

GEOMETRÍA INTERIOR

UN DIÁLOGO CON LA OBRA DE
GUSTAVO TORNER

R.H. GUILLENER

fundación

Exposición

Geometría interior: Un diálogo con la obra de Gustavo Torner

R.H. Guillener

INFO

Del 3 al 28 de diciembre de 2024

Lun - Vie	17:30 - 21:00 h
Sábados	10:30 - 14:00 h

Centro Cultural Santo Domingo / Sala Emérita Augusta
Plaza Santo Domingo, 1. Mérida

La fundación
de la gente.

fundación

La nueva caverna: geometría interior

Este proyecto expositivo es el resultado de un intenso diálogo filosófico-pictórico con la obra de Gustavo Torner. La pintura de R.H. Guillener (alter ego de Rafael Herrera Guillén, profesor universitario de Filosofía) se desarrolla en el marco de una idea central: la de la Nueva Caverna como metáfora platónica que describe el presente. Sobre esta idea general R.H. Guillener interroga algunas obras de Torner en torno a problemas contemporáneos y universales tales como el sentido del ser, la apariencia, la autocomprensión, la veracidad de la escritura o el entorno natural. El objetivo de este proyecto, quizás ilusorio, es incidir en que estas cuestiones no pueden quedar sometidas a los sustitutivos digitales, donde la carne que sufre y el intelecto que piensa son desplazados por el avatar. A todos nos habita una geometría interior, a la que quisiéramos dar un orden, pero sus fórmulas se nos escapan siempre y se nos arrebatán.

fundacioncb.es

C. Cultural
Santo Domingo

Reservados todos los derechos. Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Se permite la descarga de parte o la totalidad de esta obra y compartir parte o la totalidad de la misma, siempre que tanto el emisor como el receptor reconozcan su autoría. En ningún caso se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

UNED. De las imágenes (excepto las de Torner) el proyecto, así como del contenido de este documento, RAFAEL HERRERA GUILLÉN (R.H. Guillener)

CONTENIDOS

1. Qué es “Geometría interior: un diálogo con la obra de Gustavo Torner”	5
2. R.H. Guillener sobre Gustavo Torner: Más allá de la escritura: filosofía y pintura	7
3. Cómo “leer” esta obra	12
4. Técnica	13
5. Obras	14
6. Correspondencia de obras Torner/Guillener	27
7. Bio y CV	32

1. QUÉ ES “GEOMETRÍA INTERIOR: UN DIÁLOGO CON LA OBRA DE GUSTAVO TORNER”

A todos nos habita una geometría interior, a la que quisiéramos dar un orden, pero sus fórmulas se nos escapan siempre, se nos arrebatan. No obstante, queremos encontrarlas, descubrirlas con todos los medios a nuestro alcance. Un ángel terrible nos dice al oído que jamás las hallaremos, mas justo por ello, porque jamás hallaremos las claves de nuestra geometría interior, salimos a su encuentro para embarcarnos en el dulce fracaso de los días. A lo largo de los años, yo me he provisto de dos aparejos con los que sortear los escollos de esta singladura: la filosofía y la pintura. Como profesor universitario he venido afilando las herramientas conceptuales; como pintor he habitado un largo silencio reflexivo de forma, color y

línea. Ambos lenguajes, tras décadas, terminaron uniéndose.

“Geometría interior: un diálogo con la obra de Gustavo Torner” es resultado de un intenso análisis filosófico-pictórico de la obra del genial pensador y pintor conquense. Creo que he llegado a comprender bien su obra. De Torner me interesan muchas cosas, pero sobre todo me seducen su austeridad, su profundidad y su ironía. Mi diálogo con su obra no es plástico, sino que está determinado más bien por el modo en que él da respuesta a un conjunto de problemas filosóficos que vertebran mi propia obra, tales como el sentido del ser, la apariencia, la autocomprensión, la veracidad de la escritura o el entorno natural. Estas cuestiones hoy a menudo quedan sometidas a los sustitutivos digitales, donde la carne que sufre y el intelecto que piensa son desplazados por el avatar.

