Helio Clemente Portero

Pintura · Escultura

Proyecciones
en el
ESPACIO - TIEMPO 1975-2026

INTRODUCCIÓN

«*En el principio solo existo yo y a partir de mi energía surgió dentro de mí la manifestación cósmica*»
Bramhan

El digamos «espectacular» comienzo con una frase de la doctrina advaita de un libro que ocasionalmente hallé en el estudio de Juan Antonio Guirado Espinosa, «el pintor del Siglo XXI», fue entre otras experiencias lo qué definitivamente me llevó a profundizar en la interacción del ser humano y su comportamiento que a lo larga parece ir en detrimento de su propia evolución. La intención es la de irradiar un mensaje de esperanza esgrimiendo valores éticos de conducta con los que poder transitar por un Universo pletórico de posibilidades. Lo haré, o eso espero, recreando de la más fácil, concisa y amena de las maneras las sinopsis y motivos de creación de cada una de las obras con el fin de que el espectador penetre en su interioridad.

Las «Proyecciones en el Espacio-Tiempo 1975-2025» que tengo a bien en presentar a través de 38 pinturas y 10 esculturas en las que diferentes técnicas entran en acción forman parte de un arduo trabajo a través del tiempo dentro de un movimiento pictórico que se fraguó entre los últimos años del franquismo y los inicios de una renacida democracia. Los motivos estaban claro, fueron y son los de poder expresar emociones ajenas a las muchas veces inexplicables exigencias galerísticas.

Partiendo de una conciencia sumamente respetuosa con todo aquel que tenga la necesidad de cultivar cualquier otro tipo de religión o pensamiento «no abrasivos», y aún a sabiendas de que muchas de mis reflexiones no serán de agrado y que conllevarán animadversiones de otr@s, me siento en la obligación de llevarlo a cabo al igual que otr@s artistas tuvieron a bien el plasmarlo en su tiempo. Por tales motivos las obras expuestas describen momentos de incertidumbres, de locura o ambiciones desmedidas, así como otras y en contrapartida, lo son de resiliencia, justicia y amor. Vicisitudes algunas de ellas en las que el ser humano se ha visto envuelto al tener que aceptar maniobras orquestadas desde la sinrazón, las de aquellos personajes que desde ciertas cloacas de la iniquidad solo desean apoderarse de un mundo que no les pertenece.

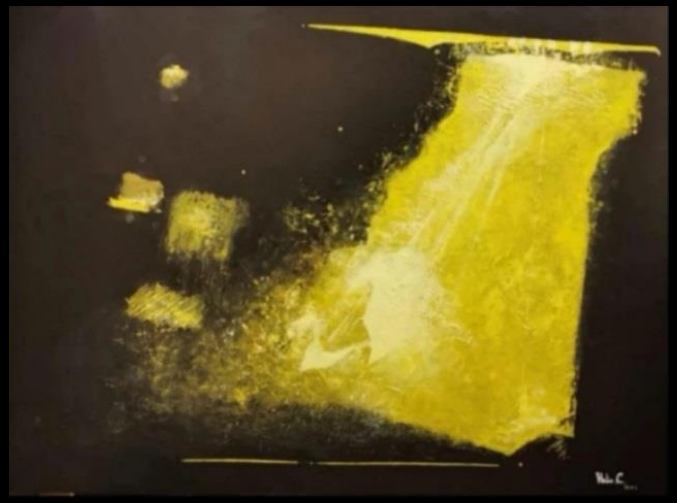
El orden establecido en las obras es el que servirá para profundizar en unos hechos contrastados por la historia y la ciencia que nos conducirán a discernir sobre sus posibilidades y bienaventuranzas. Nuestro planeta y nuestra experiencia nos ofrecen la posibilidad de poder subsistir, de crear nuevos horizontes…., y de saber estar, APROVECHÉSMOLO,

INTRODUCCIÓN
(texto a voz)

CAPÍTULO 1
Orígenes

¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?

Así sin más, fue Paul Gauguin quien al recaer en tierras tahitianas el que se formuló dicho interrogante que sin planteárselo nos acerca a la fabulosa interacción del homo sapiens en su evolución acaecida desde África hará 200.000 años. Gauguin al observar aquellos rasgos diferenciales de aquellas gentes nunca observados debidos a su adaptación a diferentes entornos, quedó maravillado inspirándole la obra que da fe al título en el Museo de Bellas Artes de Boston.



Nº1 LUZ EN LA OSCURIDAD

(Orígenes)

«Ahora se lo que es la gloria. ES el derecho a amar sin medida»

Albert Camus

La «inesperada» manifestación cósmica tras la Big Bang ha sido, es y será el acontecimiento de nuestras vidas, el del inicio de los sueños, el de un inimaginable acontecer por un Universo pletórico de posibilidades, o el de un imprevisible renacer al más allá. Nuestro equipaje, liviano, simplemente un cuerpo emocional, trabajador y una conciencia limpia para ofrecernos la posibilidad de terminar la singladura con HONOR.

Nº2 MATERIA OSCURA

(Orígenes)

«La ciencia progresa mejor cuando las observaciones nos obligan a alterar nuestras preconcepciones»

Vera Rubin

La Materia Oscura, esa esencia desconocida fusionada a esa otra que en respetuoso silencio mantiene el orden del Universo en su expansión, la Energía Oscura, es junto a LUZ EN LA OSCURIDAD las obras con la que he decidido iniciar este proyecto al haberse tomado conciencia que también posee vida en su invisibilidad, ¡que fuerte! Lo que englobe en su interioridad por el momento no se puede describir, pero seguro que en ella habrá respuestas y BELLEZA.

Nº3 VIDA

(Orígenes)

«El Universo es un sitio bastante amplio. Si solo estamos nosotros, me parecería un autentico desperdicio de Espacio»

Carl Sagan

…y de repente, el crucial instante en que a lo surgido se le ocurrió que en ese fabuloso trasiego que acababa de iniciarse sería esencial el buscar compañer@s de viaje para conferirle la emotividad que se merecía.

La pintura muestra el momento en el que en los principios del Tiempo los átomos de Hidrógeno interactuaron entre si para dar inicio a TODO.

Nº4 ORÍGENES

En la ya señalada dispersión de las materias hacia todos los puntos cardinales del Cosmos, otro componente, el Hidruro de Helio formado por esos átomos de Hidrógeno que felizmente fusionarían entre si, logró en su proliferación y debido a su ya cada vez mayor densidad, dar paso a un nuevo invitado que nunca dejo de existir, LA GRAVEDAD, que gracias a su incontrolable poder de atracción creará de nuevo dentro del Espacio-Tiempo esas fantásticas fichas rotatorias para hacerse ostensible, y con ello, las fabulosas Estrellas Masivas.

… y aquí proseguimos con la historia ya un poco más avanzada, una vez que cuando una de estas estrellas se enfría al quedarse sin combustible (Hidrogeno y Helio) la Gravedad otra vez se sale con la suya, así que su densidad se va comprimiendo hasta llegar a un nivel crítico. Circunstancia esta donde tras diferentes estados en su materia «explosiona», enriqueciendo el cielo con todos los elementos químicos conocidos y desconocidos para finalmente dar a luz; preciosas nebulosas, nuevas estrellas, nuevos horizontes y a NOSOTR@S... y por qué no, otros tipos de convecin@s que «presumiblemente» harán las delicias de cualquier habitante perdido en su identidad.

