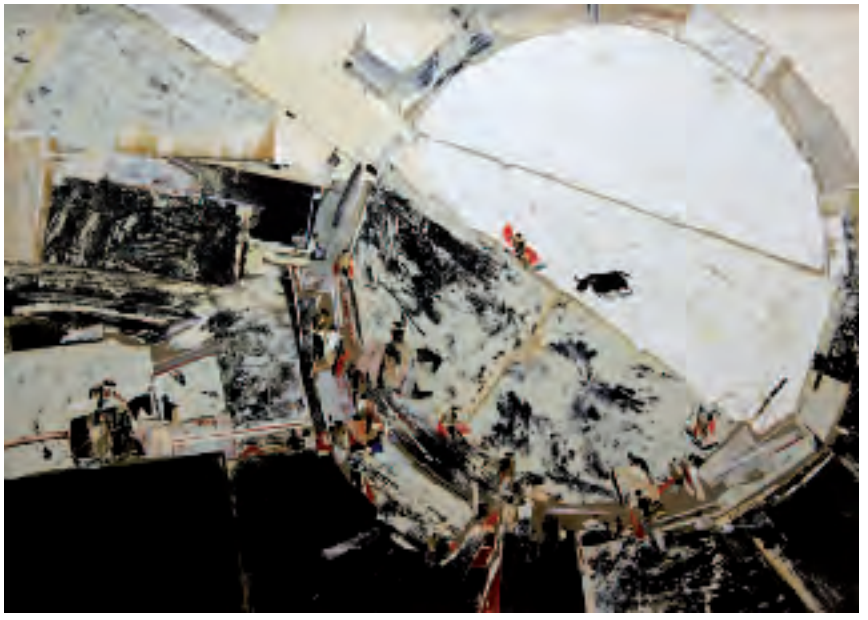

La embestida 2008. Collage (130 x 101 cm)

< La primera vara 2008.
Collage (140 x 120 cm)

El paseillo 2008. Collage (110 x 80 cm)

Citando 2008. Collage (110 x 80 cm)

tú, y que nadie te va a ayudar. Esa soledad lleva a que los peores ratos de mi vida que yo recuerdo los he pasado pintando y los mejores también.

La obra más válida de un pintor llega cuando alcanza cierta madurez, y esa madurez se la da el tiempo. Y a pesar de todo, tendría que vivir tres vidas más y seguiría aprendiendo; porque la obra del pintor es todo un viaje.

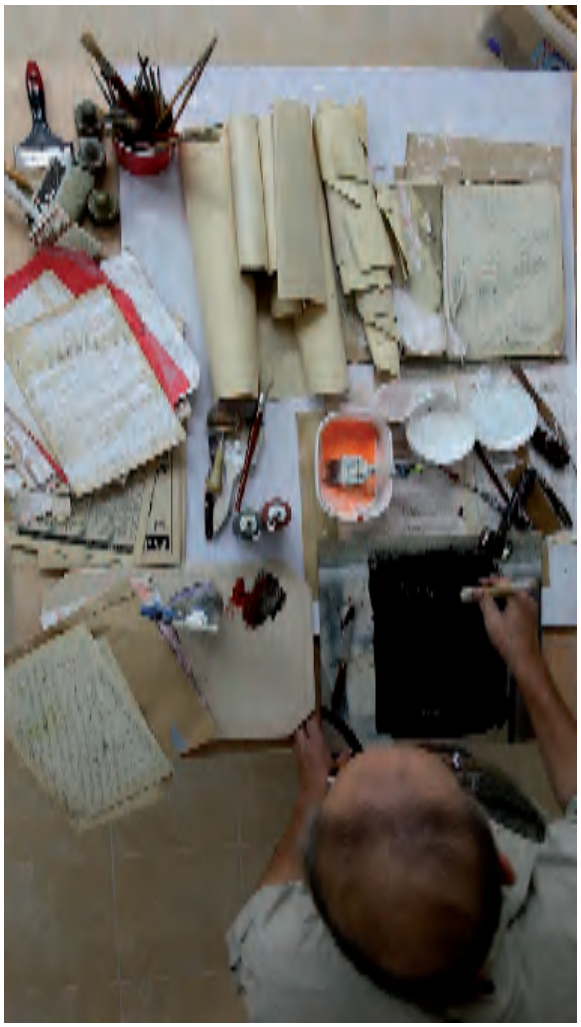
Transigirse a uno mismo tiene mucho mérito, pero hay que autoperdonarse. Llega un momento en que adquieres madurez y te preguntas: "¿por qué no lo tendría yo esto hace treinta años? mi obra habría sido totalmente diferente". Ahora te encuentras al final de la vida, en la recta final, y es cuando adquieres un poquitín de concepto; cuando te das cuenta, piensas: "esto ha durado muy poco, vamos a aprovechar lo que queda porque tengo poco tiempo para trabajar y creo que lo más interesante lo voy a hacer a partir de ahora".