2. R.H. GUILLENER SOBRE GUSTAVO TORNER: MÁS ALLÁ DE LA ESCRITURA: FILOSOFÍA Y PINTURA

Gustavo Torner es un platónico encubierto. En ocasiones, el artista se ha definido a sí mismo como un romántico hipócrita. Esta autocomprensión no desdice mi afirmación, ni mucho menos. Cuando Torner se define de ese modo irónico, lo que está haciendo es describir el fondo apasionado de su sensibilidad, que no obstante se vierte de un modo frío, cerebral en sus obras. De este modo, podría afirmarse que la obra torneriana es un permanente intento por dotar de una apariencia fría un corazón atravesado de sentimientos indomeñables. La “hipocresía” radicaría en la trabazón superficial de su obra, que escondería un fondo contradictorio, contrario, respecto de su manifestación empírica.

Esta definición de sí mismo debe cruzarse con el modo en que él ha caracterizado la esencia de su propia obra. Para ello, nunca ha recurrido a teóricos del arte, ni a otros pintores. Torner siempre define su obra como una consecuencia del apotegma de Heráclito: “Armonía encubierta, mejor que la descubierta.” Cuando el

conquense se refiere al presocrático no está siendo en modo alguno irónico. Está confesándose de una manera indirecta. La obra de Gustavo Torner se caracteriza por la armonía. Incluso en las obras menos explícitamente armónicas, al final siempre termina por hallarse una clave. En este punto, cuando el espectador halla la clave de una obra, siente la feliz consagración del placer estético intelectual, pues no es siempre fácil desentrañar el orden oculto en las obras tornerianas. Pues bien, justo ahí, cuando el espectador se adentra en el encuentro con la armonía oculta, y siente que la desoculta, es cuando cae preso de la apariencia y la obra de Torner irónicamente se le escapa, cuando cree que la posee, pues ese orden aparentemente descubierto, por oculto que parezca, es siempre orden explícito, apariencia. La armonía encubierta, como sabía el filósofo, y desde luego Torner, es dialéctica, fugacísima, inasible estéticamente, como el agua entre los dedos del río siempre otro y el mismo.

Hasta aquí podríamos definir a Torner con sus propias palabras como un romántico hipócrita, desde el punto de vista sentimental, y como un heraclítico confeso, en lo que se refiere a la estética. Pero yo me he referido a él como un platónico encubierto. Y en efecto, considero que la vértebra intelectual de su obra es profundamente platónica.

Chatarra (1961)
(61,5 x 50 cm)

Una de sus series más celebradas es la de las obras binarias. No es preciso hacer demasiado esfuerzo hermenéutico para identificar esta estructura pictórica de la serie binaria con el dualismo platónico. Allí donde Torner instala chatarra en la parte inferior del cuadro y un

hermoso dorado frontal, o un plateado, o un color siempre terso, como sin pincelada en la parte superior es fácil pensar en un cosmos platónico reconciliado, en donde el mundo sensible de abajo, el de la apariencia, se corroe en su hermosura aparente, mientras que sobre él resplandece el mundo de la idea, inmarcesible, solar. Ahora bien, esta identificación es tan evidente, resulta tan sencillo establecer la correlación entre las obras en dos partes con la estructura ontológica dualista platónica, que uno debe sospechar, si se toma en serio el dictum heraclítico, según el cual la armonía invisible es superior a la visible.

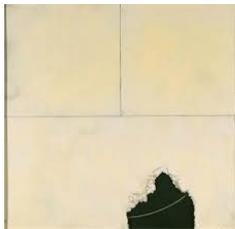
Las obras dualistas tornerianas tienen un orden demasiado visible. Esto contradice la sustancia propia de la obra de Turner. No tendría sentido que el artista hubiera dedicado tanto tiempo a una serie tan larga de obras con un orden armónico tan evidente. Y aquí es donde debemos invocar la cualidad ironista del pintor. (Y dejaremos para otra ocasión al *Perro* de Goya)

Roca con agujeros
(50 x 50 cm)

