

BÁRBARA JUDEL CARBALLA

Licenciada en Bellas Artes y Profesora en la Escuela de Arte “Miguel Marmolejo” de Melilla.

JOSÉ MANUEL CARNEROS PARDO

Doctor en Bellas Artes y Profesor en la Escuela de Arte “Miguel Marmolejo” de Melilla.

MARÍA JURADO MUÑOZ

Licenciada en Filología Hispánica y Profesora del IES “Juan Antonio Fernández” de Melilla

Miguel Ortiz Berrocal en Melilla

Resumen: La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta, desde hace poco tiempo, con una nueva escultura como parte de su patrimonio artístico. Titulada “Melilla”, es la obra de Miguel Ortiz Berrocal, uno de los más brillantes escultores españoles de las últimas décadas. Su ubicación en la moderna Plaza de las Culturas, junto a las viejas murallas de la antigua ciudadela fortificada, expresa la cercanía entre historia y modernidad que caracteriza la “Ciudad de las Cuatro Culturas”. Esculpida utilizando materiales innovadores, como Kevlar y fibra de carbono, representa una figura blanca yacente, formada por varias piezas enroscadas que se entrelazan sin juntarse.

La prolífica vida artística de Miguel Ortiz Berrocal desborda creatividad, originalidad y talento. Muchas de sus obras se exhiben en los museos de arte más visitados del mundo (como el MoMA de Nueva York), además de en importantes espacios urbanos de las principales ciudades. Las características más destacadas de su amplia producción artística son la experimentación constante con materiales y técnicas, la perfección y la complejidad de sus esculturas de tamaño más reducido, la belleza de formas y proporciones y el sentido del humor.

Abstract: The Autonomous City of Melilla has recently incorporated a new sculpture into its artistic heritage. Its name is “Melilla” and it has been created by Miguel Ortiz Berrocal, one of the most brilliant Spanish sculptors of the last decades. Its location in the modern “Plaza de las Culturas”, next to the ancient stone walls of the old fortified citadel expresses the closeness between history and modernity that characterizes the “City of the Four Cultures”. Made of innovative materials, as kevlar and carbon fiber, it represents a white lying figure made of several winding pieces that weaves without joining together.

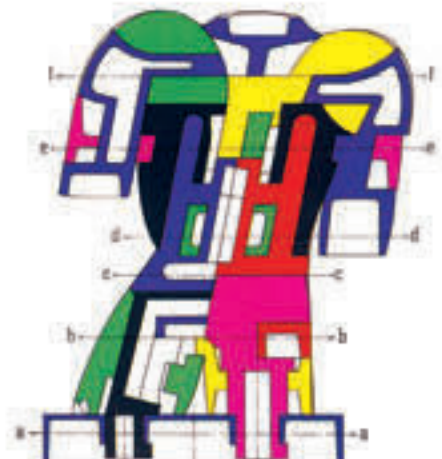
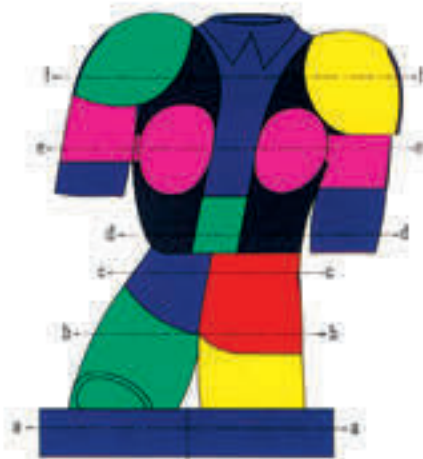
The prolific artistic life of Miguel Ortiz Berrocal is brimming with creativity, originality and talent. A lot of his works are exhibited in the most visited art museums in the world (as the MoMA in New York), and in significant urban spaces of the most important cities. Constant experimentation with materials and techniques, perfection and complexity of his small size sculptures, beauty of forms and proportions and sense of humour are outstanding features of his wide artistic production.