En realidad, dedicarse a la pintura es un pecado que se paga, se paga de muchas maneras. Lo que hace una persona que se quiere dedicar a la pintura, o a otro arte, es su vida: es tu vida y lo que haces con ella. Es tu vida y no terminas nunca de aprender, porque es un camino que sólo acaba cuando tu caes.

Francisco Catalán
Fragmentos de la entrevista para el documental 'La realidad imaginada'

La realidad imaginada

Sergio Mendoza

Siempre he admirado la obra y la persona de Francisco Catalán, su mirada serena, su humildad, la reflexión que aprecio en cada una de sus obras y la capacidad de éstas para emocionarme.

Esta es la raíz de este trabajo que surge hace ya dos años con la idea de acercar un poco más la figura de Francisco Catalán, su modo de trabajar, su mundo y su obra al público. Durante este tiempo hemos ido madurando y dando forma tanto Pablo Sánchez (codirector) como yo al guión final.

El desafío es intentar que el resultado sea en sí mismo una obra atractiva y el espectador se vea atrapado por la plasticidad de las imágenes, pero además que mediante la palabra del propio pintor realicemos un recorrido por sus trabajos más significativos, recogidos por el fotógrafo Martín López.

Son varias por tanto las direcciones en las que el cortometraje camina. Hay una finalidad pedagógica relacionada con el hecho de poder disfrutar del modo de trabajo y técnica pictórica del autor. Documentar este proceso creativo es fundamental para constatar la profundidad y la veracidad de la obra,

El albero 2008. Collage (80 x 56 cm)

porque es esa veracidad, esa coherencia de Catalán con su pintura mantenida durante toda una vida, otro de los pilares de este cortometraje. Se trata de conocer al autor, su sensibilidad hacia lo que le rodea y su compromiso con la experimentación de la obra bidimensional que le ha llevado hasta la frontera de la abstracción. Por último "la realidad imaginada" quiere transmitir el mundo del pintor, él es ahora personaje de este lienzo cinematográfico construido a modo de uno de sus collages, donde pintor y pintura son uno.

El proceso de rodaje, como si de una visión clásica de documental se tratara, no interfiere en los hechos, intentado ser lo menos intrusivo posible, para reforzar la autenticidad de las imágenes. Se ha cuidado la calidez de los tonos y la mirada de la cámara, creando composiciones a veces atrevidas y dejando que el romanticismo que encontramos en toda la obra de Catalán, se apodere de la película. Esta línea romántica en la producción ha sido perfectamente captada por el meticuloso trabajo de Francisco G. Gascón en la composición musical, tanto es así que ya no entendemos estas imágenes sin esa música nacida de la capacidad de Gascón y sobre todo de su sensibilidad extraordinaria para registrar con notas musicales las pinceladas y pasajes de la obra pictórica de Catalán.

Sergio Mendoza
Tec.Esp. Telecomunicacines. Fotógrafo.

La primera vara 2008. Collage (129 x 102 cm)

Francisco Catalán

biografía

1947.- Nace en Ayora (Valencia). Licenciado en Bellas Artes por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Pintura, Dibujo y Grabado.