En sus primeras obras, Turner se dio cuenta de la aporía estética y conceptual que surge de un detenido encuentro con la superficie de las cosas. Al observar primorosamente un tronco, una roca, al acercar la mirada a la superficie de un objeto hasta el punto de destruir la perspectiva habitual, se llega a la conclusión de que la superficie de las cosas es una construcción artificial que nos oculta la cosa misma. Así, el pintor confiesa que llegó a la abstracción por exceso de realismo. Tras observar una roca y pintarla con detenimiento, en cada detalle, aparece una realidad otra, un pequeño firmamento desprovisto de unas cualidades

evidentes. Profundidad y superficie, realismo y abstracción quedan reconciliadas dialécticamente cuando se cambia el horizonte habitual de la mirada. Está ironía de la mirada hace saltar por los aires cualquier noción ontológica firme, dura, y dota al intelectual de una profunda conciencia del carácter aparente de lo familiar. La ironía socrático-platónica, así, pues, entra por el ojo del artista en esta constatación que tendrá consecuencias decisivas.

Amarillento, con rotura sobre negro que descubre circunferencia (85 x 86 cm)

Torner sabe que es imposible ofrecer una estructura estable al mundo, que la dualidad ontológica que representan sus cuadros binarios es sólo una apariencia más entre las cosas. A veces un trozo de circunferencia se deja entrever en la parte superior o inferior, para ocultarse, pues el pintor-filósofo sabe que la armonía perfecta se oculta, como el logos, que habita en todo hombre y a todo hombre se le oculta cuando quiere decirlo. Y aquí es donde Torner cumple el entero viaje del platonismo.

Praescriptura PP.18. (27 x 35 cm)

El viejo Platón siempre fue consciente de que su teoría de las ideas, así como su ontología dualista, no fueron más que sueños conceptuales, aproximativos, sobre una realidad cuya verdad es inalcanzable al hombre y, además, inefable a través de la escritura, como nos dice en el Fedro y en la Carta VII. Pues bien, aquí los caminos se cruzan. Esta evidencia, esta fértil constatación del fracaso de la filosofía como escritura impulsó desde siempre mi pintura como secuencia plástica del silencio. En este estadio final Torner, por su parte, como pintor reacciona también como un platónico, como un viejo platónico, cuando elabora una

de sus más hermosas series: las praescripturas, esas obras en que la voz del sabio se encuentra con el balbuceo del niño, en una conjunción de signos inefables en donde la verdad se alcanza, por fin, en la superficie impenetrable de un lenguaje rítmico, plástico, absolutamente libre de la servidumbre significativa.

3. CÓMO “LEER” ESTA OBRA

Tras todo lo expuesto, se justifica que se requiera cierta complicidad del espectador para que no sea sólo espectador de “Geometría interior”, sino lector, pensador.

He hablado de Torner. De mi obra, no tengo nada que escribir. A cada pintura le acompaña su propio título, junto con el título de la obra de Torner entre paréntesis con la cual se enfrenta, dialoga e, incluso en ocasiones, se bate. Asimismo, al final de este documento se encuentra un listado de correspondencias con las imágenes de las obras implicadas de ambos artistas.

Estas son las claves. El resto es silencio.

