

ARS VERSUS NATURA. Las estrategias de la representación en Rosa Torres

Román de la Calle

vol. 12 / fecha: 2024 Recibido:21/04/23 Aceptado:24/07/23

De la Calle, Román. "Ars versus natura. Las estrategias de la representación en Rosa Torres." *En Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 12, 2023, pp.307-310.

DOI:10.4995/sonda.2023.19595

ARS VERSUS NATURA. Las estrategias de la representación en Rosa Torres

Román de la Calle
Universidad de Valencia / Real Academia de San Carlos
roman.calle@uv.es

Sinopsis de la biografía

“Este es un ensayo biográfico en torno a Rosa Torres (València, 1848), la reconocida artista, que no quería ser artista, la pintora que abandonó Nueva York, donde presentaba una muestra y disfrutaba de una beca Fulbright, en los tiempos en que la capital americana era el sueño de todos los futuros artistas. Esta es la historia de una artista, que recibe un pedido de una gran galería, cuando todavía no había pintado ninguna obra. Rosa Torres, en sus inicios, creó un zoo de hipopótamos, rinocerontes y felinos, que se confundían y camuflaban con las hierbas de su entorno. Creó unos paisajes tan conceptuales que los árboles eran conformados por palabras. Rosa Torres, intensificando el trabajo en su estudio, nos fue introduciendo en unos jardines medio vividos y medio soñados, donde estalla el color. Ella se adentra en los bosques, que nos devuelve en la más pura esencia suya. La artista que no quería ser artista extrae colores y paisajes nuevos, creando un lenguaje diferente, una nueva sinfonía. Los lectores verán, en el decurso de la biografía, cómo una artista comprometida crea un nuevo lenguaje, cómo lo construye y desarrolla, y cómo lo deconstruye, para convertirse, paso a paso, en una de las paisajistas más destacadas de nuestro arte contemporáneo”.

Francesc MIRALLES BOFARULL. Rosa Torres. La construcció d'un llenguatge. Institució Alfons el Magnànim. Centre Valencià d'Estudis i Investigació. València, 2022. Col.lecció "Vides d'Art", nº 2. ISBN-978-84-7822-931-4. Depòsit legal: V-1374-2022. Total 221 pàgines. Numeroses il·lustracions en color y en blanco y negro.

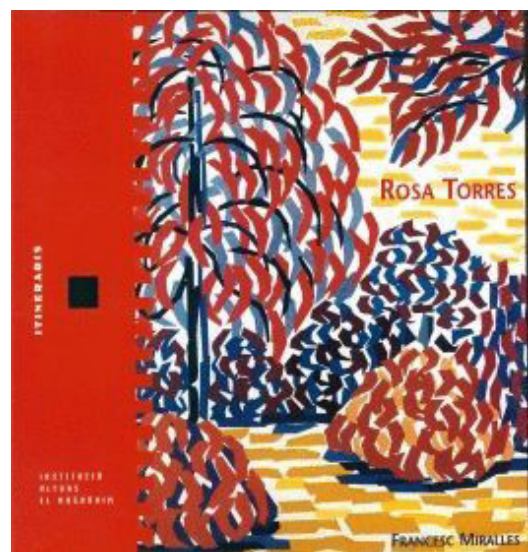
La Institució Alfons el Magnànim ha publicado la biografía literaria Rosa Torres. La construcció d' 'un llenguatge', escrita por el crític Francesc Miralles. Este trabajo ha aparecido en la colección dirigida por el también escritor y profesor Martí Domínguez (Universitat de València). El cuidado diseño de la colección y la maquetación de la misma ha estado a cargo del diseñador valenciano Eugenio Simó. Quizás tampoco esté de más recordar cómo en el año 2005 ya la IAM le publicó, asimismo, a Francesc Miralles otra monografía dedicada también a Rosa Torres, con talante menos biográfico y con un proyecto editorial más histórico y teórico; de unas 150 páginas, en la Colección Itineraris, con un amplio prólogo del profesor R. de la Calle, director de aquella colección.

Se trata, ésta que ahora reseñamos, de una biografía ilustrada, en color y blanco y negro, con decenas de fotografías de obras seleccionadas, muy significativamente, de la amplia trayectoria artística de Rosa Torres. Con esta biografía, Miralles se adentra en el periplo vital y artístico de la conocida pintora, con un ensayo, quizás alejado de los patrones y guiones descriptivos, que se repiten en los diccionarios de artistas y en las enciclopedias al uso, para explorar y transmitir la más pura esencialidad de esta creadora y de su obra, siempre tan singular, mostrando una artista de itinerario comprometido, que crea una nueva "poética", destacada y diferente, en el panorama estético contemporáneo.

