

Fundación
Arte y
Mecenazgo

PREMIOS ARTE Y MECENAZGO, CATEGORÍA "ARTISTA"

Carlos León, Premio Arte y Mecenazgo 2016

Fallada la categoría Artista de los Premios Arte y Mecenazgo de "la Caixa". Marzo de 2016.

El Jurado compuesto por Francisco Calvo Serraller, María Corral y Nimfa Bisbe ha reconocido al artista **Carlos León** en la sexta edición de los Premios como **uno de los pintores españoles más relevantes de las últimas décadas**. Con esta distinción la Fundación Arte y Mecenazgo refuerza su compromiso en el apoyo a la creación artística.

La trayectoria de Carlos León es paradigma de la exploración sobre la abstracción. Ha mantenido una incesante investigación sobre los soportes (lienzo, poliéster o dibond), la técnica (de los pinceles y brochas a las manos) y la pintura, explorando sus posibilidades expresivas. En este proceso ha abordado el cuadro y la pintura desde todas las formas y perspectivas posibles logrando una perfecta tensión entre composición, color y gesto. Sorpresa y apuesta son indisociables de cada nueva etapa.

El Jurado ha señalado **su extraordinario compromiso con la pintura y su potencial carga emotiva acompañado de un complejo dominio del color** que abandona regularmente para volver al uso absoluto del negro como un modo de depuración.

Su obra se ha caracterizado siempre por utilizar un lenguaje muy personal, por ser coherente y rigurosa en los diversos soportes con los que trabaja y en cualquier circunstancia personal, llegando a la madurez de su carrera con una obra singular.

Carlos León es un **caso insólito de artista que sin ser académico ha dedicado toda su vida a la pintura, desde los postulados más analíticos y minimalistas hasta la exuberancia más barroca**. A lo largo de su trayectoria, que discurre en solitario y al margen de tendencias, **logra que la pintura siga teniendo un espacio propio en convivencia con múltiples medios de expresión**, ha señalado el Jurado.

La obra de Carlos León empieza a conocerse en la década de los 70 tras su estancia en París donde se integra en el grupo Supports-surface introduciendo en España novedosas técnicas y expresiones artísticas. En nuestro casi irrespirable ambiente artístico de entonces destaca por su **voluntad de aportar innovación y transgresión**, lo que propicia ser seleccionado para participar en la Bienal de Venecia de 1976. En las décadas de los 80 y 90 se confronta a la escuela de Nueva York sin renunciar a su identidad pictórica europea.

Desde sus inicios ha cuestionado la naturaleza misma de la pintura. Su obra es hoy fundamental para comprender cómo la práctica pictórica ha superado el agotamiento provocado por su depuración continua. Sin olvidar que la pintura es siempre una exploración de color, textura y superficie, **Carlos León reaviva su espacio abriéndolo a la emoción, a la búsqueda de la expresión a través de la sensualidad**.

Su producción pictórica ha convivido en los últimos años con la escultura. En su obra objetual extrae las piezas de los depósitos de chatarra y tras apenas intervención, procede a asociarlas y ensamblarlas. Es en ese proceso asociativo donde reside para él verdadero interés de la creación escultórica.

Carlos León ha encontrado a lo largo de su carrera significativo apoyo de mecenas como fue el caso de Jose Luis Castillejo, fundador de Zaj y gran coleccionista quien introdujo a Carlos León en el arte internacional. Así también los coleccionistas Marcos Martín Blanco y Elena Rueda, han tenido un destacado papel en su segunda y más larga estancia en Nueva York durante la década de los 90 y todavía hoy mantienen un estrecho vínculo.

Cada nuevo viaje responde a su empeño en ahondar en su trabajo y a su natural predisposición a mayores desafíos, resultando una **intensa experiencia formativa**. Como referentes han sido fundamentales desde la cueva de Lascaux o los grandes clásicos al expresionismo abstracto; la filosofía, la literatura y el psicoanálisis; la mitología y la historia antigua. Gran conocedor del pasado, especialmente de la Grecia clásica, al profundizar en su obra se reconoce un clasicismo muy marcado que adapta al siglo XXI.