1969.- Pensión de Grabado durante tres años de Bancaja. Valencia.

1975 y 1976 pensionado de Pintura por el Gobierno Francés y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia en la Casa de Velázquez de Madrid, donde permanece los dos años.

Catedrático de Dibujo de Enseñanza Media.

Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Universidad de Albacete.

2010.- Obra incluida en el Archivo de Estampas. Calcografía Nacional. Madrid.

2011.- Obra incluida en el Centro de Investigación de Obra Gráfica de la Biblioteca Nacional. Madrid.

Premios y Medallas

Pintura

1968.- "Primer Premio de Pintura" Dirección Nacional de Bellas Artes para las Escuelas Superiores.

1970.- "Primer Premio y Medalla de Oro de Paisaje". Pensionados por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

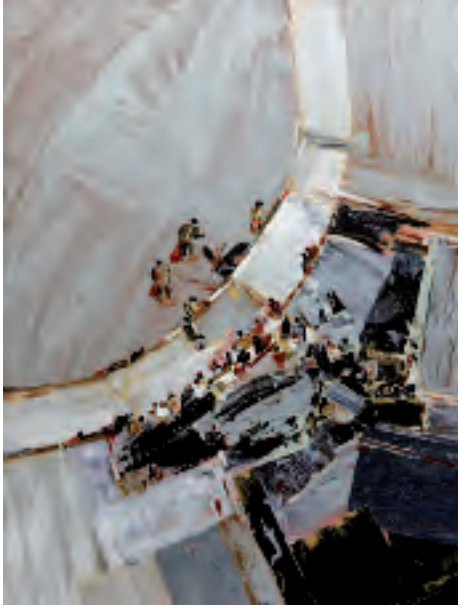
1971.- "Placa de Honor" Primer Salón de Pintura de Sagunto. Valencia.

1973.- Primer Premio de Pintura "José de Ribera" (de carácter nacional). Excma. Diputación de Valencia.

Premio Especial y medalla de Plata "Salón de Pintura de Sagunto". Valencia.

1974.- "Segundo Premio Senyera de Pintura". Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

"Primer Premio y Medalla de Oro". Excma. Diputación de Valencia. (Certamen de Pintura sobre el Deporte

Sin salida 2008. Collage (129 x 101 cm)

en las Bellas Artes).

1974 y 1975.- Pensionado por el Gobierno Francés y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia en la Casa Velázquez de Madrid.

Hasta 1990 deja de participar en certámenes.

1990.- Finalista en el Certamen Internacional B.M.W. Obra expuesta en "La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid"

"Placa de Plata" Premio de Pintura Durán. Galería Durán, Madrid.

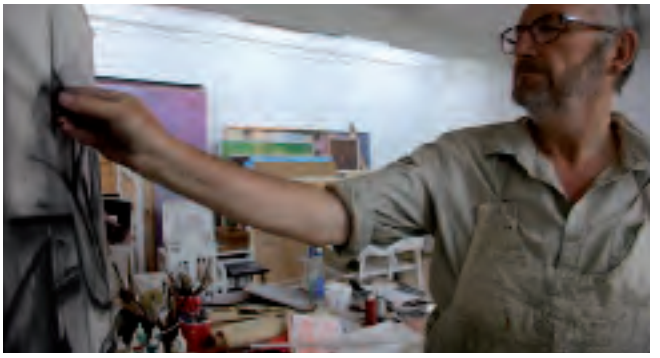
Finalista en la "II Bienal del Tajo". Obra expuesta en el Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

1991.- Por segunda vez, finalista en el Certamen Internacional de Pintura B.M.W. Su obra figura en "La Real Academia de San Fernando de Madrid". Exposición itinerante por distintas ciudades de España.

1997.- Certamen Nacional de Pintura de "Caja Madrid". Obra seleccionada y catalogada.

2001.- Medalla, Mención Honorífica y Diploma del Salón. II Certamen de Arte del Salón Internacional del Automóvil y Artexpo de Barcelona.

A partir de este momento no se presentó a más Premios de Pintura.

