

El legado artístico de Aurelio Teno en Córdoba

Aurelio Teno (1927-2013).

Siete exposiciones en emblemáticos espacios de Córdoba exhiben durante este año la mayor producción del artista nacido en las minas de El Soldado y fallecido el 1 de febrero del pasado año

La agitada vida artística de Aurelio Teno se inicia con el escultor imaginero Ruiz Olmos y en diferentes talleres de platería de la Córdoba. Posteriormente cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, finalizando su formación en la Escuela de Bellas Artes de París. Durante una década se relaciona con artistas e intelectuales de los círculos vanguardistas, entre ellos César y Giacometti. Enriquecido con el conocimiento y sabiduría de todas las técnicas posibles en la escultura, pintura y joyería, experimenta dentro de los últimos movimientos artísticos en sus años parisinos en el abstracto, neo-dadaísmo, pop-art..., para desembocar en el expresionismo, a medio camino entre la figuración y la abstracción, desarrollando con genialidad su personal lenguaje artístico.

La Comisión del Año Teno, constituida por amigos del artista e historiadores del Arte con el objetivo de difundir y valorar su extraordinario legado, ha programado a lo largo de este año 2014 --bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, Diputación Provincial, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, Cabildo de la Catedral, Museo de Bellas Artes dependiente de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Pozoblanco y Fundación Cajasur-- siete exposiciones en lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba, donde se exhiben por temas, como si de un museo itinerante se tratara, la mayor parte de la producción artística de Aurelio Teno, gracias a la generosidad de doña María Rodríguez de Teno, prestadora de las obras.

Pintura

Esta exposición, presentada en febrero en las Galerías del Cardenal Salazar y organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, estuvo orientada a mostrar los valores plásticos de su obra pictórica, seleccionada entre 1994 a 2013, algo desconocida y no lo suficientemente apreciada, probablemente por la fuerza y originalidad de sus creaciones escultóricas.

Las pinturas representan fundamentalmente a los personajes del Quijote, águilas, toreros, majas y monjes de Pedrique, motivos esenciales en la producción artística de Aurelio Teno, manifestando al igual que en sus esculturas un expresionismo figurativo, cuyo dibujo a veces se descompone y desaparece entre el cartón y el papel, provocando un ritmo de líneas ascendentes y dinámicas de fuertes raíces barrocas. Estas invenciones exclusivas, están plenas de figuraciones enigmáticas que al visionarlas detenidamente nos obligan a una doble lectura de la obras, encontrando por medio de claves, textos y formas antropomórficas, como si fueran plasmaciones sobrepuestas o escondidas sobre la figuración principal, un significado distinto a la primera visión.

Con estas últimas pinturas, de técnica mixta, con textura rugosa, en relieve y áspera, nos sorprende otra vez el grande, el monumental Teno. Se nos muestra moderno, muy contemporáneo, dentro de su brava, racial y a veces salvaje expresividad, introduciendo trozos de papel presenta collages que más bien parecen murales desconchados, muy cerca de los graffiti, con temas provocadores, críticos e irónicos dibujados con soltura sobre el color, algunos de ellos inspirados en las obras de los clásicos.

Pintura de la exposición montada a principios de año en la Facultad de Filosofía y Letras. (Foto: Sánchez Moreno)

Teno en los Patios de Córdoba

Es la segunda de las exposiciones programadas por la comisión en homenaje al artista Aurelio Teno, en mayo de 2014. Se ha pretendido que las esculturas de Teno estén presentes, como un valioso complemento, en lugares emblemáticos del patrimonio histórico-artístico de la ciudad, como son los patios institucionales durante la gran fiesta de los Patios, en un periodo donde Córdoba es más visitada y donde la difusión y valoración de sus obras, por cordobeses y foráneos, fue más intensa y universal.

Dentro del espacio que conforman a los monumentales y floridos patios se instaló una valiosa y representativa colección escultórica de Teno, numerosa y variada, mostrando los temas más recurrentes que han sido constantes en sus creaciones artísticas. En los siete patios se exhibieron 25 esculturas de bronce

y a manera de itinerario artístico comenzamos por los patios renacentistas del Palacio de Orive, sede de la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares, donde se mostraron los bustos de los toreros Pepe-Hillo, Costillares y Pedro Romero, un poderoso picador y los personajes cervantinos Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea.

En el patio de la Posada del Potro, joya de la arquitectura popular andaluza, se instalaron dos obras, Garrochista sobre el potro y Collera. Entre los naranjos del patio del Museo de Bellas Artes el retrato de Angelita, obra ejecutada en bronce y mineral, que se une al Águila ya existente. En el patio del Zoco se ubicaron cuatro obras dedicadas a la peculiar fauna de Teno, un salmón en la fuente, un ibis colocado en un fuste de granito, la cabra sobre la escalera y el águila bajo las galerías.