Lector insaciable, especialmente de poesía, y profundamente intelectual, de esta experiencia surge el impulso de crear. Para el artista un verso tiene una influencia muy directa en las obras. Trabajador infatigable, dedica mucho tiempo a su obra y también a ese gran conocimiento que posee.

Su interpretación poético-pictórica es de gran intensidad, logrando una vuelta vanguardista a la pintura. La pintura es para él un lugar de encuentro, mental y físico, un juego intelectual-sensorial donde el paisaje y el jardín surgen desde la memoria, el sentimiento o la sensación de ella.

Lejos de acusar el paso del tiempo, en la madurez de su carrera se siente capaz de todo gracias a una infinita curiosidad y a ese gran soporte intelectual.

El Premio se reafirma en su sexta edición como **estímulo al reconocimiento de trayectorias singulares del arte español contemporáneo por su originalidad, innovación, versatilidad, constancia y capacidad simbólica**. Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, Eva Lootz, Soledad Sevilla, Antoni Miralda y ahora Carlos León son referencias singulares de nuestra escena.

Miembros del jurado

Francisco Calvo Serraller

Catedrático de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, Calvo Serraller es historiador, ensayista y crítico de arte. Doctor en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 2001. Dirigió el Museo del Prado de 1993 a 1994 y es miembro fundador y patrono del consejo de la Fundación Amigos del Museo del Prado. En 2004 ingresó en el patronato de la Fundación Gustavo-Torner y en la Fundación Ortega y Gasset. Ha formado parte del comité científico de importantes exposiciones y numerosos certámenes internacionales.

María de Corral

Comisaria independiente, asesora diversas colecciones privadas e institucionales en España y Estados Unidos. Es Directora de la Colección Asociación Arte Contemporáneo (Museo Patio Herreriano de Valladolid) y co-dirige Expo Actual S.L. Fue directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1991-1994), Senior Curator del Dallas Museum of Art (USA) (2005-2009), directora del Comité Asesor de las Colecciones de la Fundación Telefónica (2003-2006) y directora del Departamento de Artes Plásticas de la Fundación “la Caixa”, responsabilizándose del programa de exposiciones de la Fundación tanto en Madrid como en Barcelona (1981-1991) y de su Colección de Arte Contemporáneo hasta el año 2002. Asimismo, dirigió la 51 Biennale di Venezia (2005) y dos veces la Bienal de Pontevedra (2000 y 2002). Es miembro del Comité Científico del Museo Reina Sofía y Patrono de la Fundación Thyssen-Bornemisza. Desde el año 1990 es Chevalier de l'ordre des arts et des lettres y desde 2004 Officier de l'ordre des arts et des lettres. En 2015 recibe la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes 2014, concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno español. Fue comisaria del Pabellón Portugués de la 56 Biennale di Venezia (2015). En 2015 María de Corral ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura español.

Nimfa Bisbe

Licenciada en historia del arte por la Universidad de Barcelona y máster en historia del arte y estudios museísticos por la University of Delaware (USA). En 1990 empezó a trabajar en la Fundación “la Caixa” con las funciones de conservadora jefe de la Colección de Arte Contemporáneo, y en el 2002 asume la dirección de las colecciones de arte de la Obra Social “la Caixa” que contienen más de 9.000 obras. Ha comisariado numerosas exposiciones con obras de las colecciones, así como proyectos monográficos de artistas en distintos programas de CaixaForum. Paralelamente ha realizado conferencias y cursos sobre arte y coleccionismo, y participa como miembro de jurado de premios de arte y convocatorias de becas. Es miembro del ICOM (International Council of Museums), de la junta directiva de IACCCA (International Association of Corporate Collections of Contemporary Art) y del patronato del CIMAM (International Committee for Museums and Collection of Modern Art).