

Lilia Luján: Símbolos, formas e identidades

Cosas mías, 2004, mixta sobre lienzo, 65 x 81 cm

El simbolismo mesoamericano y universal de Lilia Luján

Gráfica original 1, 2004, acrílico sobre papel hecho a mano

Gráfica original 3, 2004, acrílico sobre papel hecho a mano

EL SIMBOLISMO ES QUIZÁ la expresión artística mas antigua del hombre desde que dejó plasmado su pensamiento en el lenguaje pictográfico en la cuevas de Altamira en Cantabria, en las líneas de Nazca y en los vestigios de culturas ancestrales egipcias, africanas, huicholas, apaches y aborígenes australianas.

Pero a la vez, esa síntesis de la forma proyectada en base al símbolo, es la expresión más contemporánea que podemos encontrar en el lenguaje común de las sociedades urbanas en este III Milenio.

Ese simbolismo que acoto, lo encontramos en la obra de una joven pero sólida artista plástica mexicana que ha acreditado su expresión y lenguaje en múltiples foros internacionales, me refiero a Lilia Luján, pintora, dibujante, grabadora, diseñadora, escultora, joyera, poeta gráfica e incansable trotamundos cultural.

A Lilia la conocí una noche por medio de la Internet, cuando apareció un mensaje y unas imágenes que sin duda causaron impacto en mí, no obstante lo acostumbrado que estoy por mi labor editorial y promotora a recibir cotidianamente este tipo de mensajes visuales y emocionales, cuando observé la obra de Luján verdaderamente me cautivó su lenguaje, su oficio, su color, su forma, su sencillez y me entero que era una artista compatriota que me escribía desde tierras catalanas, lugar en donde radicaba en ese entonces y posteriormente lo hacía desde Granada, ambas cunas de expresiones culturales de gran trascendencia desde la llegada de los griegos, romanos y visigodos. En el caso de la Alhambra, el simbolismo impregnado en sus muros, techos y ventanas, reflejaban quizá ese atractivo que tuvo la cultura mora en Lilia Luján y que la llevó a permanecer en esas tierras, sin duda, por la comunión que encontraba con su propia expresión simbólica que, en contraste tenía y tiene marcada identificación de su origen mesoamericano.

Zoomorfismo y naturaleza reflejados en soles, pescados, aves, elefantes, monos, caracolas y hombres, estos en evidente lenguaje corporal alusivo a la danza, la música, el amor y el misticismo escrito en ojos de Dios, círculos, triángulos, cuadrados y estrellas.

Extremos, 2005, mixta sobre lienzo, 60 x 73 cm

El color alimenta la forma y le da vida en mensajes vinculatorios con el vidente y la autora. Provoca al espectador a *observar*, no sólo a *mirar*, lo induce a penetrar en el detalle del laberinto de formas y colores de sus lienzos para entender el mensaje de los iconos que habitan en la sensibilidad de Luján y que tratan de brincar a nuestra mente.

Polifacética y acertada vinculación entre el primitivismo a veces *naïf*, por su maestría, el constructivismo, el geometrismo conceptual, evidente en su cubismo abstracto y el figurativismo onírico, mezcla que pocos artistas soportarían con buenos resultados visuales.

En su polifacética obra, Lilia *observa y nos hace observar, piensa y nos hace pensar, siente y nos obliga a sentir*. Ver una colección de su obra es una invitación a incursionar por mundos desconocidos para el observador

común o quizás sólo recorridos en la imaginaria alojada en lo más profundo de nuestros sueños.

Lo alcanzado hasta hoy por esta joven artista es una garantía de madurez, pero a la vez es un esperanzador panorama de lo que nos ofrecerá Lilia Luján en otro tanto de su edad cronológica.

Pero la obra dice más que las palabras y sólo me permito invitar a quien esto lea a que penetre en el mundo de Lilia Luján, aprovechando las ventajas que da la tecnología actual, la cita es en: www.lilialujan-arte.com ... *¡ahí nos encontraremos!*•

Tomás Gondi

Artista plástico, promotor, articulista y crítico de artes plásticas, curador y editor de publicaciones culturales.

Lilia Luján: Iconismos, signos, primitivismo y contemporaneidad

Emboscados, 2005,
mixta sobre lienzo,
60 x 73 cm

PRESENCIA DE ICONISMOS, que son signos, que representan símbolos, que reducen el relato de la composición a determinadas evidencias, que no son descriptivas, sino que están inmersas en un discurso en el que destaca la fortaleza de la movilidad de los elementos que integran la obra.

No hay hieratismo, la autora no busca estructurar, sino mostrar la fuerza del primitivismo, incluso en una sociedad contemporánea tecnológica en la que hay espacio suficiente para el desarrollo de las emociones.