La personalísima iluminación está dispuesta para ser reemplazada a su fin.

Nº5 SHEREZADE

(Orígenes)

«No se nada con certeza, pero ver las estrellas me hace soñar»

Vincent van Gogh

Las Estrellas, esas manchitas blancas o de colores que a veces tintinean en las noches, y que en sus contornos se auto limitan en vértices para encandilar nuestra imaginación, pueden surgir en cualquier rincón del cielo en esa inabarcable expansión de la materia hacia el Infinito a una velocidad superior a la de la luz, (NO PENSAR).

En el cuadro quise reflejar el proceso de su creación al aglutinarse en ciertos lugares de una inmensa Nebulosa ingentes cantidades de Gas y Polvo Cósmico para generar gracias a la Gravedad las energías suficientes para irradiar luz, que junto a otras cuantías de materia que se irían apuntando a la fiesta «como siempre», dieron y darán nacimiento a sistemas solares.

La estrella que ha logrado zafarse de su nebulosa con la clara intención de comenzar una nueva y esperanzadora etapa representa a nuestro astro rey, el Sol.

Nº6 POLVO DE ESTRELLAS

(Orígenes)

«Nadie nace siendo malo, como en todo, hace falta práctica»

Anónimo

Siempre hay un origen detrás de un propósito, puede que para algunos sea divinidad, para otros un cúmulo de circunstancias biológicas y para los más escépticos, efectos de la casualidad. Sea como sea el comienzo de la vida tuvo que proceder allende nuestros limites geográficos.

Pues bien, aquí está lo que, y después de alguna que otra ida y vuelta, y gracias a genios como Carl Sagan, he concebido «nunca mejor dicho», y con la ayuda de un trozo de árbol carbonizado hallado tras un seguramente que provocado incendio, la configuración de esa maravillosa célula con cromosomas X* y Y*.

** Los cromosomas X y Y están representados en las pupilas en forma de estrellas para transmitir su majestuosidad.*

Nº7 «WE SHALL NEVER SORRENDER»

(Orígenes)

«En tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario»

George Orwell

Tras el embrollo que se organizó en nuestro sistema solar por la gran cantidad de invitados que se unieron a la susodicha fiesta, una inesperada revuelta de meteoritos, cometas y otr@s, dio paso a todo tipo de colisiones para que algunos de ellos, debido otra vez a la implacable Gravedad, aumentaran de tamaño… «LA PAZ», que crucemos los dedos, sigue reinando hasta el día de hoy.

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son nuestros compañeros de viaje en esta misteriosa expansión hacia lo infinito, «o por qué no» hacia otra desconocida y maravillosa dimensión.

La Consciencia Cósmica, esa energía primorosa de la que tanto me habló y plasmaría en sus pinturas mi querido Juan Antonio Guirado Espinosa, el pintor del siglo XXI, está representada en la presente obra en primer plano en su primera interacción terrenal. Con el Tiempo un innumerable numero de criaturas florecerían en nuestro planeta…, y tras la correspondiente evolución de las especies, emergió el «homo sapiens», que dentro de sus virtudes y defectos jamás se rendirá, tal y como reza el título de la pintura.

**** Los cuadros que Juan Antonio Guirado Espinosa www.guiradoestate.com son tan extraordinarios que una vez que entras quedas atrapado en su naturaleza.***

Nº8 AGUA

(Orígenes)

ASÍ, y una vez que la llegada del agua a nuestro planeta provino de alguno de los muchos asteroides que fueron tomando tierra por nuestros lares, esta escultura como la siguiente trabajadas a partir de desechos localizados en desguaces (LA IMPORTANCIA DEL RECICLAR), y más concretamente «entre otros materiales» con las cubiertas de unos bidones de petróleo, son la manera más «singular» para expresarme. El fin ha sido el de recrear las circunstancias en las que se fundamenta la biología para que la vida emergiese desde las cimas más profundas de los inmensos océanos que se formaron.

Como comenté en la introducción al proyecto, todas mis obras procuran tener ese detalle «que hay que encontrar» con la sana intención de que el espectador pueda inmiscuirse en esa realidad mágica que nos rodea, por tal motivo en la presente escultura es…, nuestro motor, el CORAZÓN.

Nº9 TIERRA

(Orígenes)

El AGUA, el ingrediente principal para poder desarrollar vida se dispuso como el medio esencial para la incubación de los primeros organismos unicelulares. Por lo que el siguiente paso sería, una vez evolucionasen, el de desembarcar a TIERRA para permitir su libre deambular por el planeta.

La escultura inspirada bajo la influencia de un singular gasterópodo como es el caracol, que vive tanto en el agua como en la tierra, es la especie elegida para simbolizar el nuevo entorno donde el Oxigeno ya formaba parte del plan. Y lo que son las cosas, será por la razón que sea, pero esta configuración volumétrica tuvo a bien traer al mundo una deliciosa criatura, la misma que hallé cuando fui a recogerla en la nave donde se fraguó. Ni que decir tiene que estuvo siempre bien asistida y de que no le faltó en ninguno de los momentos una de sus hortalizas favoritas, la lechuga…, por lo qué la mucosidad que depositó en el interior de la concha siempre dará fe de lo que aconteció en aquel lugar.

CAPÍTULO 1
(Vídeo)

CAPÍTULO 2
Encrucijadas

Quién en algún que otro instante de discernimiento,
a veces sin propónnoslo, no se ha adentrado en lo que
en realidad puede significar el cerrar los ojos ante
hechos que deslegitiman nuestra condición humana
que parece ser nos están conduciendo hacia
una crisis existencial inevitable.

Nº10 AÑORANZA

(Encrucijadas)

«*Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres*»
Víctor Hugo

Las raíces de los conflictos que tristemente separan a las personas y a los pueblos, por lo general es absurda bajo todos los conceptos, una vez que suelen ser auspiciados a partir de caducos nacionalismos que impiden el lógico y normal trasiego de pensamientos y razas. Vivimos en un mundo globalizado mercantilmente, en él que los indebidos abusos y explotaciones de materias primas ejecutados por bendecidos saqueadores ¡claman al cielo!, ...lo que provoca irremediablemente la estampida general de sus gentes en busca de futuro.

La argumentación de aquellos al calificar de que TODO el suelo que pisan debe ser SUYO, no tiene sentido. Claro es que la idiosincrasia de ese lugar debe ser digna de compresión y respeto, siempre y cuando en ella reine la ecuanimidad y no persiga beligerancia alguna con todo aquel que sea diferente. Así que la presente pintura, en la que una nube con forma de león alado, gracias a una de mis aficiones favoritas, la PAREIDOLIA (ver imágenes donde no las hay), expande parte de su hidrometeoro con el fin consciente de abrir esas fronteras de desnaturalizadas identidades en las que nos tienen embarcados ciertos personajes.

Nº11 ACCIÓN-REACCIÓN-ACCIÓN

(Encrucijadas)

«La migración es una expresión de la aspiración humana a la dignidad»

Ban Ki-moon

La sociedad necesita liberarse del concepto de dios y diablo para admitir que ella misma es la hacedora del bien o el mal. Lo más indicado para adquirir esa facultad es la educación propiciada por fuentes no contaminadas ya que sus resultados evidencian el caos existencial en el que vivimos.