Miguel Ortiz Berrocal

Preámbulo

El 18 de diciembre de 2004, tuvimos la suerte de inaugurar en la Ciudad Autónoma de Melilla la obra realizada por el escultor Miguel Ortiz Berrocal para la Plaza de las Culturas, una plaza de nueva construcción situada en la entrada a “Melilla la Vieja”, por la zona del Mantelete. Esta inauguración nos ofrece la oportunidad de profundizar en la obra de este artista de talla internacional, y de conocer a un personaje fascinante, dotado de todas las aptitudes que consiguen hacer de un hombre una persona singular y única, que será calificada como un genio por las generaciones venideras.

Torero, 1972

Encontramos en la obra de este autor malagueño, nacido en Villanueva de Algaidas, toda suerte de cualidades: disciplina en el trabajo, intuición desarrollada bajo una influencia empírica absoluta...; una obra donde nada es fruto de la casualidad, ya que se desarrolla bajo unos planteamientos matemáticos y unos estrictos criterios estéticos que necesitan de una esmerada formación previa, tanto humanística como científica.

No deja de ser curioso que esta forma de trabajo tan disciplinada y ordenada, dé como resultado unas obras muy rigurosas en cuanto a la forma pero muy divertidas en cuanto al fondo. Es cierto que Berrocal tiene un magnífico sentido del humor, que desarrolla en algunas de sus piezas y que convierte su conocimiento en una experiencia deliciosa.

Como escultor (en el sentido más amplio del término, pero con el significado más puro y clásico), Berrocal realiza una obra basada en bocetos que se desarrollan, que dan lugar a maquetas, que a su vez dan como fruto esculturas. En muchas ocasiones su labor se parece más a la de un orfebre, tanto por el preciosismo de sus objetos como por su reducido tamaño. Esta habilidad le ha permitido, además de realizar esculturas, dedicarse también al diseño de diversos objetos, cuestionando siempre las delimitaciones ficticias del mundo del arte.

Pero lo indiscutible en la obra de Berrocal es el dominio del despiece, de la multiplicidad y de las formas de posiciones combinables. Esta característica dinámica refleja un sentido lúdico, de juego y diversión, que se ha convertido, como él mismo dice, en el "leit motiv" de su trabajo, en contraposición a la estática de la estatuaría tradicional.

También ha sido un precursor avanzado en su época por lo que se refiere a las técnicas escultóricas, hasta el punto de que su taller italiano es el centro al que acuden los más grandes artistas de la actualidad a vaciar sus obras en metal y

en otros materiales, algunos totalmente innovadores. Una experimentación que no se ha frenado con los años, sino que, por el contrario, continúa en su trabajo con materiales de última generación como el *kevlar*, que se adapta perfectamente a sus necesidades plásticas y estéticas, y con el que ha realizado la obra para Melilla. Sin embargo, en otras ocasiones, no olvida trabajar con los materiales nobles por excelencia, como el bronce, el oro, etc.

Si seguimos ahondando en su obra, descubrimos que también ha sido un adelantado en cuanto al concepto de pieza única, en un interés claro por que sus planteamientos estéticos lleguen al gran público. ¿Por qué realizar una única pieza, si se puede satisfacer a un mayor número de personas? Berrocal proyecta algunas de sus piezas de pequeño formato para que puedan ser realizadas en grandes tiradas, y vuelve a cuestionar la idea tradicional del arte y su público en la época de la reproductibilidad técnica.

Para conocer la obra de Berrocal, nada es más interesante que estudiar algunas obras concretas de sus más de trescientas esculturas. Como el caballo "Casinaide" (obra 170, 1978-79), desmontable, cuya primera pieza, el belfo, se libera gracias a la introducción de un dedo en un ojo, que va provisto de un muellecillo. Es una obra que muestra un claro sentido del humor, cuyo título se explica en la dedicatoria "a sus hijos Don Carlos y Don Beltrán Berrocal y Sajonia Coburgo Duque de Beja y Conde de Ouren ¡casinaide!". A este caballo le dedica Camilo José Cela un ingenioso escrito en el que también desarrolla ese aspecto retórico y humorístico.

En su amplio repertorio de esculturas desmontables de pequeño tamaño, muchas tienen una característica común: su despiece depende siempre de un anillo inicial, que puede lucirse en el dedo, y sobre el cual se van solapando el resto de las piezas. El "Hoplita" (obra 212, 1981-1982) representa el casco sobrio de un guerrero griego, cuyo despiece nos descubre un

cucho de Rubik.
Hoplita, 1981-82

Alexandre, 1969-76 y despiece

Caballo Casinaide, 1978-79

Despieces y fragmentos.

