

Mural de La Festa. Detalle. Capilla de San Jorge. Iglesia Salesianos. 1992.

EXPOSICIONES CÍRCULO INDUSTRIAL

La pintura-pasión de Ramón Castañer

Contribuir a la divulgación de la obra del pintor, en el 90 aniversario de su nacimiento (Alcoy 1929-Madrid 2011), es el motivo de estas notas que sirven también como complemento a la Exposición Castañer que ha organizado el Círculo Industrial y que muestra una antología de 37 obras del pintor. Como afirmaba Adrián Miró, son varios Castañer quienes habitan en su pintura.

CONTEXTO LOCAL Y ETAPA DE FORMACIÓN 1941-1953

Ramón Castañer pertenece a la Escuela Alcoyana de pintores nacidos entre 1927 y 1937 cuya madurez creativa se desarrolló alrededor del año 1960 y que conforman la generación alcoyana de 1954-1968. Son coetáneos suyos los pintores: Mila Santonja, Alfonso Saura, Aracil Ruescas, Mario Candela, Vigreyos y Rafael Llorens Ferri.

El artista comienza a los 12 años su aprendizaje de los fundamentos del dibujo bajo la tutela de Pepe Maix Monllor el discípulo de Cabrera.

Ramón Castañer. Autorretrato a los 20 años. Óleo/lienzo. 1949. Depósito Círculo Industrial.

Sobre 1946 conoce a José Segrelles; el pintor de Albaida le aconseja que se vaya a Madrid a aprender de los grandes maestros y una vez vistos los resultados, Segrelles le recomienda para la Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia).

PRIMERAS EXPOSICIONES Y MURALES 1954-1957

La primera exposición de Castañer acontece en Barcelona en la galería Grif&Escoda. Esta etapa estilística de Ramón, se caracteriza por una paleta muy contenida de tonalidades, dando a entender que ser mediterráneo no es sinónimo de ser un seguidor luminista de la escuela de Sorolla. Evitará los bruscos contrastes lumínicos y se decantará hacia el dibujo, el volumen y los espacios compactos, con tendencia a lo geométrico.

Se convertirá en un competente muralista con los encargos de dos murales sobre óleo pegado lienzo: el mural sobre la vida de San Pancracio de la Iglesia de los Salesianos y el presbiterio de la iglesia de Santa María (1957), ambos en su ciudad natal.

En 1958 Pepa y Ramón viajan a París, donde el joven Ramón empieza rápidamente a dibujar todo lo que ve, el Sena, Montparnasse, los cafés existencialistas Des Margots, el Dupont...etc. Los pintores impresionistas desconciertan al joven

Ramón, que los percibe como poco convincentes. La galería Raymond Duncan le organiza una exposición en París y comienza ya a interesarse por la abstracción y sus posibilidades matéricas.

DEPURACIÓN DE LÍNEAS Y MASAS. ALCOY 1959-1962

Ramón cumple 30 años, se dedica a escenografía y al diseño del vestuario en el teatro Calderón, apoya a la Cazuela. Pinta entonces el Cristo sin sangre que tuvo problemas con el arzobispado, y comienza la depuración en líneas y masas podando todo lo que considera prescindible y utilizando una paleta de gamas sobrias. Con estos criterios elabora en 1969 el mural de la Santa Cena en la iglesia de San Salvador de Cocentaina.

El camino iniciado hacia la no figuración se abre paso y crea su obra titulada Ángel per una doncella boja, inspirada en un poema de su paisano Joan Valls. Todavía equilibra abstracción con figuración. Es nombrado director de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy.

per José Luis Antequera.

Doctor en Historia del Arte. Comisario

VALENCIA 1962-1970: LA ABSTRACCIÓN Y LA MATERIA

La etapa de Valencia comienza en 1962 cuando se traslada para ser profesor de dibujo en el instituto San Vicente Ferrer. Allí se decanta ya claramente por la pintura abstracta, comienza la experimentación con nuevas texturas a base de virutas de metal, vidrio, mezclas de barnices, arenas, raíces y pigmentos para obtener una pintura mate, patinada y brillante.