En la pintura tras perfilar como mensaje esperanzador los rasgos faciales de un ser humano surcando una luna pletórica de luminosidad, intento expresar, qué ante ciertas situaciones impuestas por la sinrazón, la esclavitud o expropiación de riquezas mediante la corrupción de propios convecinos, y del mismo modo que se ha venido realizando desde los albores del tiempo, no existe otro forma de reacción que la acción ya que podría no existir otro momento, como la de esta familia deambulando por inhóspitos caminos con el fin de emprender un nuevo amanecer.

Nº12 «EL DEDO DE DIOS»

(Encrucijadas)

La tragedia de nuestro planeta tras continuadas agresiones medio-ambientales en este desmedido afán por alcanzar más y más riquezas a costa de unos recursos que siempre proporcionaron beneficios, está servida, ¡no aprendemos! Y así nos va, cuando deberíamos atesorar como primera medida el exhaustivo control de dichas violaciones con el fin de evitar esos desastres que acontecen día tras día…, y comprender de una vez, qué el futuro de próximas generaciones depende de nosotr@s.

Nuestro planeta, Gaya, ES LA MADRE. Se alzó desde sus principios en rebeldía hasta estabilizar su carácter en el interior de un sistema solar donde la lucha por la sobrevivencia no contemplaba amistades engañosas…, «y claro está», el motivo por el que no se deja amedrantar por nada ni por nadie, y más aún después de abrirse como paraíso para concedernos la oportunidad de poder maravillarnos con ella.

Nº13 EL HALLAZGO 1

(Encrucijadas)

Cierta historia narra que la caja de Pandora jamás debió de abrirse ya que su interior albergaba todos los males del mundo, al igual, que esa otra, en la que Eva del mismo modo no debió de haber dado cuenta de la manzana de un contradictorio paraíso. En fin un todo un cúmulo de circunstancias y fábulas en las que la curiosidad siempre se salió con la suya.

En el Hallazgo 1, ya que el grupo escultórico se compone de dos piezas (la segunda se encuentra en el número 46 de la presente muestra en la que se descubrirán los efectos del descubrimiento), una persona atisba un resplandor en el interior de un cofre en lo alto de un tronco de abedul* …y ahí comenzará su impetuosidad por abrirlo lo antes posible para apoderarse de su contenido sin ningún artilugio del que poder valerse. Todo tiene un precio, y en este caso serán sus ilusionantes manos.

***** *Los abedules son lisos y casi imposibles de trepar aunque parezca que su corteza pueda favorecer su escalada, la verdad es que su finura la haría desprender al primer roce, vale decir que en tiempos de hambruna se empleaba como harina para hacer pan.*

Nº14 CRUCIFIXIÓN

(Encrucijadas)

«El viaje más maravilloso no es al centro de tierra o a los confines del Universo sino al fondo de uno mismo»

Julio Verne

Muchas son las personas que por lo general en el trascurrir del Tiempo han tenido la necesidad, así como otros las de negarse, de ofrecer su condicionamiento humano en el ejercicio de acciones contra el sentido común. El resultado de la primera alternativa puede llegar a la tragedia más absoluta ya que la relación de las situaciones del poder con las situaciones del pensamiento conducen a las ideologías más terroríficas.

En el cuadro expuesto he querido componer lo que para mí es la verdadera crucifixión psicológica del individuo, aquella en la que toda persona no quiere ver, ni escuchar, ni hablar de otras cuestiones que no sean las impuestas en su adoctrinamiento…, por lo que irremisiblemente será conducido a la imposibilidad de abrirse a un mágico libre albedrio en el que poder experimentar lo que nunca dejo de ser, universal.

Nº15 CRÓNICA NEGRA

(Encrucijadas)

«Sus incitadores nunca se encontrarán ahí»

Senderos de Gloria*

La guerra es la más cruel de las situaciones que un ser humano puede experimentar en la vida, una vez que la muerte, la devastación, la miseria, la inmisericordia y las violaciones de todo tipo no paran de sucederse. No existen palabras ni oraciones que la validen.

Aunque no sea necesario sumar adjetivos de lo que puede llegar a significar el horror, deseo manifestar, que la ciudad calcinada representada en esta obra, cual episodio de la historia, ha sido recreada desde la imaginación.

** SENDEROS DE GLORIA, película dirigida por Stanley Kubrick basada en la novela homónima de Humphrey Cobb*

Nº16 SIN TÍTULO

(Encrucijadas)

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el Tiempo como lagrimas en la lluvia, ES HORA DE APRENDER»

Roy Batty*

SIN PALABRAS, pero ante los inexplicables acontecimientos que se ciernen sobre nuestro planeta me permití reemplazar la última palabra de la frase que se dice «es hora de morir» por la de ES HORA DE APRENDER.

** Roy Batty , es uno de los replicantes interpretado por Rutger Hauer en la película «Blade Runner» de Ridley Scott a partir de la novela Philip k. Dick*

Nº17 CONTACT*

(Encrucijadas)

Como podemos ser tan descerebrados batallando constantemente para complacer ciertos sectores de presión con enfrentamientos que nos arrastran a los más profundo de los infiernos. Será porque somos mala gente, porque somos presa fácil de la palabrería de personas sin escrúpulos, o simplemente porque no tenemos capacidad para vivir en paz.

Hasta tal punto de confusión se ha llegado qué dicha magnitud de apocalípticos sucesos me ha llevado a recrear la presente escultura, en la que una nave espacial «sabiamente camuflada» para no ser atacada a las primeras de cambio a raíz de detectar las interminables ondas expansivas que las explosiones trasmiten por el Espacio, decide hacer una incursión para analizar unos hechos difíciles de entender por civilización alguna.

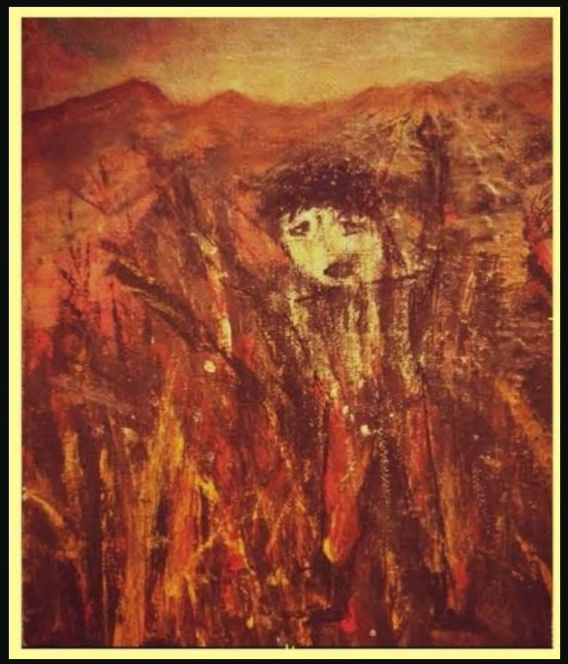
La conclusión a la que supuestamente llegarían, es que nuestro planeta está dirigido por insaciables sectores amparados por facinorosos regímenes políticos o religiosos, que por una u otra razón buscan el enfrentamiento para perpetuarse en ese poder de inmundicia. Por tal motivo la primera en ser absorbida es la que necesariamente tendría el compromiso ético y moral de irradiar esos valores que toda persona debe atesorar, a continuación, y todos ellas representadas en emblemas, las demás causantes de la debacle existencial del planeta.