A fuer de sinceros, hay que reconocer que a Rosa Torres le encantan y seducen los juegos compositivos, donde se implican relecturas y reinterpretaciones, hasta el extremo de cifrar, en tales estrategias, los principales fundamentos de sus propios recursos lingüísticos. De ahí que gire y desplace su pensamiento y su ejecución plástica, alternativamente, de la naturaleza a la historia, como venimos subrayando. Pero sin perder, en ningún caso, ese doble condicionamiento, que supone siempre o bien historiar la naturaleza, o bien redefinir los paisajes transformados en historia.

De hecho, el libro se inicia, narrativamente, con el descubrimiento y la denuncia de la falsificación (efectiva y real) de numerosas obras de la artista valenciana, utilizadas por parte de una conocida clínica estética española. Y, a su vez, concluye dicha biografía, en un juego cíclico, con el capítulo quince del volumen, justamente refiriéndose al intenso e impactante acto, habido el 11 de noviembre de 2020, en el Centro de Carne de Cultura Contemporánea de València, después del juicio oral del caso, en el que Rosa Torres pisó, rasgó y fue destruyendo las trescientas obras plagiadas, a la vez que invitaba, a todos los presentes, a continuar la destrucción performativa, allí colectivamente celebrada y documentada, debidamente, en los medios, a pesar de la pandemia, entonces imperante.

Francesc Miralles, con un estudiado recorrido biográfico y reiterados y fluidos diálogos, cargados de fuerza poética, va recorriendo sus series pictóricas y descubriendo sus claves compositivas, sus estrategias y deconstrucciones formales, señalando al lector cómo "Rosa Torres nos introduce en unos jardines medio vividos y medio soñados, donde estalla, a cada paso, el color, a la vez que se adentra en bosques intensamente visuales, que nos devuelven las más puras esencias suyas. En realidad, ella, que no quería ser artista, extrae colores y paisajes nuevos, creando un estratégico y sugerente lenguaje, junto a nuevas sinfonías perceptivas".

¿Acaso esa interna tensión, que nos describe Francesc Miralles, en las obras de Rosa Torres, entre figuración y abstracción, entre la simplicidad y la sugerencia, entre los plurales signos cromáticos, que habitan o circundan las figuras y el refuerzo del dibujo, que define intermitentemente el perfil global de las personajes -arrancados de la mitología o de la historia- no siguen obedeciendo al mismo tipo de parámetros constructivos que en etapas precedentes y lo hacen, incluso, hoy, con mayor rigor?

Por descontado que, en ese estratégico juego del d'après, que ha continuado llevando a cabo Rosa Torres, en todas las etapas y series, sus imágenes nos hablan de sí mismas y de su origen iconográfico, tanto como lo hacen respecto de su trayectoria histórica y de sus correlativas metamorfosis. Pero también se abren a un dilatado horizonte de sentido, a un mundo de significados compartidos, que ya les es, sin duda, absolutamente propio e inseparable. En realidad, reconozcámoslo, las percibimos como imágenes plásticas, pero las interpretamos como figuras sobredeterminadas de sentido, donde precisamente se asientan y articulan, incluso, los mitos, que van desfilando por sus trabajos,

Sin embargo, tanto sus paisajes mitológicos, como aquellos otros paisajes imaginarios --dado que viajan conjuntamente por nuestra memoria, a través de la historia de las imágenes--, quizás a fuerza de transformarse en seriadas metamorfosis, no hacen sino potenciar, cada vez más, su reforzada y sagaz autoconsciencia. Diríase que se saben --con holgura-- protagonistas de estos viajes --siempre de ida y vuelta-- por el interminable horizonte de sus vivaces representaciones.

De hecho, la colección Vides d'Art --tal como nos indica explícitamente la IAM-- tiene como objetivo estratégico interesar a la ciudadanía, con biografías de artistas valencianos, de una manera ensayista y literaria, más que dirigidas a expertos y/o especialistas sagaces.

Sin duda, Rosa Torres (València, 1948) es una de las personalidades más innovadoras y sugestivas de la plástica valenciana actual, reconocida internacionalmente y con obra representada, en museos y colecciones de prestigio. Forma, además, parte de una generación de pintoras y grabadoras que decidieron, en buena medida, el distanciamiento con todo aquello que les habían enseñado oficialmente. En concreto, Rosa Torres colaboró, en sus inicios, con el Equipo Crónica. Su producción artística ha ido, desde entonces, evolucionando hasta lograr una propuesta estética --personal y meditada-- que destaca resolutivamente, por la simplificación de las formas, las composiciones vivaces y el color.

Por su parte, el autor de la biografía que comentamos, Francesc Miralles Bofarull (Tarragona, 1940) es un conocido crítico e historiador del arte. Fue profesor de la Universitat de Barcelona y director de la Escuela Massana. Ha publicado críticas artísticas, entre otros medios, en la revista *Destino* y en el diario *La Vanguardia*. Es estudioso y seguidor del arte contemporáneo y autor de numerosos estudios monográficos, comisariando, asimismo, numerosas exposiciones.