Rompiendo con los cánones de la estatuaria tradicional, Berrocal ha querido penetrar lo exterior de la forma, desmontándola y buscando una escultura dentro de la escultura.

Berrocal utiliza en la mayoría de sus obras el juego del despiece, haciendo suyo por méritos propios un tipo de escultura particular y fácilmente reconocible, que no sólo trabaja el exterior, sino que va mucho más lejos de la superficie y de lo meramente visual, entrando en el interior de la forma plástica, esculpiéndola en piezas y haciendo que cada pieza se encastre perfectamente en otra. Pero ¿cómo es posible organizar este tipo de obras? Está claro que es necesario hacer uso del dibujo, de las matemáticas, del estudio y de la técnica en la ejecución para realizar piezas desmontables formadas por distintos elementos. La habilidad de Berrocal como proyectista técnico es equiparable a su creatividad artística, y ambas características se funden en una obra admirable.

Técnicas y materiales.

Berrocal es un personaje inquieto en el uso de materiales. Busca sacar a cada material el máximo partido en calidad y expresividad y eso es algo que queda patente en sus obras. En su primera etapa (1955-1963) utiliza chatarra y materiales de desecho, lo más cercano al "objet trouvé" tan típico de la época. A medida que se va definiendo su obra y que el despiece y la combinatoria son las protagonistas absolutas, descubre en la fundición el medio para poder desarrollar su trabajo, que necesita "máxima fidelidad y precisión" para que los elementos que componen la escultura encajen entre sí.

Trabaja siempre con los últimos avances técnicos en los procesos para tratar materiales como el bronce, el latón y metales preciosos como el oro y la plata. Para realizar sus obras de pequeño formato que se hacen cada día más complejas utiliza fundiciones industriales de alta precisión, que permiten una mayor producción, mientras que los grandes bronce a la cera perdida se realizan en las antiguas fundi-

ciones de Verona a las que acuden a vaciar sus obras artistas como Dalí, Miró, De Chirico, Cesar, animados por la presencia de su amigo Berrocal.

Trabaja la madera ocasionalmente pero sobre todo ha investigado con materiales de última generación como el kevlar reforzado con la fibra de carbono, fundamental para la realización de sus últimas obras monumentales.

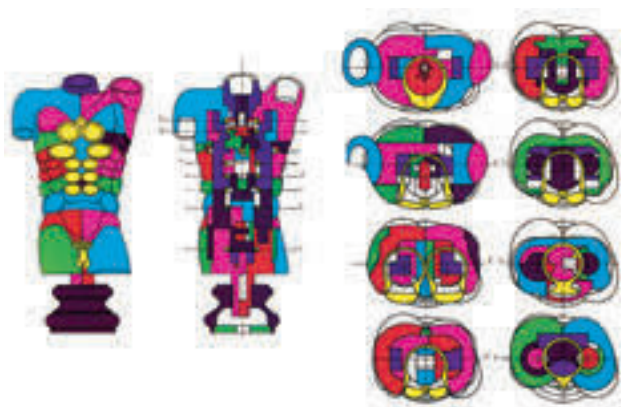
Las ediciones de esculturas: los "múltiples".

A partir de 1962 la obra se hace cada vez más compleja. Los tiempos de concepción y realización se vuelven cada vez más largos y la realización es posible sólo acercándose a fundiciones industriales que no aceptan fundir únicamente los pocos ejemplares de costumbre en el mercado del arte (un número máximo de 12 ejemplares). Berrocal concibe así la idea de la escultura editada en tirada limitada firmada y numerada.

La primera obra realizada fue *María de la O* en 200 ejemplares, que hoy se encuentra en el MOMA de Nueva York. Luego *Romeo y Julieta* en 2000 ejemplares, y, realizadas en 10.000 ejemplares la serie de cinco mini-esculturas entre las cuales destaca *mini David*. Todas las esculturas de esta serie tienen una particularidad en común: uno de los elementos es una sortija.

La Totoche, 1972-74

Alexandre, Secciones

Esculturas de pequeño formato.