** CONTACT, título de la sensacional película de Robert Zemeckis basada en la novela anónima de Carl Sagan*

CAPÍTULO 2
(Vídeo)

CAPÍTULO 3
Entre Sombras y Luces

Mucho es el Tiempo recorrido deambulando por aquellos parajes insondables que un espíritu abierto nunca niega encarar cual funambulista. Momentos de aprendizaje, sufrimiento y decisión con los que poder afrontar situaciones existenciales que la realidad predijo “Amor Fati”



Nº18 SIN TÍTULO

(Sombras y Luces)

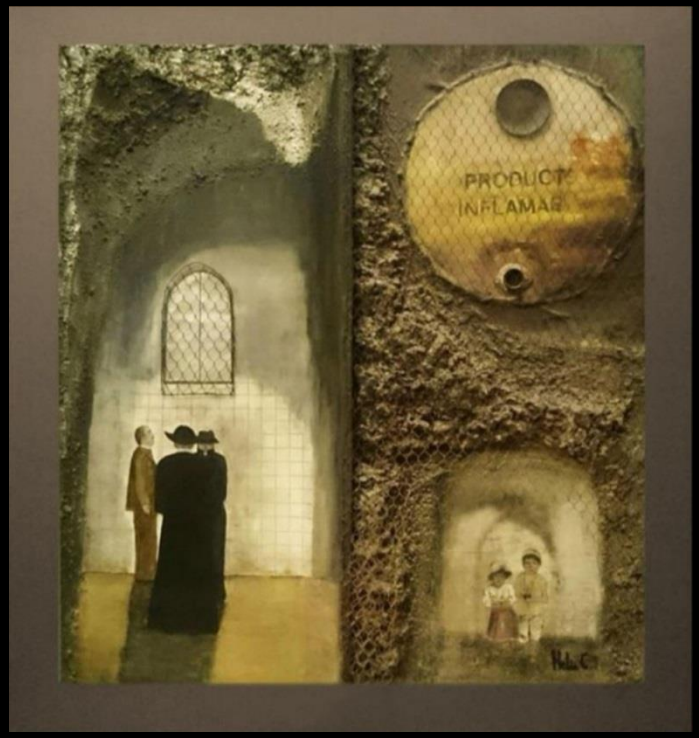
«Las corporaciones internacionales incontroladas y un pequeño número de Miembros de la OMC están liderando una globalización inhumana, ambientalmente degradante, mata a los agricultores y es antidemocrática…»

Lee Kyung Hae

Millones de personas se encuentran perdidos por falta de esas necesidades básicas con las que poder subsistir, seres invisibles que están siendo arrinconados en cualquier cuneta del planeta. La Organización Mundial del Comercio, cuyo supuesto objetivo era y es el de ayudar a utilizar el comercio para elevar el nivel de vida, crear puestos de trabajo y mejorar las condiciones de todos los seres humanos que viven en precariedad, NO LO ES*, ya que por lo que parece ser «es el medio utilizado para despedazar todo tipo de esperanza». Eso si, lo que si ha conseguido, es que los más poderosos obtengan aún más beneficios al levantar tanto aranceles a los productos rurales así como de paso, subyugar las economías de las naciones en desarrollo.

Tampoco creí oportuno poner título a esta obra porque una imagen vale por mil palabras, pero si desearía apuntar a lo anteriormente citado, el vergonzoso estado reinante en la OMC, donde se ha llegado a despilfarrar hasta el 90% del dinero que recibe en sufragar sueldos disparatados, dietas, limusinas y hoteles de lujo en vez de erradicar la pobreza.

****En el libro «Lords of Poverty» de Graham Hancock, un reportero de investigación cuestionado por las altas esferas mediáticas, COMO NO, describe todos estos hechos***



Nº19 TOTUS TUUS

(Sombras y Luces)

La hambruna existente, ya no solo en el llamado «tercer mundo», sino en países donde la riqueza mana a borbotones, es el incalificable resultado de una comunidad instruida hipócritamente hacia el logro de objetivos sin importarle sus funestas consecuencias.

Claro está que es vital y sin ningún tipo de dudas que las personas desarrollemos y a la vez alcancemos grandes metas en libertad, pero eso si, siempre y cuando cumplamos con las obligaciones cívicas legisladas con sentido. Por ejemplo, si una gran corporación, empresa o autónomo vende mil zapatillas al día, lo lógico es que una parte de ese importe «por más que duela» vaya a parar de una forma u otra a aquellas personas, que con sus adquisiciones y posteriores plusvalías generadas a partir de las mismas, hayan servido para enriquecerles. Los motivos son evidentes ya que todos somos participes y a la vez beneficiarios de una organización cívica obligada a evitar que el circulo de contrapartidas se quiebre, y lo más importante, que la miseria tenga lugar.

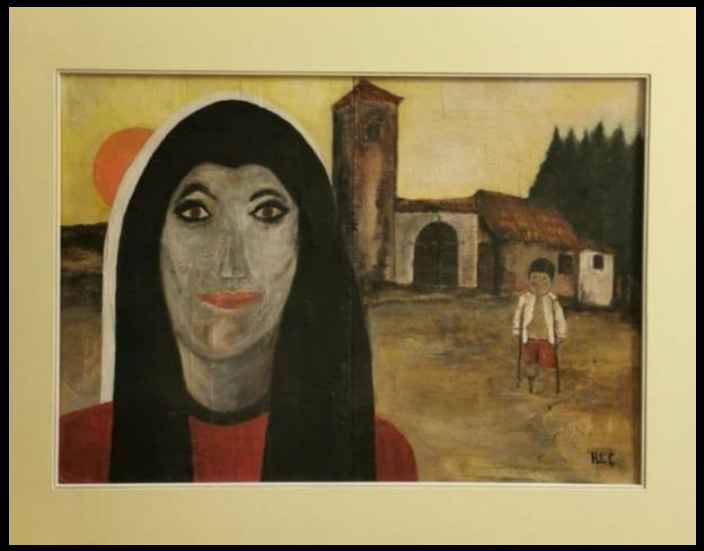
Nº20 LA CHISPA DE LA VIDA

(Sombras y Luces)

El CIVISMO, la forma en la que procuramos organizarnos de la mejor manera para encaminarnos hacia un bien común, no funciona. La culpa bien podría estar enmarcada en las entrañas de una sociedad codiciosa, que en sus inabarcables ansias por acapararlo TODO, está generando una indigencia sin nombre en donde el hambre, el proxenetismo, junto a bandas mafiosas operando a sus anchas bajo instigadoras complacencias de corruptos políticos, nunca deberían tener lugar.

Esta es sin duda una de esas otras tantas pinturas de este proyecto en la que la tristeza te embarga al tener que plasmar lo que jamás debería intuirse. La materialicé en el transcurso de uno de mis viajes a Mojácar, más concretamente a uno de los estudios de la Fundación Valparaíso, un espacio creativo en libertad donde en el pasado confluían todo tipo de facetas artísticas bajo la dirección de Paul y Beatrice Beckett.

La obra presentada en la que una niña permanece dubitativa con sus escasas pertenencias junto a unos cartones que le servirán como lecho es el TODO de un alegato a la insensibilidad más despiadada.