Acuarela

1996.- "Premio Especial de Acuarela".Salón Nacional de Otoño, Madrid.

Obra finalista en el Certamen Nacional de Acuarela de Priego. Expuesta en la Excma. Diputación de Córdoba.

1997.- Finalista. Certamen Nacional de Acuarela "Caja Madrid".

"Segunda Medalla de Acuarela" Salón Nacional de Otoño. Madrid.

1998.- Obra catalogada y seleccionada. Certamen de la Agrupación Española de Acuarelistas "El Tormo" (Cuenca).

Dibujo

1974.- "Primer Premio". Feria Monográfica de Cerámica. Realización de un panel cerámico. (Valencia).

Hasta 1991 deja de participar en certámenes.

1991.- "Primera Medalla de Dibujo". Salón Nacional de Otoño. Madrid.

1996.- Premio de Dibujo. "Certamen Nacional de San Isidro". Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

1997.- Medalla de Oro. Salón Nacional de Otoño. (Madrid). Organizado por el Excmo Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española de Pintores y Escultores.

1998.- Premio Penagos (Segundo Premio). Madrid.

1999.- Primera Medalla de Oro "Roberto Frnández Balbuena". 66 Salón Nacional de Otoño. (Madrid).

1999.- Primer Premio de Dibujo Fur Sprinting. Salón Nacional de Otoño. (Madrid).

2000.- Obras finalistas. Certámenes "Penagos" y "Gregorio Prieto".

2003.- Premio Penagos de Dibujo. (Segundo Premio). Madrid.

A partir de este momento deja de participar en Certámenes de Dibujo.

Almansa desde el Oeste 1995. Acuarela (30 x 28 cm)

Grabado

1969.- "Primer Premio". Fundación Roig. (Valencia).

"Primer Premio". Dirección General de Bellas Artes para las Escuelas Superiores. Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

"Primer Premio". Fundación Alvert Álvarez Dasí. (Valencia).

"Primer Premio Senyera" del Excmo. Ayuntamiento. (Valencia).

"Primer Premio" y es pensionado durante tres años por la Caja de Ahorros de Valencia.

Hasta 1994 deja de participar en Certámenes de Grabado.

1994.- "Segundo Premio y Placa de Plata". III Salón del Grabado de la Asociación de Pintores y Escultores y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

1995.- "Segundo Premio Carmen Arozena". (Madrid).

"Primer Premio y Placa de Plata". IV Salón del Grabado. (Madrid).

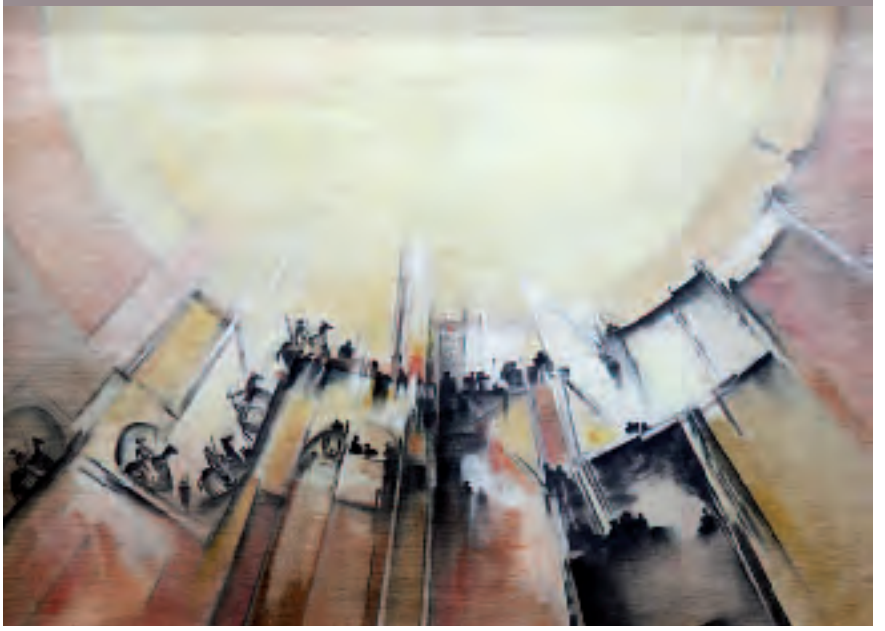
"Placa de Honor y Escultura Honorífica". Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. (Málaga).