Expresa, a través de sensibilidades diversas, manteniendo actitudes próximas al fomento de las circunstancias, el fortalecimiento de los sentimientos, en el que lo fundamental es la presencia de elementos señales que se adscriben a determinadas actitudes.

No hay cinismo en su forma de presentar la obra, sino el mantenimiento de una cierta actitud irónica, en la que se apoya su visión de la vida, que se escurre a través de los poros de la piel de quienes aman y son amados.

También intenta superar la incomunicación, fomentando el cruce de miradas, la superación de barreras que parecen, a simple vista, imposibles de vencer, pero que, en realidad, surgen de la fortaleza de la propia idiosincrasia.

Iconismos, que son como las letras del abecedario de la existencia, que se expresan con convicción, silueteando la reformulación de las visiones, para adentrarse a otras maneras de contemplar la vida.

Joan Lluís Montané

De la Asociación Internacional de Críticos de Arte

Informalismo panorámico I, mixta sobre lienzo, 24 x 58 cm

Lilia Luján: La conceptualización de la figuración

Informalismo panorámico III, 2006, mixta sobre lienzo, 36 x 85 cm

LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE figurativo, la transformación de elementos estructurales, la recreación de espacios y formaciones laberínticas, la armonía de elementos y la conjugación de lo tradicional y lo vanguardista, son características que adquieren su máxima plenitud en la obra de la creadora mexicana Lilia Luján.

Dicha obra, basada en el tratamiento y transformación de elementos laberínticos, se nos muestra como clara referencia simbolista representativa de entidades superiores como son la luna, el sol, la eternidad, la tierra.... Todas ellas como base de un profundo arraigo cultural, de un tradicionalismo social que ensalza la utilización de conceptos abstractos, al tiempo fragmentados, como fundamental creencia y colocación del ser humano en su plano correspondiente, a cuyo alrededor transmutan alegóricas figuras que complementan y dan sentido a cada tela formando la representación propia del “todo”, la invariabilidad consensuada de una visión universal del mundo que no coarta y que armoniza sensaciones, equilibradas por la tonalidad, justa, acorde y basada en la contraposición e incluso apendización de elementos que se funden

vivazmente con la naturaleza, dotando de una singular calidad cada una de las telas.

Como valor añadido cabe destacar la particular utilización de la técnica mixta, la cual aporta libertad temática y, a su vez, une todo el trabajo dentro de una misma línea, esbozada al detalle y meticulosamente elaborada.

Fragmentación de espacios, tramas musicales, osmosis, ensayos oníricos, danzeterías, conjunciones e ideogramas son algunos de los pilares que sustentan y esbozan el alegre universo atemporal que Luján ensalza en cada trabajo, promoviendo la era de la simbolización de contenidos mediante la profunda esquematización consensuada de planos meramente armónicos al servicio del conjunto funcional.

Uniformidad, acentuación de caracteres y grandilocuente uso de la figuración conceptualizada.

Francisco Arroyo Ceballos

Artista Plástico / Crítico Independiente

Lilia Luján: Nuevas propuestas

SI TUVIÉRAMOS QUE DETERMINAR una zona exacta donde una frontera deja de pertenecer a un espacio y se incluye en otro, quizá podríamos justificar cuando una pintura se convierte, por ejemplo, en un objeto. Sin embargo, sabemos que esto no es posible, puesto que el artista recorre caminos tomando los lenguajes que demanda su discurso.

Lilia Luján ha transitado por diferentes lenguajes artísticos, su viaje es el de la artista cuya obra se aloja en diferentes contextos, y adopta el género acorde a su mensaje. Es acaso esta visión la que se transfiere a su pintura, donde el plano parece ser solo una fracción de un enorme todo, en el que siempre hay mucho que decir. Una parte de un todo donde la artista deja pistas. Formas simbólicas universales, otras que guardan su origen en las más primitivas formas de representación de una cultura ancestral, conviviendo con una nuevas en un universo de ideogramas.

Una pintura que recrea un espectro simbólico internalizado en una propuesta nueva.

El color cede todo protagonismo a una intención mayor de transmitir, a través del trazo monocorde, concretar en el plano una suerte de trama que guarda un mensaje en clave, cuya cifra hay que encontrar.

Utiliza una paleta reducida de colores que se repiten en una intención de ordenar y jerarquizar los elementos. Estos colores lejos de distraer la atención, neutralizan la compleja trama simbólica y lineal.

Belkys Scolamieri

Informalismo panorámico II, 2006, mixta sobre lienzo, 38 x 96 cm

Lilia Luján. Pintura y grafismos

Informalismo, 2005, mixta sobre papel de algodón hecho a mano, 36 x 85 cm

LILIA LUJÁN, CON VOCACIÓN astronáutica, circunnavega órbitas lunares en un espacio sideral interno y propio, donde esquematiza iconográficamente el testimonio de la terrena existencia silueteando ideogramas, alegorías, claves y signos crípticos que conforman un intrigante mapa astral de nuestro humano universo.