4. TÉCNICA

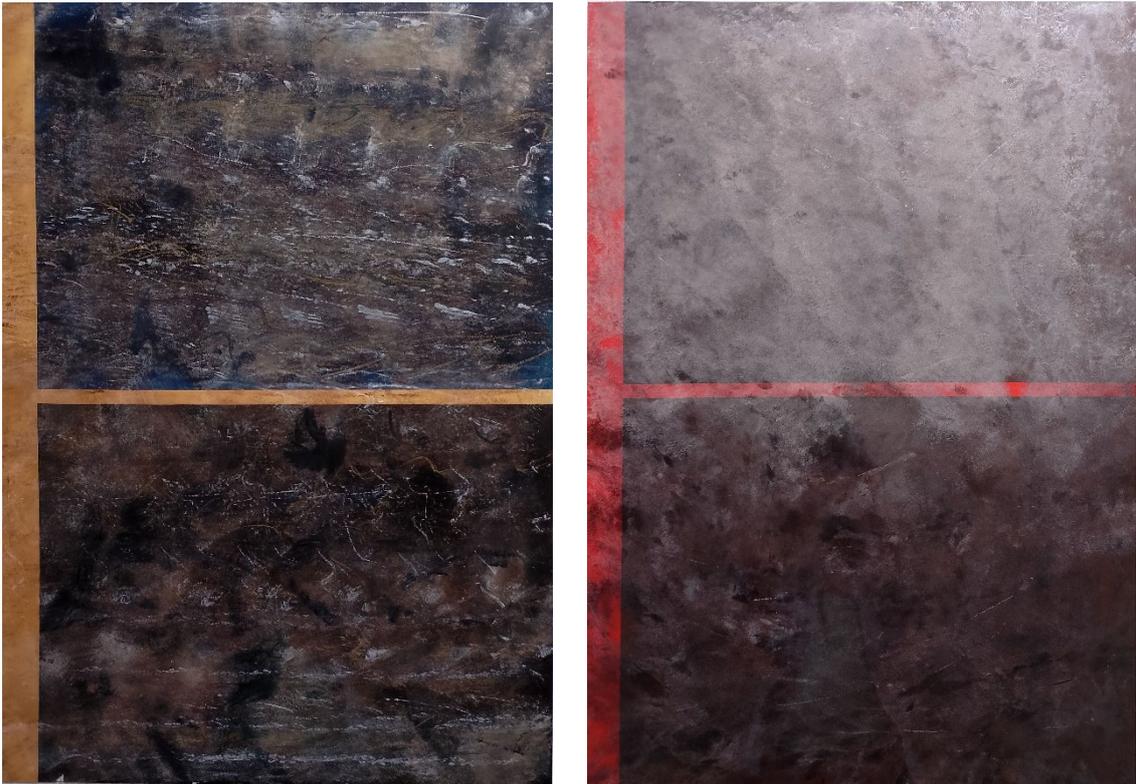
Obras realizadas en acrílico sobre lienzo y acetato. Esta información se omitirá en la descripción de cada obra, de la cual se referenciarán únicamente título y medidas.

5. OBRAS

El ser y su sombra (100x140)

(Alfa y Omega)

Doble Noche Oscura (100x140)
(Cinco momentos sobre la noche oscura)

Ulises e Ítaca (100x140)

(Ulises, Ítaca)

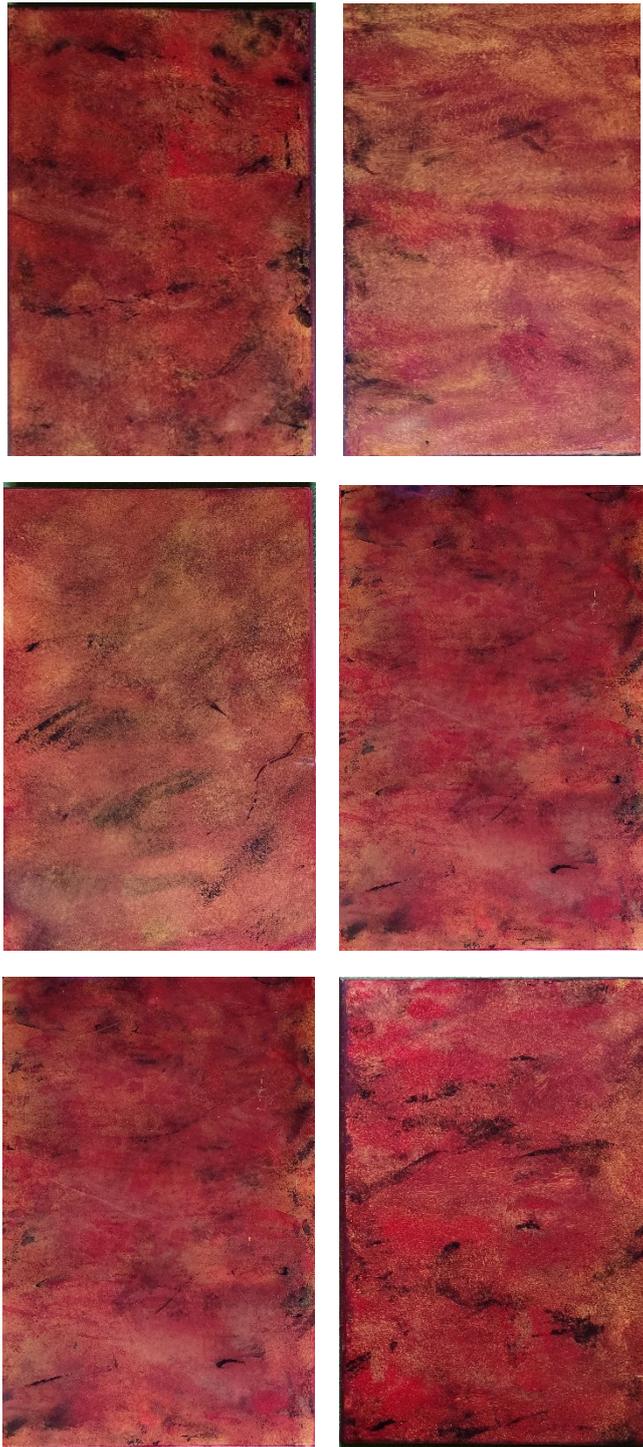
Ficus – un estudio (30x20)