Segundo Premio. III "Bienal Internacional José Ribera de Xátiva". (Valencia).

1996.- Obra catalogada y expuesta. Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Sevilla.

Finalista de Grabado en la Muestra

de Grabado del Excmo. Ateneo de Sevilla. Obra expuesta en la sala "Zurbarán". Sevilla.

Su obra es seleccionada entre la 1241 presentadas por 54 paises para la IV Bienal Internacional de Grabado "Julio prieto Nespereira". Exposiciones en el Aula Cultural de Caixa Ourense, Centro Cultural Borges de Buenos Aires. Argentina y Museo de Arte Contemporáneo de Rio de Janeiro. Brasil.

1997.- Obra seleccionada y catalogada. Primer Certamen de Grabado de la Fundación "Deutsche Stiftung" Galeria Brita Prinz. Madrid.

"Diploma de Honor". Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca. Certamen Internacional de Grabado "Premio Especial Pilar Juncosa y Sotheby´s" (Mallorca).

Su obra figura en el IV Certamen Nacional de Grabado de Caja Madrid.

1998.- Obra seleccionada para figurar en el Certamen de este año del Museo del Grabado Español Contemporáneo.

1999.- Obra seleccionada para los Premios "Villa de Madrid". Premio Lucio Muñoz. Centro Cultural de la Villa de Madrid. Palacio del Conde Duque.

Mención de Honor. Certamen Internacional "Máximo Ramos". La Coruña.

Ganador "Bienal Internacional de Grabado José Ribera de Xátiva". (Valencia).

2000.- Obra seleccionada. Premios "Villa de Madrid". Certamen de Grabado Lucio Muñoz.

Obra seleccionada. Certamen Internacional "Carmen Arozena" Expuesta en la Galería de Arte Gráfico Brita Prinz. Madrid.

A partir de este momento deja de presentarse a Certámenes de Grabado.

2010 y 2011.- Participación en las siguientes exposiciones patrocinadas por Brita Prinz: Antiguo Convento de San Francisco en La Palma, Casa de los Coroneles en Fuenteventura, Charco de San Ginés en Arrecife (Lanzarote), Centro de Artes Plásticas del cabildo de Gran canaria (Las Palmas), Casa de los Capitanes en La Laguna (Tenerife). Exposición Permanente en el convento de San Francisco (Cabildo Insular de La Palma).

2012.-Exposición en el Museo de la Ciudad de Valencia de Pensionados de la Casa Velázquez de Madrid.

Exposición de los Premios Senyera. Museo de la Ciudad de Valencia.

^ Entrada a la Plaza 2010. Dibujo (70 x 50 cm)

< Naumaquia 1996. Grabado (70 x 54 cm)

Mesa con objetos 2005.
Collage (34 x 23 cm)

Exposiciones
Colectivas

Numerosas exposiciones colectivas en Museos, Galerías Privadas y Fundaciones de toda España. Muestras colectivas en Argentina, Brasil, Francia y Estados Unidos.

Obras en Museos
y Colecciones

Museo Comtesse de Caen-Institut de France.

Museo Histórico Municipal de Valencia.

Museo de la Ciudad. Valencia.

Museo Nacional de Cerámica de Manises. Valencia.

Excma. Diputación de Valencia. Colecciónes de Arte.

Pinacoteca Bancaja de Valencia.

Pinacoteca de "La Casa Velázquez". Madrid.

Museo de Xátiva. Valencia.

Museo Nacional del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. Málaga.

Colección del Museo Insular "La Palma". Canarias.

Colección de la Asociación Nacional de Pintores y Escultores de Madrid.

Universidad Jaime I de Castellón.

Pinacoteca de Caja Madrid.

Colección Bruno Broseta en Tucson. Arizona. (EEUU).