La preciosidad y complejidad del proceso creativo de Berrocal puede apreciarse en *Alexandre*, no más alto de 14 cm y desmontable en 40 elementos: las piezas que forman los pectorales del torso se transforman en 9 anillos distintos. Todas estas obras van acompañadas de un manual de instrucciones, para que sea posible montarlas y desmontarlas, y comprender su construcción interior a través de los numerosos dibujos preparatorios y ejecutivos en planta y alzados, y en axonométrica.

Estas esculturas exigen la participación activa del aficionado al arte, que pasa de espectador a actor. Gracias a las posibilidades de gran difusión que brindan las ediciones, las esculturas de Berrocal dejan de ser obras únicas reservadas a un pequeño número de coleccionistas o de museos donde está "prohibido tocar".

Temas.

En cuanto a temática, Berrocal desarrolla toda su obra en torno a unos temas determinados: torsos, la figura femenina, figuras recostadas, cabezas, personajes y animales. Después de un primer periodo abstracto escoge temas clásicos y tradicionales para apoyar sus descomposiciones sobre formas antropomorfas.

Melilla. Una escultura para la Ciudad de las Culturas.

"Melilla" es una pieza que realiza Berrocal para la Plaza de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla. Se trata de una figura recostada, formada por cuatro piezas que al unirse sin llegar a juntarse crean un nudo, que simboliza la unión de las culturas. Las piezas componen un todo único de formas sinuosas que se entrelazan, permitiéndonos recorrerla visualmente tanto por el exterior como en sus curvas interiores.

El material utilizado es el kevlar y la fibra de carbono, materiales de última generación resistentes a la intemperie

Melilla, 2004

y al impacto de balas (es el material utilizado en los chalecos antibalas y en los cascos). La estructura interior es de acero inoxidable. La superficie está lacada de blanco con una laca micalizada que capta la luz del sol de Melilla. Este tratamiento se ha realizado en los talleres de la casa italiana Ferrari. La escultura mide 306x260x105 cms, incluida la peana. La pieza está montada sobre una peana de acero Cor-Ten, patinado en la que se aprecian unas inscripciones laterales con la palabra Sefarad escrita en español, hebreo, árabe e hindú. Las letras que la componen han sido recortadas con láser. En dos caras están en relieve y en las otras aparecen encajadas.

Berrocal. La vida de un escultor.

Miguel Ortiz Berrocal nace el 28 de septiembre de 1933 en Villanueva de Algaidas (Málaga). Aunque su padre médico intenta inculcarle la vocación hacia la medicina, él manifiesta desde muy joven su interés por el arte. Inicia sus estudios en la Facultad de Ciencias Exactas de Madrid, como preparación para ingresar en la Escuela de Arquitectura. En Madrid visita el Museo del Prado y la Academia de Bellas Artes, y asiste a la Escuela de Artes Gráficas y a la Escuela de Artes y Oficios, donde enseña el escultor Ángel Ferrant.

Pero pronto su inquietud artística le dirige más allá de nuestras fronteras, iniciando una trayectoria que le consagrará desde su juventud como un escultor reconocido internacionalmente. Con la ayuda de una beca, viaja a Italia donde descubre la obra de Picasso, y luego a París, donde continúa su actividad pictórica y conoce a Giacometti. De vuelta en Roma prepara, junto con un grupo de jóvenes arquitectos, el concurso para el proyecto de ornamentación de las fachadas de la Camera di Commercio di Carrara. Berrocal consigue que cada una de las balastradas de los balcones sea distinta gracias a una serie de permutaciones plásticas. En 1955 empieza a esculpir hierros de tipo abstracto y en 1960 toma la decisión de dedicarse exclusivamente a la escultura.

Se edifica una casa-estudio en Crespières (cerca de París), según un proyecto de Le Corbusier y en 1962, año decisivo en su carrera, construye en Verona uno de los centros más importantes del mundo para la fundición de esculturas y obras de arte contemporáneo. Recibe el premio de escultura

de la Bienal de París de 1965 y entra a formar parte de la colección del MoMA (Museo de Arte Moderno) en Nueva York. El ministro de cultura del gobierno Francés, André Malraux, le confiere la Legión de Honor para las Artes y las Letras con tan sólo 33 años. En las mismas fechas Jules Engel rueda la película "Torch and Torso", primera de una amplia filmografía sobre Berrocal y su obra.