(Firmamento – Tierra)

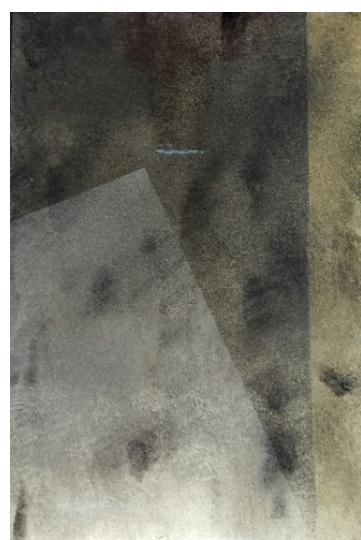
Mar glacial (100x70)

(Homenaje a K. D. Friedrich del Naufragio de la Esperanza)

Caverna Altamira (90x40)

(No)

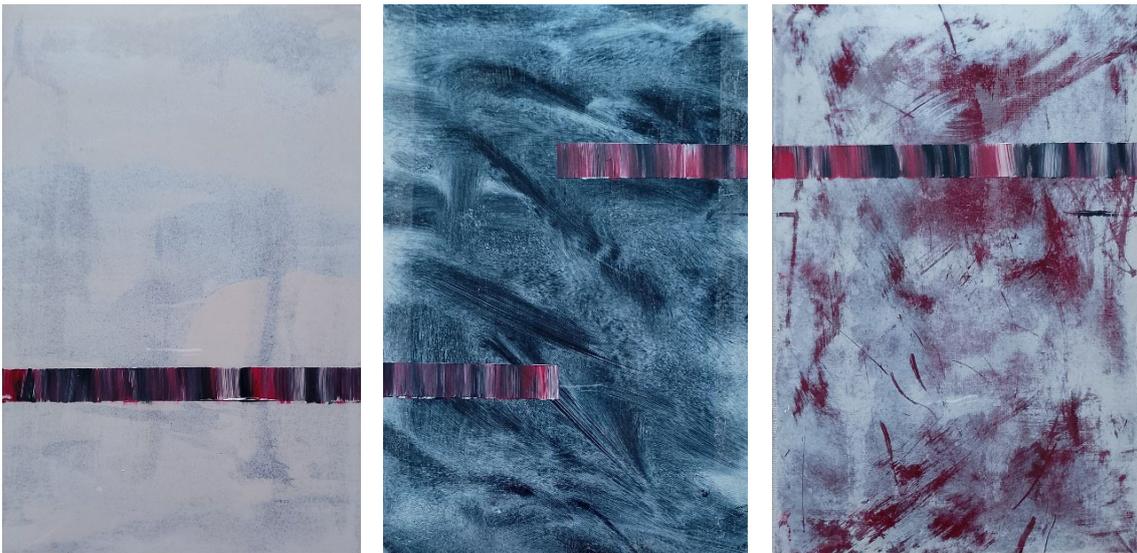

Geometría interior (30x60)