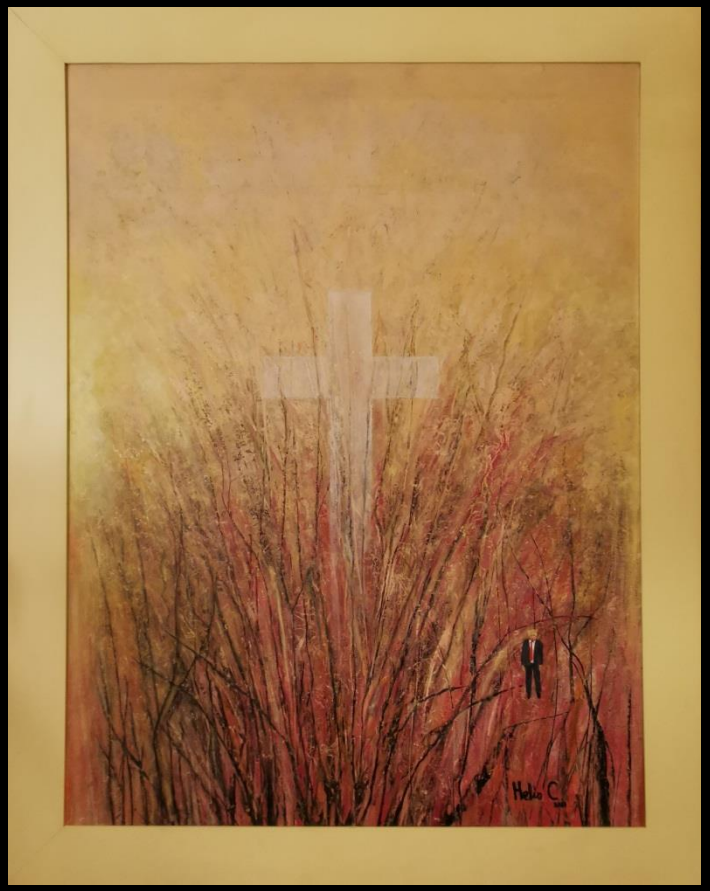
Nº21 AURAS DE AMOR

(Sombras y Luces)

Será cierto, como algunos nos quieren hacer creer, que solo hemos venido al mundo para perpetuar la especie o para alimentar afilosofados juegos de patriotas, sinceramente creo que no, porque nuestro conocimiento y responsabilidad debe impedirnos que actuemos como seres incapaces de superar decisiones limite.

El horror que produce ver nuestro hogar tan superpoblado como desamparado solo es comparable a una atroz pesadilla en la que todos aquellos que las bendicen han perdido su credibilidad al ver morir al día alrededor de 14.000 niñ@s por desnutrición, y más aún al señalar como seres despreciables a toda aquella mujer que por una u otra razón no desee en un cierto y particular momento concebir un embarazo. No debemos obviar que la doble moral solo ampara al que puede.

AURAS DE AMOR. COM nos habla de ese sentimiento que siempre ha irradiado del corazón de una mujer, no existe nada comparable. En este cuadro deseo interpretar esas auras que fluyen en delicada complicidad, en este caso, con una criatura que ha perdido su pierna por el efecto de una mina que debió ser retirada por el fabricante de tan vil juguete.



Nº22 SIN TÍTULO

(Sombras y Luces)

«No se puede tratar a la gente como basura y adorar a Dios al mismo tiempo»

Popular

Ese plan, según proclaman ciertos sectores de la religión, nunca contrastados con la realidad y la verdadera justicia universal, mediante el cual Dios escogió a sus acólitos desde el principio de los tiempos, no se ajusta a la interioridad en la que se fundamenta la sabiduría y el hacer de un ser divino.

El terrible destino de la humanidad ha llegado a ese decisivo momento en él que sí el ser humano no se revela ante esa vorágine neoliberal incivilizada que no quiere ver más allá de su propia ambición, nuestro planeta sucumbirá como organización cívica a partir de la próxima década.

La pintura en su propia naturaleza simboliza en sí un hipotético juicio final.

Nº24 PAZ

(Sombras y Luces)

Alrededor de 14514 guerras en 5500 años de los cuales solo se vivieron 292 en armonía es el triste balance con los que nos ha premiado la humanidad de ciertos personajes, aunque muchos de ellos hayan sido tratados como héroes en esas «escuelas» donde la patria y la religión se funden en hermandad. Este envilecimiento opuesto al don de la coherencia nos califica como personas fácilmente adoctrinables y peligrosas.

El acorazado guerrero de este trabajo es Ashoka*, que ante hechos contrastados por la historia y en un alocado afán por aglutinar riqueza y poder perdió toda su condición humana tras un endemoniado asedio de Carlinga, la actual Calcuta, para abatido refugiarse en el budismo. A raíz de tan fulgurante cambio su reinado pasó a ser unos de los más bendecidos y pacíficos de toda una época, hasta que una vez fallecido de nuevo volvió a resurgir la bestia.

**** Ashoka, emperador maurí que reinó el subcontinente hindú allá por el siglo ll antes de nuestra era unificando la India.***

Nº23 MENSAJEROS DE PAZ

(Sombras y Luces)

«Siempre me han confundido las palabras; sagrado, glorioso y sacrificio. Aquí los sacrificios recordaban los mataderos de Chicago con la diferencia de que la carne solo servía para ser enterada. Había palabras que no soportabas oír, palabras abstractas como gloria, valentía o santidad resultaban obscenas»

Ernest Hemingway*

En realidad el símbolo picassiano, el mismo que deseaba irradiar una nueva era en el Congreso Mundial por la Paz celebrado tras la Segunda Guerra Mundial, tristemente se ha convertido en la imagen más hecha trizas de la historia…, pero su fundamento así como su esperanza nunca deberán perderse. Por ello este «collage» de sus maltrechos miembros servirá para reactivarla por el bien de la humanidad.

Ernest Hemingway , voluntario de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial

CAPÍTULO 3
(Vídeo)

CAPÍTULO 4
A Flor de Piel.es

Nada es absurdo cuando somos capaces de arriesgar nuestra institucionalizada inercia rutinaria en busca de nuevos procesos evolutivos que liberen la ansiedad existencial. Fue Akira Kurosawa, eminente director cinematográfico japonés, el que osó replantearse en una sociedad tradicional como la suya el clamar por la emoción.

Nº25 FANTASIA ORIENTAL

(A Flor de Piel.es)

Oriente, el lugar donde el ser humano comenzó a instruirse éticamente, no se fundamenta en una sola raíz filosófica «que no de culto esotérico», sino en el don de unificar corrientes de distinto pensamiento para dar luz a esa panacea que tod@s deseamos, la estabilidad emocional. Por tales motivos es toda una delicia el saber de ellas y el de tener la oportunidad de utilizarlas junto a otras para reconstruir las a veces manipuladas adversidades.

Champán, trabajada en sus principios con asilvestrados juncos fueron de las primeras embarcaciones en surcar océanos y en avistar nuevos continentes, es la elegida para representar la travesía hacia la armonía.

Nº26 YIN YANG

(A flor de piel.es)

«El arte de vivir radica en sacar provecho de nuestras adversidades»
Montaigne

Yin Yang, femenino y masculino, oscuridad y luz. Son indivisibles, y si están juntos, complementarios como las dos caras de una moneda.