En 1963 se exhibe sus obras en la galería Estil de Valencia lo que constituyó la primera exposición de arte no figurativo que se realizaba en una galería privada. Viaja a Cuenca donde comienza su retirada del abstracto y su adhesión a una nueva figuración elaborada con materiales ricos en empaste, empleados en su anterior etapa y que presenta en Alicante: son sus paisajes de Cuenca.

MADRID -AGRES 1970-2011: SIMBOLISMO FIGURATIVO. LOS GRANDES MURALES SALESIANOS

Ramón, Pepa y el pequeño Ramón inician una nueva etapa de su vida en Madrid. En 1970 es nombrado catedrático del Instituto Simancas y comienza su época de ilustraciones para la editorial Marfil con sus gouaches, es la etapa de sus troncos de árboles rugosos milenarios como seres petrificados exponiendo 17 óleos en la galería Héller de Madrid.

Regresa paulatinamente a la pintura figurativa, que dota de un especial simbolismo sobre el tiempo, los recuerdos, evocaciones de naturalezas muertas con flores secas, muebles con una patina del uso a través del tiempo. Sigue pintando de forma vertiginosa, inaugura una exposición en 1974 en la galería de arte Capitol de Alcoy, el cartel de fiestas de Alcoy de ese año es de Ramón Castañer.

En Madrid crea los diseños de los vestuarios de la serie musical para la televisión Antología de la Zarzuela. Como dice el pintor: si tengo tema tengo obra.

Llegamos al año 1988, centenario de

la muerte de San Juan Bosco, cuando pinta el mural al óleo dedicado al santo de Turín en la iglesia de María Auxiliadora de los Salesianos de Alcoy. Comienza sus bocetos en papel de embalaje, ángeles sexuados y étnicos en violentos escorzos y contrappostos, rompimientos de cielo en posturas inverosímiles para vencer el efecto cóncavo de la cúpula de la capilla. Es un mural de 200 m² sobre lienzo pegado a muro donde encaja sus 107 figuras del conjunto. El calor del verano es sofocante y sufre un infarto en el andamio, del que se recupera, pintando posteriormente un ángel con gotero en el exacto lugar donde le ocurrió.

En 1992 el abencerraje Castañer comienza otra pintura mural, esta vez en la Capilla de San Jorge en la misma iglesia de los salesianos, conocida como el Mural de la Festa. Se trata de escenificar toda la cosmogonía festera, realiza las figuras a tamaño natural, crea escorzos en la superficie curva de modo que se perciban por el espectador como naturales, pinta 43 personajes reales. Es otra extraordinaria representación de 200 m² donde refleja el esplendor de las tradiciones de la Fiesta de la ciudad de Alcoy.

Una vez jubilado en 1994, concibe los óleos del Petrolio y recibe La medalla de oro de la Ciudad de Alcoy.

En definitiva, Ramón Castañer es un pintor de base realista, sus figuras, bodegones y paisajes naturalistas denotan siempre un sólido dibujo que el pintor domina en todas sus escalas y proporciones.

Agres es su sosiego; el herbero, los aromas a higuera, la paz de Mariola, Pepa, sus amigos... en este entorno encuentra su inspiración, allí es donde Ramón Castañer se descubre a sí mismo. El verano de la montaña, la navidad de Madrid... El artista testarudo, de difícil término medio, la pupila en el horizonte mientras escucha la Salomé de Richard Strauss... feliz cumpleaños allá donde te encuentres, maestro!

Ramón Castañer. Camí de la Mola. Óleo/lienzo. 2009. Depósito Círculo Industrial.

Mural de San Juan Bosco. Detalle del Ángel con gotero con la fecha 23-8-88 día de su ingreso en el hospital.