Colección de arte de los hermanos Lladró. Valencia y EEUU.

Sala Goya (Madrid). Obra solicitada para el Archivo Documental de Grabadores Contemporáneos.

Obra en el Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional.

Colección de Estampas del siglo XX. Ministerio de Educación. Madrid.

Excmo. Ayuntamiento de Almansa.

Museo Municipal del Excmo. Ayuntamiento del Ferrol.

Colección de Arte Fur Sprinting (Madrid).

Obra en la Fundación de Arte Contemporáneo "Antonio Pérez". Cuenca.

Colección de Carteles de la Fundación de Arte Contemporáneo "Antonio Pérez". Diputación de Cuenca.

Museo de San Francisco del Cabildo Insular de la Palma. Exposición Permanente.

Numerosas colecciones privadas de arte. Valencia, Madrid, Bilbao, Murcia y Castellón de la Plana.

Sergio Mendoza.
Dirección, fotografía y comisariado

Fuente Álamo (Murcia) 1963.Técnico Especialista en Telecomunicaciones, Instrumentación Industrial y Nuclear. Entra en el mundo de la fotografía con 15 años con la exposición individual "El mundo que nos rodea". Desde entondes ha realizado numerosas exposiciones.

Pertenece a la Comisión de Artes Plásticas de CaRevolta (Valencia 2003-2009)

Fue coordinador del trabajo final de curso "Monte Ibérico" del titulo de Experto en fotografía, imagen y acción creativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Colabora habitualmente como jurado en concursos de fotografía del Levante. Ha impartido cursos de laboratorio y conferencias sobre el medio fotográfico.

Genera la idea y dirige el Abierto de Fotografía de Almansa (2003-2006). Sus primeras incursiones en el cortometraje han sido "Huzü Estambúl" (2010) y "El Sur" sobre la carretera austral Chilena" (2012).

www.sergiomendoza.es

Francisco García.
Diseño de sonido y banda sonora original.

Almansa (Albacete). Ha realizado composiciones musicales de diversos estilos para teatro, cine, televisión y publicidad.

Estudió solfeo en el Conservatorio de Música de Almansa que ahora continúa con estudios de armonía, composición, instrumentación y piano.

Ha realizado cursos de "Técnicas de composición para la imagen", con Alex Conrado; Informática musical con Pro tools, Masterización de audio impartido por "Acusmatica" y Marketing digital para creadores y gestores musicales (impartido por la SGAE).

www.frangascon.com

Pablo Sánchez.
Codirección, sonido y diseño gráfico.

Bolaños (Ciudad Real) 1965. Es periodista, licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense, ha dirigido las radios públicas de Manzanares y Almansa. Como realizador de vídeo, codirigió el documental "Víctimas Todavía" sobre la represión franquista, que recibió el premio del público en el festival Abycine 2005. Ha realizado varios cortometrajes premiados. Edita la revista Almansa 30 días.

www.almansa30dias.com

Martín López
Fotografía de obra y desarrollo multimedia

Almansa (Albacete) 1982. Es licenciado en Magisterio, diseñador web y Técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas. Es fundador y codirector del periódico digital DeAlmansa.es

Como fotógrafo ha impulsado el Foto Club Almansa. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas y ha cosechado numerosos premios fotográficos.

www.dealmansa.es

Agradecimientos
y colaboraciones

Antonio Quílez (Estudio 3) Registró en vídeo la entrevista al autor, con la ayuda de Miguel Ángel Sevilla.

La mirada del cineasta,
las manos del pintor, sus palabras,
nos han llevado por un recorrido íntimo en el
que hemos descubierto al artista en su soledad, le
hemos acompañado, escuchado, admirado, aprendido.
Veraz y excelente película La realidad imaginada.
Hombre auténtico, magnífico artista, Paco Catalán. Un
verdadero regalo.

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

CENTRO CULTURAL
LA ASUNCIÓN
CALLEJÓN DE LAS MONJAS s/n • ALBACETE

CULTURAL ALBACETE

UPA

www.dipualba.es/
asuncion/franciscocatalan