La energía femenina representa a la noche y es lunática, su hormona clave es el estrógeno que está más orientada a lo emocional, a los sentimientos y a la protección de la vida, por lo que está magnificada para proporcionar estabilidad a la felicidad. FANTÁSTICO.

La masculina es solar, y en ella cierta hormona testicular influye sobre todo en los hombres tendiéndoles hacia acciones desmedidas para lograr sus objetivos, será por tal circunstancia que en cincuenta siglos hallamos pasado por tantas vicisitudes.

En el Tiempo las personas, tal y como deseo expresar metafóricamente en la pintura, han aprendido a mutar tal crisálida según aquellos mensajes químicos que recibe de su sistema endocrino, por tal motivo LO MÁS IMPORTANTE es el saber estar abiert@ a nuevas sensaciones.

Nº29 SHAKTI

(A Flor de Piel.es)

SHAKTI es calor, es fuerza, es vida, es la energía universal femenina,
tú no la tomas, ella te toma a ti disfrazándose de mujer.
Ella es el amor mágico, el gran viaje que libera o encadena,
la que dinamiza, la que transfigura la sexualidad,
la que afina las cuerdas del alma,
Shakti, la gran hechicera.

Ramiro Calle Capilla

«La mire a los ojos y me confundió, más adelante me perdería por sus labios pero no pudo ser porque percibí que su deseo era la de no encadenarse, y aprendí»

En esta recreación artística de una de mis relaciones con Shakti desarrollo desde los primeros instantes (partea inferior) el encuentro de dos almas que inevitablemente intentan iniciar un viaje mágico fallido, pero que en justa medida se transforma en ese gran corazón que todo lo abarca, el del respeto.

Nº27 SIMBIOSIS

(A Flor de Piel.es)

El estado de permanente confusión en el que incesantemente se persiste sobre nuestra naturaleza siempre esta buscando nuevas maneras que satisfagan tal desencuentro, por ello el mantenerse abierto al derecho de ser y a su interacción con la propia realidad es como aquel elixir que sabe fluctuar entre lo y lo no conocido.

Desde esta conclusión podremos observar nuevos vínculos de fraternidad y convivencia que sin duda ayudarán a comprender cuán majestuoso es el planeta .

Nº28 LABERINTO DE PASIONES

(A Flor de Piel.es)

«El amor es la más inevitable y comprensible de nuestras obsesiones»

Anónimo

Y ¡zas!, de repente el AMOR, quizás el vocablo más hermoso del lenguaje universal junto al de amistad, sin él la vida sería tan tediosa qué, exceptuando a los que adoran su individualidad, podría llegar a modificar nuestro comportamiento social. Claro es que existen diversidad de amores; encaprichado, de compromiso, de compañía, de cariño y el «tres en uno», pero todos, y sin ningún tipo de dudas, son el antídoto más importante contra los estados nocivos del alma.

Pero no siempre su recorrido es un camino de rosas, sobre todo en los que surge la pasión, ese intocable rincón donde las emociones se viven a flor de piel, donde caben todo tipo de confusiones, donde el desastre se palpita a cada instante…, por lo qué inevitablemente, se sufre. Así que lo mejor y a modo de sugerencia, es la de recordar aquellas certeras palabras «cuando el amor nos abandona consuela escuchar que felicidad no formaba parte del plan», y lo mejor, reactivar las palabras del poeta, «que bonito es desenamorarse para enamorarse otra vez».

Nº30 MARTE & VENUS

(A flor de piel.es)

VENUS*, Afrodita en la mitología griega de la que los romanos tomarían buena nota, es la diosa del amor, del sexo y la belleza «apasionada por naturaleza», no solo por lo que transmite su personalidad sino por su inteligencia y vitalidad.

MARTE*, Ares, dios de la guerra y señor del hierro, que casualmente nunca pudo derrotar a Atenea, diosa de la refriega táctica y de la sabiduría, siempre estuvo por Venus, pero su relación nunca pareció fructificar debido a la diversidad de caracteres. Vínculos plenos de encuentros y desencuentros que me sirvieron para dar un halo de esperanza a un futuro más conciliador, POR QUÉ NO.

** Es importante apreciar con detenimiento las obras para percibir y descifrar todos esos detalles que les glorifican.*

Nº39 TIEMPO PARA EL OCIO

(Alegorías en Color)

Lo que son las cosas, en «este-ahora» y currando, metido de pleno en el mes estival por excelencia y a unos más o menos 40 grados de temperatura, me toca reflexionar en el centro del estudio sobre la obra en la que a tod@s nos gustaría estar inmersos para disfrutar de esas merecidísimas vacaciones.

O sea, que lo mejor será, o eso creo, que sea parco en palabras para que simplemente su embelesamiento pueda embargar nuestra imaginación.

Nº32 REACCIÓN

(A Flor de Piel.es)

«Toda persona si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro»
Santiago Ramón y Cajal

SIEMPRE TENDREMOS UNA SEGUNDA, TERCERA U OTRAS POSIBILIDADES, POR QUÉ NO.

CAPÍTULO 4
(Vídeo)

CAPÍTULO 5
Alegorías en Color
&
Epílogo

EL SOL nos concedió con su justa medida de luz la oportunidad de deleitarnos con un maravilloso planeta y su luna para conferirnos de verdad universal, APROVECHÉMOSLO.

Nº45 ANEMOGAMIA

(Alegorías en Color)

Más magia no pudo caber en nuestra CASA, que en esos primeros principios en los que se logró la manera más inequívoca para conferir vida, la VEGETACION.

La FOTOSINTESIS es quizás el más importante de los juegos mágicos que por aquí acontecieron ya que gracias a la energía del Sol transformaría la materia inorgánica en actividad esencial y a la vez nos ofrecería el oxígeno necesario para poder respirar…, pero lo mejor será que toméis un libro y repaséis lo que ya sabéis porque el proceder de cada planta o flor configurándose a través de biológicas evoluciones en la forma más adecuada para prevalecer, es FABULOSA.

Nº46 ESPESURAS

(Alegorías en Color)

«El Arte es el placer del espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también esta tiene alma»

A. Kali

Quien no ha ido a pasear alguna que otra vez por los campos y hechizado ha quedado prendado por esas frondosidades de matas enraizadas, árboles y demás flora en el que el saber perderse es un placer.

Invisibles en el frio, áureos en otoño y de un colorido sin par en estío no deja de impresionar al más pintado, y así sabiamente, y sin hacer mella en el entorno dar cobijo a aves y demás animalillos. Profundizar en ello nos enseñaría a comportarnos mejor y a no destrozar nuestro hábitat, NI EL DE ELLOS.

En este singular cuadro no solo he deseado representar ese extraordinario entorno sino aquello que muchas veces suele pasar desapercibido, en especial, el de una colonia de Coccinelas, esas bienvenidas pastorcitas o mariquitas que son mensajeras de buenas noticias, romances o un sinfín de parabienes.

Nº44 CAMUFLAJES

(Alegorías en Color)

La polinización de las plantas y otros organismos silvestres por medio del viento u otros medios como por el roce, es la forma de propagación más efectiva. Muchas son las flores que carecen de esos recursos para multiplicarse y perdurar, por tal motivo una inmensa mayoría de ellas suelen embellecerse para atraer la atención de su clientela favorita, «los exploradores alados» o insectos a los que les agasajan con su néctar y semillas a cambio de que les ayuden a expandir su hechizo. QUE ARMONIA

Sin este ajetreo no existirían gran parte de los alimentos que consumimos, y además muchos de sus polinizadores* no podrían camuflarse (Mimetismo) para pasar desapercibidos, y todo tiene su sentido. Lo han adivinado, por la sana intención de no ser engullidos a las primeras de turno.