En el arco central del patio del Museo Taurino, entre fustes y capiteles romanos, se exhibieron dos obras, Toro barruntando y Toro, en el último gemio, probablemente una de las instalaciones más

sorprendentes de la muestra. En el patio bajo-medieval de la Casa de los Guzmanes, actualmente sede del Archivo Histórico Municipal, se expusieron seis obras, un Quijote manipulador de lunas, colocado sobre la fuente, y cinco dedicadas a La metamorfosis de los insectos en las galerías. En el patio de Recibo del Palacio de Viana, grande por sus proporciones y por su belleza arquitectónica, se pudieron admirar tres obras, Águila, Princesa y Guerrero, realizadas en plata, esmalte y minerales.

La muestra de Teno en los patios de Córdoba ha impresionado por el contraste que ha provocado las obras del artista ubicadas por las arquitecturas palaciegas, entre árboles, plantas y flores, originando un espectáculo estético que difícilmente se volverá a repetir.

Teno monumental

A partir de la inauguración del monumento Al Quijote en Washington (1976), la proyección de Teno en el panorama artístico internacional empezó a expandirse, ejecutando importantes encargos monumentales para espacios públicos de América y España. Una treintena fueron los modelos que salieron de sus manos, 21 se materializaron en bronce y piedra, los otros se quedaron solamente en proyectos, algunos de ellos tan interesantes desde el punto de vista artístico como el dedicado A las tres culturas, donde tres estilizadas, rítmicas y dinámicas figuras danzan enlazadas en torno

al obelisco triunfante y sintetizador de las culturas judía, musulmana y cristiana.

porque se comunican con algo mágico, exclusivo y único.

En todos los bocetos presenta su claro lenguaje expresionista, la figuración mostrándola incompleta, dejando entrever a través de rotas anatomías lo que late con esfuerzo debajo de la apariencia, para presentar con poderío el mensaje puro y directo plasmado en la invención. Los modelos que se han exhibido en el Patio Barroco de la Diputación, el pasado mes de mayo, fueron concebidos para levantarse en bronce a gran escala, donde el autor manifiesta el dominio tectónico de la pesada materia que asciende con dinámica tensión hacia el infinito. Más dionisiaca que apolínea es la estética expresionista de Teno, rayando el discurso en el feísmo como han dicho repetidas veces sus valedores; no obstante su moderno legado está pleno de personalidad e impregnado de brava, rara y salvaje belleza. Sus obras inquietan y emocionan y pocas veces dejan indiferente a los espectadores que las contemplan, probablemente

Acto inaugural de la exposición monumental de Aurelio Teno en el Palacio de la Merced.

(Foto: A.J. González)

Teno y El Quijote

A través del personaje cervantino Aurelio Teno se convierte en universal por la grandeza y originalidad de su legado, su temática la hace suya y las obras que salen de su invención, materializadas en plata, bronce, minerales o sobre el lienzo o papel, se convierten en su mejor carta de presentación ante el mundo artístico contemporáneo. Pocos artistas lo han sentido e interpretado tan intensamente como él, sostenido por una peculiar forma de leer y entender la famosa pieza literaria, mostrándonos unas enigmáticas obras donde se fusionan claramente iconología e iconografía, recreadas bajo el sello inconfundible de su expresividad.

Según el estudio e

investigación realizada por el historiador José María Palencia, la iconografía y títulos de las serigrafías Nuevas utopías de Don Quijote, año 1984, así como el conjunto escultórico compuesto por las obras bronceas de La búsqueda, año 2000, que se exhiben en el Museo de Bellas Artes, están basadas en el musical El hombre de La Mancha, estrenado en 1965, especialmente inspirados en la canción El sueño imposible, con letra de Joe Darion y música de Mitc Leih, lo cual nos demuestra que las obras de Teno, de ejecución rápida, fueron diseñadas teniendo un pensamiento y estudio reposado sujeto a la representación intelectual que le mostraba la lectura de la obra literaria.

Podríamos decir que Teno asocia su experiencia vital a las frases ejemplarizantes del Quijote, su héroe, asumiendo claramente el concepto de justicia, bondad, lucha..., para salir de las dificultades y superarlas. Este es el discurso que nos quiere emitir por medio de sus invenciones, el mirar siempre hacia delante, con valentía, buscando la belleza ideal en barroca tensión fugándose hacia el infinito. La cuidada selección de obras en bronce o en papel que se exponen desde junio en el patrocinio del Museo de Bellas Artes de Córdoba nos manifiesta que Teno rompe con la iconografía tradicional quijotesca, materializando a través del expresionismo una nueva humanidad dolorida, rota e incompleta; la mayoría de las veces, la figuración abocetada la presenta dinámica y en solitario, modelada con grandes

apretones y ahuecada para descubrir en el interior los arañazos del alma.

En las serigrafías, dibujadas con la tinta arrastrada y el trazo largo, pasa de la sobriedad y elegancia del color negro, en las Nuevas utopías de Don Quijote, al colorido puro y brillante de las series Quijotes para la paz y Quijotes por la paz. El grupo de serigrafías se complementa con una acuarela que representa la cabeza del Quijote, con la particularidad que dándole la vuelta al papel se visualiza la cabeza de Sancho Panza, unificando así el carácter de los dos personajes, entre la mirada perdida y somnolienta del hidalgo y la chabacanería grotesca del escudero.