Después de un período en la ciudad de Verona, se instala en Negrar, donde vive actualmente. Allí conoce a Henry Moore y al Barón Lambert. En esta etapa realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas en Europa y Estados Unidos. En 1968 recibe del Ministerio de Cultura francés, el nombramiento de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Continúa sus exposiciones en galerías privadas como la Galería Iolas Velasco de Madrid que presenta, por primera vez en España, sus esculturas y, junto con algunos conocidos galeristas, funda Multicétera, sociedad para la difusión de las esculturas de pequeño tamaño.

A principios de los setenta conoce a Cristina Blais de Bragança, con quien contrae matrimonio pocos años después y quien a partir de entonces le acompañará en la vida y en su trabajo. La sensibilidad de esta mujer, su erudición y el profundo conocimiento de la obra de su marido han supuesto una ayuda inestimable en la preparación de las actividades culturales que acompañaron a la presentación de la obra de Berrocal en Melilla, así como en la redacción de este trabajo.

Durante un viaje a las Ardenas belgas encuentra un grupo de viejos yunques, los adquiere y de éstos se originarán más tarde (1982) los ciclos creativos *Desperta Ferro*, y *Almogávares*. En 1976 nace Carlos, su primogénito y en 1978, Beltrán, su segundo hijo.

En 1981 el artista retoma la pintura con una serie de gouaches y serigrafías. El mismísimo Andy Warhol realiza su retrato. En 1993 es nombrado Embajador de la UNESCO.

A lo largo de la última década, la actividad de Berrocal se centra fundamentalmente en la realización de esculturas monumentales para espacios urbanos y en diversas exposiciones internacionales, entre las que destacan sus retrospectivas en el IVAM de Valencia en 2003 y la última, realizada en el Jardín Botánico de Gerona en el 2004.

Almogávar IV, 1981-83

Epílogo

La Ciudad Autónoma de Melilla ya cuenta en su patrimonio artístico con la obra escultórica de uno de lo más significados creadores de nuestra época. "Melilla" es una escultura cuya belleza se percibe de forma inmediata y directa, que se adapta intuitiva y espontáneamente al espacio urbano que ocupa, y que está cargada de simbolismo y significación plástica para quien la contempla. Su emplazamiento en la nueva Plaza de las Culturas, ante los muros centenarios de Melilla la Vieja, la sitúan, como ocurre con la Ciudad de la que toma el nombre, en la encrucijada entre la historia y la modernidad.

Agradecimientos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Doña Cristina Blais de Bragança, esposa del escultor Miguel Ortiz Berrocal, por su amable y valiosa colaboración, así como a D. Antonio Niebla, que nos facilitó el acceso a las imágenes de la obra de Berrocal.

Melilla en la Plaza de las Culturas

Exposiciones.