** **Si tiene Tiempo en el Espacio podrá entretenerse para localizar algunos de ellos.***

Nº34 ELEGÍA

(Alegorías en Color)

Nací en la ciudad de la luz allende nuestros lares por la sencilla razón de que mis padres tuvieron que buscar otras soluciones ya que en estas tierras solo había futuro para unos cuantos. Al cabo de los años como la sangre que fluía por mis venas era la castellana opté por hacerme otro españolito de a pie para más adelante pasar por bandera. La apuesta estaba hecha.

Los aconteceres nunca fueron un camino de rosas ya que el sobrevivir defendiendo esos derechos que nos otorga la dignidad no es nada fácil cuando la sinrazón se siente amenazada. Y aquí medio siglo después, y en medio de una España increíblemente dividida, sigo intentando con más ahínco que nunca para que esta multiculturalidad de buenas gentes pueda regresar a esa esencia que nunca debió de abandonar.

Nº35 A ANTOINE DE SAINT E´XUPERY

(Alegorías en Color)

«El amor es lo único que somos capaces de percibir
que trasciende las dimensiones del Tiempo y el Espacio»
Jonathan Nolan

«Si quieres un amigo domestícame» Esta franqueza en las palabras con las que el zorro entabla conversación con el joven protagonista en el siempre entrañable libro de El Principito, bien podría servir como principio a ese TODO con el que buscar esa confraternización perdida en nuestro variopinto planeta. Las reflexiones creativas y pedagógicas de su autor en busca del sentido de las cosas nunca perderán su validez. ¡GRACIAS ANTOINE!

Y que mejor sensación que poder tenderle estos molinillos mágicos para que pueda seguir expandiendo su mensaje por el Universo.

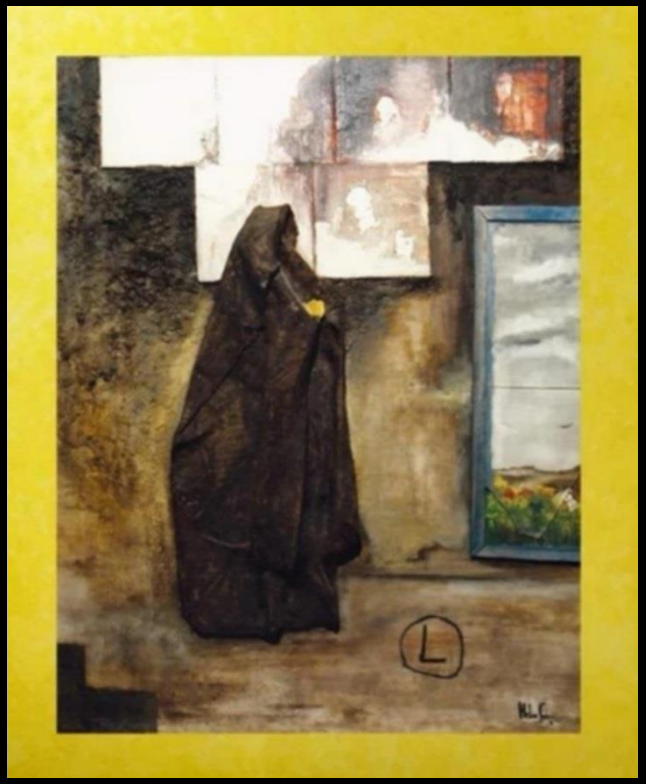
Nº36 A ANTONIO MACHADO

(Alegorías en Color)

La POESÍA, manifestación literaria del sentimiento más profundo con el que poder deleitarse en este vía crucis de palmaditas, traiciones y olvidos, creo que es el género escrito más complejo de exponer al tener que contraerse en telegráficos caracteres con el fin de irradiar ese experimentar.

Recuerdo con enorme emotividad esa bella tarde en el Instituto Cervantes de Madrid donde se realizaba un encuentro póstumo con Antonio Machado Ruíz, uno más de los grandes poetas tristemente depurados o fusilados por uno de esos tantos inquisistoriados tribunales que en el ayer acampaban por doquier, QUE OBSCENIDAD.

**En la presente pintura inspirada sobre unos Campos de Castilla, lugar donde nuestro poeta percibió el paso aterciopelado del Amor y del Tiempo, no podría ser el Espacio más emotivo donde posar el sombrero y el bastón que se «dejó» en Colliure, Francia, que sobre un trozo de olmo seco.*



Nº37 A FEDERICO GARCIA LORCA

(Alegorías en Color)

« El orden es quizás la verdad, pero mi espíritu lo odia y lo exagera. Yo no soy ordenado, siempre tengo ideas nuevas y mi corazón cada hora del día tiene una diferente modelación sentimental…. Hay en mi alma temor porque los ordenados me odian y me empujan a lo vulgar…, pero mi corazón y mi alma, y mis sentimientos se rebelan y hacen que me aísle en mi circulo de amor (….) Yo ansío tener grandes ideas y salir de estas aguas de envidia e idiotez»

Federico García Lorca

Nº38 EL SOMBRERO DE VAN GOGH

(Alegorías en Color)

«Cuando tengo una necesidad de religión
salgo por la noche y me pongo a pintar las estrellas»

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, el gran ilusionista, el pintor que con su arrebatador vigor logró que el Tiempo se inmovilizase. La visceralidad emitida en cada una de sus pinceladas no deja indiferente a todo espectador que se abre a lo quimérico.

De su personalidad se han dicho tantas cosas sin haber sido testigo de sus interioridades, que duele. Las cartas no reflejan su existencialismo más íntimo, y es por tal motivo que me gustaría alegar al haber sobrevivido a múltiples contrariedades dentro en este mundo que contraviene las convicciones sociales establecidas, que lo dio todo. Acciones estas que le llevarían a los desencuentros más implacables, desde sus comienzos religiosos hasta y entre otros, la desconsideración de aquellos que se creen omnipotentes sin serlo, los críticos del Arte.

Nº40 SINCRONIZACION 1

(Alegorías en Color)

«Cuando se surge la creatividad
todo se transforma en belleza»

Florita Portero Blázquez

Las estaciones, esos deslumbrantes cambios en el paisaje y en la luz a consecuencia de la personalísima danza que nuestro planeta exhibe en su orbitar por el Sol, excepto en los países que delimitan por el ecuador, son un maravilloso compendio de fantasías en el Espacio-Tiempo que sin querer logran transformar la realidad más increíble.

La Primavera es sin duda para un pintor, o para toda aquella persona que tenga la agudeza de sentirla, la más bella de todas ya que siempre da pie al resurgir de la naturaleza y al de la esperanza.

La historia de esta serie de cuatro obras reforzará lo expuesto al ubicar oníricamente un mismo paisaje en cada una de las estaciones de nuestra latitud con la peculiaridad de haber sido recreadas desde diferentes perspectivas .