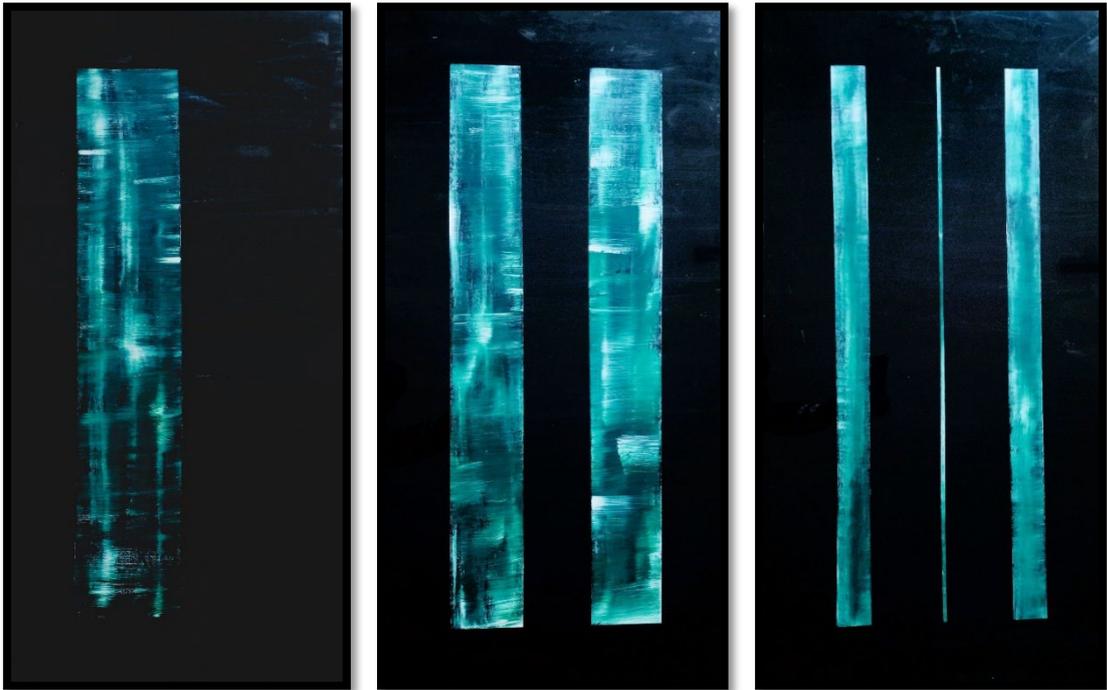
(Caverna)

Bahía (30x20)
(Casi paisaje)

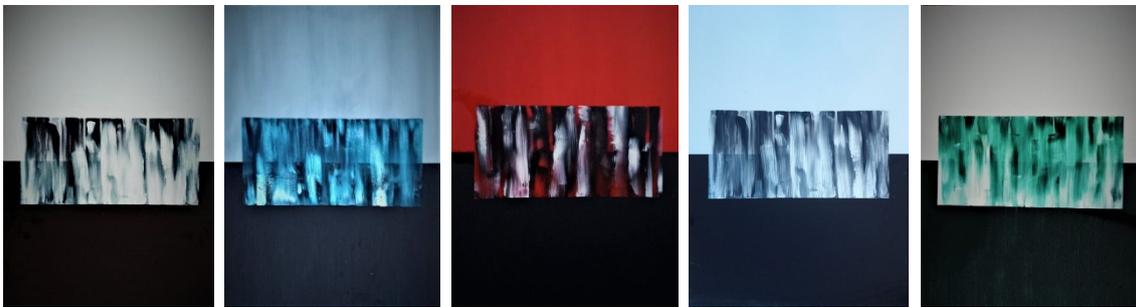

El callejón de la soledad (30x60)
(Medida de la vida. A Jorge Manrique)