A partir de aquí, esta interesante y testimonial obra nos va a sustentar la investigación y el estudio sobre la doble lectura de las pinturas de Teno, donde al visionarlas con intensidad observamos diferentes figuraciones secundarias, casi escondidas dentro de la figuración principal, así como símbolos, letras y cifras, como vehículos transmisores y complementarios del mensaje que el artista nos quiere transmitir.

La instalación de los Quijotes esparcidos por las salas del Museo de Bellas Artes de Córdoba ha propiciado una atractiva mezcla estética, originando un sustancioso y enriquecedor diálogo, contrastando las pinturas de los maestros antiguos con las obras expresionistas contemporáneas del genial Aurelio Teno.

Obra expuesta en mayo en el patio de la Diputación Provincial de Córdoba.

(Foto: A.J. González)

Teno y el arte sacro

El Cabildo de la Catedral de Córdoba junto a la Comisión del Año Teno están organizando para octubre la exposición Teno y el arte sacro, donde se mostrarán las piezas más emblemáticas que dedicó a esta temática, en el Patio de los Naranjos. Las galerías del patio, desde el espacio comprendido entre la Puerta de Santa Catalina y la Puerta del Caño Gordo, acogerán una inusitada colección de pinturas y esculturas en bronce, plata y minerales, plenas de religiosidad popular desde la visión ensoñadora de Aurelio Teno.

A partir de su estancia en el monasterio de Pedrique, motivado por el ambiente mágico y místico del paraje, empieza a manifestar un cambio en su personalidad y en sus obras, diseñando originales y atormentados Cristos, santos y monjes, mostrando a través de un fuerte y racial expresionismo las representaciones

sagradas, entendidas y materializadas según su peculiar e inquietante genio.

Teno escultor y orfebre

Programada para noviembre, será una de las muestras más interesantes y esperadas, tanto por la instalación en el Palacio de Viana como por la calidad artística de las piezas de la colección de la Fundación Cajasur. El original conjunto de Águilas, princesas y quijotes, ejecutado en plata, esmaltes y minerales, manifiesta la maestría de Teno en el conocimiento y dominio de la técnica en el repujado y cincelado del metal, adaptando la figuración elegida a las caprichosas formaciones de las piedras semipreciosas, integradas con tal perfección en el diseño que impresionan por el efecto resplandeciente que desprenden.

Teno y la tauromaquia

Contando con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, la casa solariega de Luis de Góngora, donde habitó el glorioso

escritor y poeta universal, acogerá desde el próximo octubre a enero de 2015 las obras taurinas de otro artista cordobés y universal Aurelio Teno. Continente y contenido se van a fusionar por los espacios del palacete, orgullo y emblema de la antigua arquitectura cordobesa, donde el genio expresionista de Teno enriquecerá a través de sus obras el discurso museístico establecido en honor de los toreros de Córdoba.

La tauromaquia de Teno, salvo excepciones, no muestra siempre la gloria de los míticos personajes, sino que recrea la mayoría de las veces la visión pesimista y triste de la fiesta, son los actores de la tragedia o del fracaso, los subalternos y toreros de pueblo de las corridas nocturnas y que, a pesar de su esfuerzo, nunca rozaron el triunfo.

Si las esculturas de Teno sorprenden, las obras que se exhibirán en el Museo Taurino no dejarán indiferente a nadie, pues el artista introduce como pintura soterrada, claves y

**Escultura expuesta en mayo en el Palacio de Orive.
(Foto: Sánchez Moreno)**

figuraciones enigmáticas para expresar en el simbólico ruedo una crítica personal y directa ante determinadas situaciones dramáticas que sufre la sociedad contemporánea. Al identificarse plenamente con la temática representada, Teno nos reproduce a través del arte su propia vida, su lucha, triunfos y fracasos y al mismo tiempo su ascensión, su vuelo espiritual en arriesgado dinamismo, planeando como un águila al infinito para alcanzar, como el Quijote, la estrella

inalcanzable del arte que él tocó con sus manos.

Ésta es la síntesis de la ambiciosa propuesta expositiva, como gran museo de Teno itinerante, que ha presentado la Comisión del Año Teno en Córdoba, esperando que a partir de aquí su mágico, exclusivo y valioso legado sea cada vez más apreciado y más universal.

Cristóbal Cordero González
Comisario de exposiciones del Año Teno.

Museo Parroquial de Villanueva del Duque Tallas del siglo XIX

Horarios de apertura:

Sábados: 11:30 h. a 13:30 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.

Domingos: 11:30 h. a 13:30 h.

o convenir para grupos en el teléfono: **646 768 235**

HORARIO MUSEO PARROQUIAL DURANTE FERIA DE AGOSTO

DÍA 14: 11:00 h. a 12:00 h.

DÍA 16: 13:00 h. a 14:00 h. y de 20:00 h. a 22:00 h.

DÍA 17: 12:00 h. a 14:00 h. y de 20:00 h. a 22:00 h.

DÍA 18: 20:00 h. a 22:00 h.