Lilia, se nutre de simbologías de una particular mitología ideológica racialmente heredada, que ella interpreta con trazos rotundos, ensamblando composiciones orgánicas de filigranas asimétricas en una interminable permuta de elementos simbólicos que flotan esquemáticamente sobre la finura de múltiples fondos de color, asociados con elegante fortuna.

Desde una perspectiva aérea, su obra tendría paralelismo con el extenso paisaje del altiplano de Nazca, pleno de imaginaria gráfica zoomorfa; una nueva planicie plástica surcada por las perennes huellas de un pasado eterno, enriquecida en contrastes cromáticos y hecha para ser contemplada desde las alturas por los fantasmas latentes de los dioses voladores reverenciados en el continente que es origen, madre y cuna cultural de la artista.

Cada obra, observada individualmente, provoca el deseo de ahondar en los vericuetos y descifrar las incógnitas urdidas en ella por números y letras situados sobre espacios y campos policromos, concordantes o vivamente contrastados, donde hace danzar a reconocibles formas de hombres y mujeres, entre sugerencias y alegorías a distintas especies de animales, emboscados entre manchas tonales, y esquematiza otras formas arquitectónicas constructivas, reduciéndolo todo ello a una síntesis lineal cosida con firmes pinceladas a la crudeza del soporte.

Fuertemente enraizada en la limpia síntesis expresiva de la más pura tradición de sus ancestros, su pintura es una obra esencial trazada básicamente en dos dimensiones y elaborada con la concisión de una abstracción algebraica con la que describiera el movimiento y contraposición de fuerzas vitales, y se presenta como el imaginable conjunto de una inmensa estela jeroglífica trazada sobre los modernos papiros de hoy: el lienzo, el yute, la tabla y los papeles, que Lilia Luján utiliza con soltura y amplia libertad en su trabajo creativo.

Lo que da total solidez a su obra es la evidencia de que ninguno de sus cuadros comienza y acaba en sí mismo, siendo cada uno de ellos un fragmento neuronal en la representación de lo variable e infinito.

ESCULTURA

Es inevitable para una artista con tanta carga tradicional histórica, volver a hundir sus manos en la tierra, filtrar la arena, poner al descubierto los espíritus sutiles de sus antiguos diosillos estelares y compactarla para dar volumen de bulto redondo a las múltiples formas ya representadas de modo escueto en sus pinturas. Al fin y al cabo, sólo es un tributo material a la leyenda del origen del ser humano, hecho del mismo barro por el omnipresente alfarero celestial.

Satisfacción, óxido de hierro con oro

Equilibrio, óxido de hierro con oro

De parecido modo, Lilia va creando fantasiosos fetiches totémicos que ha puesto al día encuadrándolos en un surrealismo informal, con expresivas incorporaciones de fragmentos de imaginería tradicional en el rostro de sus figuraciones.

En algunos de sus trabajos se aprecia un cierto rastro de timidez, un deseo fugazmente sugerido de dar discreta cobertura a sus imágenes, haciendo que se rodeen a sí mismas con evidentes autoabrazos protectores.

De este modo, envueltos y recogidos en su propia materia, no se tapan por pudor puesto que dejan al descubierto sus caracteres accesorios: relieves, formas y bucles lineales descriptivos que dan ritmo a las esculturas, estilizándolas caprichosamente.

Casi todas ellas portan sobre su cabeza el peso de símbolos atribuibles a una ignorada magia, o se rematan con insólitos tocados, coronas, penachos y cascos ornamentados.

No es esta imaginería un conjunto estático, sino que puede ser portado con uno mismo como elemento activo de compañía. Para ello, sus cuerpecillos disponen de diversas formas a modo de asas, brazos o finos elementos que les permiten ser trasladados a cualquier lugar secreto de nuestra intimidad.

En la historia de las civilizaciones, es habitual que se hayan acarreado, a cuestas o en el recuerdo, las imágenes de aquello que identificamos como amuletos de salvaguarda. Que cada una de estas estatuillas o figuras sean depositarias o no de ese don secreto y sagrado es irrelevante. Son, en sí mismas, lo que pretenden: una presencia material confortadora y bella.

Suele decirse que se termina viendo claridad al final del túnel de la vida. Puede que la ausencia de toda barrera física nos devuelva a la esencia de la energía, cuya representación más elemental es la luz. Quizá por eso, se me antoja que Lilia Luján ilumina su espíritu con lo que en su memoria debe residir de forma natural: la imagen inmutable del disco solar. •

Gerardo Fontanes Pérez

Pintor y Galerista

Akros Gallery – Bilbao, España.