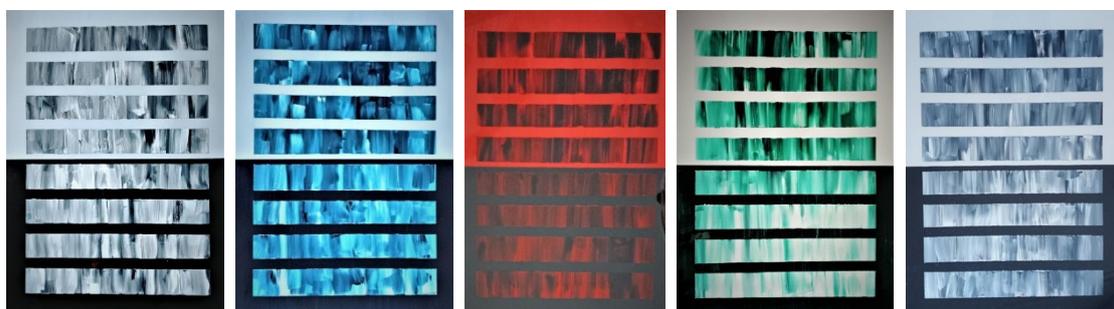

Anámnesis: Bosque (90x180)

(Verde, apaisado, con cuerda)

Materia y Forma (70x250)
(Cinco momentos sobre la Noche Oscura)

Carta VII (70x250)
(Praescriptura G.08)

6. CORRESPONDENCIA DE OBRAS TORNER/GUILLENER

GUSTAVO TORNER

Alfa

Omega

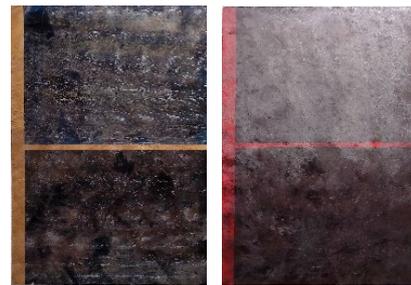
R. H. GUILLENER

El ser y su sombra

La Noche Oscura

Doble Noche Oscura

Ulises

Ítaca

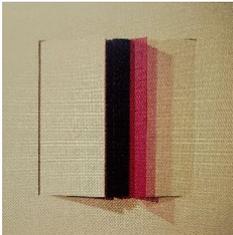
Ulises e Ítaca

Firmamento – Tierra

Ficus

Homenaje a K. D. Friedrich del Naufragio de la Esperanza

Mar glacial

No

Caverna Altamira

Caverna

Geometría interior

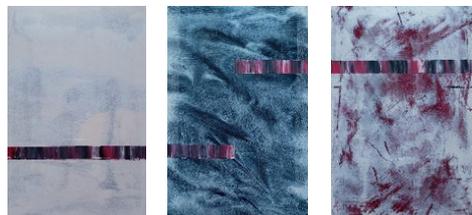
Casi paisaje

Bahía

Medida de la vida (A Jorge Manrique)

El callejón de la soledad

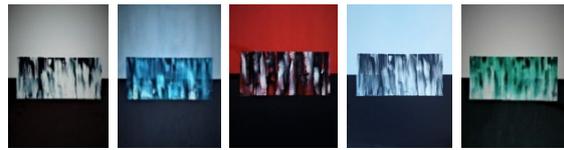
Verde, apaisado, con cuerda.

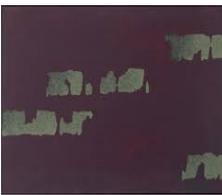
Anámnesis: Bosque

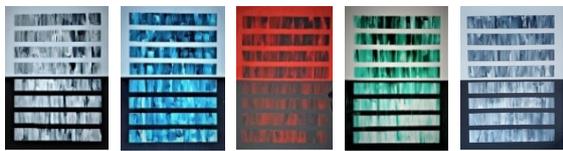
Cinco momentos sobre la Noche Oscura

Materia y Forma

Praescriptura G.08

Carta VII

7. BIO Y CV

“Y nada se dejaba ya abarcar con un concepto. Las palabras son remolinos a los que me da vértigo asomarme, que giran sin cesar y a través de los cuales se llega al vacío.”