- 1952 Su primera exposición tiene lugar en Madrid, en la Galería Xagra
- 1954 Es invitado a la XXVII Biennial de Venecia, en el Pabellón Español.
- 1955-56 Exposiciones individuales en Sevilla y Jerez. Participa en diversas muestras colectivas: Palacio de la Unesco en París, Bienal Hispano-americana de Barcelona y Arte Joven de San Sebastián.
- 1957-59 Expone en la Galleria La Medusa, de Roma, sus primeras esculturas en hierro forjado.
- 1960-61 Primera e importante muestra en la Galleria Apollinaire de Milán, en la que firma definitivamente sus obras con el nombre de Berrocal.
- 1962 Exposiciones, con IpousteGuy y Müller en Nueva York, en la galería de Albert Loeb, y su primera exposición individual en París, en la Galerie Kriegel.
- 1964-65 Expone, como escultor, en el Pabellón Español de la XXXII Biennial de Venecia. Realiza su primera exposición en Múnich.
- 1966-67 Numerosas exposiciones individuales y colectivas en distintos museos de Europa y Estados Unidos.
- 1968 Expone en el Palais des Beaux Arts de Bruselas. Exposición en el Badischer Kunstverein en Karlsruhe.
- 1969 Continúa con exposiciones en galerías privadas (Frankfurt, Ginebra, París, Nueva York, Milán, Hannover, y otras). La Galería Iolas Velasco de Madrid presenta, por primera vez en España sus esculturas.
- 1970-71 De las exposiciones de este período destacan las del Musée de Beaux Arts de La Chaux de Fonds (Suiza), la del Ulmer Museum (Ulm, Alemania), la del Centro Internazionale di Ricerche Estetiche di Torino (que le concede la Corona de oro de la institución), y la del Palazzo dei Diamanti de Ferrara.
- 1972 Exposición retrospectiva en el Palazzo delle Prigioni Vecchie de Venecia y en L'Espace Cardin en París.
- 1973-75 Representa a España en la XXII Biennale de São Paulo, donde obtiene el Gran Premio de Honor. Expone en Caracas.
- 1976-78 El Monumento a Picasso es expuesto en el Rond-Point de los Campos Elíseos de París, antes de su colocación definitiva en Málaga. Inauguración de un Espacio Berrocal en el Centre Artcurial de París. Nuevas exposiciones en Caracas y en el Palazzo delle Prigioni Vecchie de Venecia. Es el único artista invitado al I Symposium sur la Sculpture Editée en Bruselas.
- 1981 Exposición en Nueva Cork. Diversas exposiciones en Europa.
- 1982-83 Viaje y primera exposición en Kuwait.
- 1984-85 Diversas exposiciones en Bruselas, Brujas y París. El Ministerio de Cultura español le dedica una importante retrospectiva en el Palacio de Velázquez de Madrid. Después, la exposición es presentada en el Palau Meca de Barcelona y en el Botanique de Bruselas.
- 1986-90 Primera muestra en los locales del museo de Villanueva de Algaidas.
- 1994 Retrospectiva de los múltiples en Lubiana, en el Centro Cultural Cankarjev Dom.
- 1995 Inaugura la Fuente de la Paz en Ibiza. Muestra Berrocal: Sculture e Disegni en la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Forti de Verona.
- 1996 Exposición en la Barchessa Rambaldi, Bardolino. Instalación de tres esculturas monumentales en Burdeos, en el campus del Politécnico de Valencia, y en el parque de esculturas de Marselisborg, en Dinamarca.
- 1997-98 VI Biennale di Scultura di Montecarlo. Exposición en Venezia: Piccole sculture di grandi scultori. "Forme et mouvement" al Museo Olimpico de Lausana muestra "forma e movimento" y en la Galerie Schmitt-Zulauf en Freinsheim, Alemania.
- 1999 Expone en ARCO y en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, y se traslada al Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo y a Málaga durante el año 2000. Forma parte de la muestra internacional de escultura e instalaciones OPEN'999 en el Lido de Venecia. Gran exposición individual en Verona.
- 2000 Participación en la Art Fair Miami y en la Feria de Arte ARCO en Madrid. Muestra individual en Málaga en las salas de Unicaja, y otra en la Fondation Veranneman en Bélgica. Muestras colectivas en Alemania e Italia.
- 2001 Participa en ARCO en Madrid, con la Diputación Provincial de Málaga. Toma parte en la muestra "Immaginazione Aurea: artisti orafi e orafi artisti in Italia nel secondo Novecento" en Ancona. Exposición en la Casa de Cultura de Villanueva de Algaidas, Málaga.
- 2002 Participa en la Feria d'Arte di Milano y en las muestras colectivas: "Scultori a Verona 1900-2000", celebrada en el Palazzo Forti de Verona, en la Exposition itinerante de la Comunidad Europea "Ecume: Autour de la Monnaie unique". Exposición retrospectiva de esculturas y dibujos en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM.
- 2003 Exposición retrospectiva en el Palacio Episcopal de Málaga organizada por el IVAM y la Diputación Provincial de Málaga, que incluye esculturas y dibujos.
- 2004 Retrospectiva en el Jardí Botànic de Caixa Girona. Instalación de la escultura creada para la plaza de las cuatro Culturas en Melilla 18 de diciembre 2004.

Bibliografía

- ANTOLOGÍA DE BERROCAL. (1955-1984). Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1984.
- ESCULTURA EN EL AULA. Berrocal, Junta de Andalucía consejería de educación y ciencia. 1994.
- BERROCAL, EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA, IVAM, Valencia, 2002.
- BERROCAL. La Caixa de Girona, Exposición en el Jardí Botànic de Caixa Girona, 2004.
- www.berrocal.net