Hugo von Hofmannsthal, Carta de Lord Chandos

La pintura de Guillener (alter ego de Rafael Herrera Guillén) está determinada por su larga trayectoria como filósofo. Es Profesor Titular de la Facultad de Filosofía de la UNED (Madrid) desde hace más de una década y ha publicado en las más prestigiosas editoriales libros de filosofía elogiados y prologados por intelectuales de prestigio internacional como Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University), quien asegura que su pensamiento es “una filosofía innovadora y radical, capaz de producir más pensamiento entre quienes asumen el riesgo de dedicarle tiempo y concentración.” Textos suyos se han publicado en otros idiomas como inglés (por la Universidad de California) e italiano (Universidad de Padua) Asimismo es columnista de prensa en el periódico La Verdad, donde escribe la columna fija "El hombre perdido"

Ha realizado estancias internacionales en las más prestigiosas universidades. Durante su etapa como investigador predoctoral estuvo en las universidad de Ferrara (2006), obteniendo finalmente el título de Doctor Europeo en Filosofía Cum Laude por Unanimidad en la

Universidad de Murcia y el Premio Extraordinario de Doctorado. Su etapa postdoctoral la realizó en la Universidad de Padua (2007-2009). Ha sido profesor invitado en la Universidad de Leeds (UK) (2010) y en la Universidad de Stanford (2010-2011) e invitado como conferencista en múltiples universidades mexicanas.

Hace años desembocó en la pintura como medio predilecto de investigación, en la íntima certeza de que la elaboración conceptual de la filosofía escrita constituye un simulacro de la verdad. Comprendió entonces que, a través de la pintura, podía profundizar con mayor radicalidad en los problemas filosóficos. Mantuvo su trabajo pictórico en el ámbito privado hasta 2023.

Cuestiones ontológicas como el sentido del ser, la violencia, la hipercomunicación, el aislamiento, el poder suelen ser temas de su pintura en un continuo diálogo plástico con la filosofía y con otros pintores. A su juicio, el lenguaje pictórico alcanza un tono de profundidad inaccesible para la escritura filosófica.

Exposiciones

Individuales

2025 (marzo-abril) Fundación Caja Badajoz, sede Zafra.

2025 (enero) Fundación Caja Badajoz, sede Badajoz.

2024. (diciembre) Fundación Caja Badajoz, sede Espacio de arte Santo Domingo, Mérida.

2024 (Abril) Anamnesis, Fundación Caixa Rural.

2023. (2 al 9 de diciembre) El fuego del ser, en Sala "Alfonso Reyes" de la Sede compartida de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Ciudad de México, de la Uned-Méx y del Ateneo Español de México.

2023. (18-28 de enero) Memoria de la Violencia. Violencia de la Memoria, en Fundación Caixa Rural.

Colectivas

2024 Taller Galería Fort, 24 de junio a 30 de septiembre, Cadaqués

2023-2024. Galerie L'Etangd'Art, 11 de noviembre 2023 a 14 de enero 2024

2023 Fundació Tharrats d'Art Gràfic, 6 de octubre a 29 de octubre, Pineda de Mar

2023 Wingfield barns, 29 de julio a 31 de agosto, Wingfield, Suffolk (Reino Unido)

2023 - 1 jun-19 jul, Centro Cultural Villa de Móstoles.

2023. "Juicio de Sócrates" en Sala de Exposiciones 'Eduardo Úrculo', (Madrid) Salón de Arte Abstracto de la AEPE, del 5 al 27 de abril.

2023. Sala ACUA/Cuenca UCLM del 26 de octubre al 26 de noviembre de 2023

Estancias artísticas

2022. Alfara gráfica

Instituciones con obra

- Ayuntamiento de Majadahonda
- Fundación Caixa Rural
- Galería de Arte Alfara
- MIDE-Museo Internacional de Electrografía.

Programas sobre arte para TVE2/UNED

Presentador, locución y guionista

2023

Rafael Canogar. El amor por la pintura

<https://www.rtve.es/play/videos/uned/14-07-23/6933229/>

2024

Jordi Teixidor: la partida sin final de la pintura (I)

<https://www.youtube.com/watch?v=bHG6uJntnM>

Jordi Teixidor: la partida sin final de la pintura (II)

<https://www.youtube.com/watch?v=yolWNgjanNQ>

Fernando Bellver: el viaje interior de la pintura

<https://www.youtube.com/watch?v=MJyi0nOiysQ>

2024-2025. En preparación

Javier de Juan

Gustavo Torner

Manolo Millares

WEB DEL ARTISTA

<https://guillener.com/>

CORREO

guillener@guillener.com