Nº41 SINCRONIZACION 2

(Alegorías en Color)

EL verano es la temporada más calurosa ya que el sol nos irradia su energía die la manera más directa, motivo este por el cual los días son más largos. Todo parece fundirse en una particular sinfonía hacia la desaceleración más absoluta, algo así como si el Tiempo-Espacio tuviese la intención se detenerse para guiar nuestra atención hacia la consecución de nuevas experiencias.

En la pintura, en la que he intentado plasmar la bucólica atmósfera que emana, me pareció interesante el grabar en uno de los árboles los nombres de dos de mis personajes literarios favoritos, Adriana y Djalma del libro El Judío Errante de Eugene Sue.

Nº42 SINCRONIZACION 3

(Alegorías en Color)

En el otoño descienden las temperaturas y según dicen los ánimos, «pues no», porque en realidad lo que surge es otra una nueva sinfonía ¡Biennn!, ya que el color verde de sus hojas comienza a mutarse en una extraordinaria paleta de colores cobrizos, y lo más sorprendente, en una singular danza comenzarán a desprenderse para que las raíces de sus árboles y las de sus múltiples vecinos puedan absorber sus nutrientes. Todo se recicla, nada se pierde en nuestro planeta, es fabuloso.

Haber si los «homos sapiens» aprendemos porque habrá un momento en el Tiempo y también en el Espacio en el que la basura nos inundará. Que desastre.

Nº43 SINCRONIZACION 4

(Alegorías en Color)

El invierno, «diosss». Esta estación todo lo cubre con su singular desencuentro, hace frio y nos encerramos en nosotros mismos, pero sin embargo nos recompone de posibles dejadeces para que comprendamos que tenemos que seguir el viaje. Todo tiene su fin.

Los días se hacen más cortos, y en ciertos casos es utilizado por ciertas especies para modificar sus hábitos existenciales, por lo que algunos de nuestros compañeros de aventura optan por invernar para no desperdiciar energías, FLIPANTE

En fin, y para terminar esta breve análisis del Tiempo en el Espacio, que mejor que encender un fuego hogareño en nuestra cabaña, dar candela a una pipa, coger un libro y como tenemos más tiempo, planificar ese futuro renacer primaveral.

Nº47 EL HALLAZGO 1-2

(Alegorías en Color)

«El amor a la libertad es el amor al prójimo;
el amor al poder es amarse a si mismo»
Willian Hazlitt

… y que mejor después de estos otros homenajes sobre LA BELLEZA QUE GIRA A NUESTRO ALREDEDOR Y A LA QUE DEBEMOS LA VIDA, que descifrar el misterio que encierra el cofre que subí en el apartado ENCRUCIJADAS.

Al abrirlo dos objetos aparecerán, herramientas que por el bien de la humanidad tendrán que hallar la manera de dar sentido a nuestra existencia. El uno, el del poder inmisericordioso que conlleva la miseria más atroz, el otro el de la…

...

JUSTICIA

EPÍLOGO

Nº48 A LUDWIG VAN BEETHOVEN

«IN VARIATATE CONCORDIA»*

En el Siglo XVIII la genialidad de un músico alemán, Ludwig van Beethoven, iluminó las fuentes de la ESPERANZA al legarnos entre otras descomunales obras su Novena Sinfonía. La sordera que experimentó durante años hasta el final de sus días nunca fue impedimento para pasar a la historia de la música, BRUTAL

La composición inspirada en su juventud al llegarle unos poemas líricos de Friedrich von Schiller en los que se ensalzaban la libertad, la paz y la alegría, fueron los que al cabo del *Tiempo* le llevarían a componer tan sutil presente para que comprendiésemos que nuestro destino es muy distinto al que nos ofrece la divina providencia.

**** «UNIDA EN LA DIVERSIDAD», el lema de la Unión Europea, y por qué no del mundo entero, es bajo mi punto de vista el más apropiado para dar ápice a tan excelsa obra, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, qué hermandada de una escultura en la que cualquiera de nosotr@s, en este caso el propio compositor, discurre por esas irrefrenables vueltas que nos acarrea la vida… para llegar hasta esa meta que nunca dejó de estar, GRACIAS MAESTRO.***

CAPÍTULO 5
(Vídeo)

Largometraje completo en
YouTube-Helio Clemente Portero (vídeos)
o en el presente QR

HELIO CLEMENTE PORTERO

PINTURA – ESCULTURA

Paris (Francia). Nacionalidad española

1971 - **Autodidacta. Trabaja en el Estudio de Ricardo Molina Cubillo encaminándose hacia la creatividad en un nuevo movimiento artístico pleno de emociones**

1972 **-Exhibiciones puntuales los domingos en el Rastro donde el crítico José Martínez de Velasco (Nuevo Diario) le entrevista consolidándole en el camino elegido**

1974 **-Exposición Asociación Líneas Aéreas Españolas, Madrid**

1974 **-Exposición en el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria**

1975 **-Exposición junto a Ricardo Molina Cubillo en la Galería Spanska Turistbyran, Stockolm (Suecia)**

1976 **–Exposición junto a Ricardo Molina en el Museo Tretanken, Sigtuna (Suecia)**

1980 **-Finalista en la I y en la III Bienal de Madrid y Barcelona**

1983 **-Sufre un grave accidente que le retira del mundo artístico a causa de una lesión neuronal**

1988 **-Se reencuentra con la creatividad para canalizar de nuevo su vida artística preparando una nueva exposición**

1989 **-Diseño- Decoración- Dirección TRANSITO, Madrid**

1997 **-Exposición Galería Stay, Madrid / Restauración**

1997 **-Proyectos de Seguridad Vial en Madrid / Restauración**

1998 **-Exposición en el Centro Cultural de Barajas, Madrid**

1999 **-Exposición en la Galería Puntazo, Mojácar / Restauración**

2000 **-Exposición en el Seminario, Zaragoza / Restauración**

2001 **-Exposición en la Galería La Almazara, Turre**
-Proyecto INVERNADEROS, Almería

2003 **-Exposición en la Galería La Almazara, Turre / Restauración**

2004 **-Regresa de tierras almerienses para proseguir en la preparación de una próxima exposición retrospectiva**

2006 **-Diseños varios y Decoración Restarante Carnevole, Madrid**

2009 **-Trabajos sobre nogal, esculturas. Serie "A cielo**
2010 **descubierto". - Escultura De Madrid al Cielo**

2011**- Comienza a escribir Despertares Infinitos, libro homenaje al pintor jienense Juan Antonio Guirado Espinosa**

2013 **- Comisariado en Mojácar en el Homenaje a Juan Antonio Guirado Espinosa / Presentación del libro Despertares Infinitos**

2014 - **Proyecto ¡Madrid Sky City! / Restauración**
2015 - **Escultura Jesús Meditando / Restauración**
2016 - **Logotipo IV Centenario Cervantes / Restauración**

2017- **.Serie YING-YANG (pintura) /Restauración**
.Serie esculturas A Cielo Descubierto
2018 - **Trabajos de colaboración y exposición en la FUNDACION GUIRADO / Restauración**

2018 **- Presentación del busto de Juan Antonio Guirado en la Escuela de ARTE José Nogué de Jaén- Escultura a Jean Paul Clemente Hardman**

2019 - **Presentación Grupo Escultórico El Fakir**

2019**- Proyecto Nenikékamen / Restauración**

2020 - **Proyecto Homenaje a la Novena Sinfonía / Restauración**
2021 **- Ilustración de libros - Nishi Domínguez 1 - 2**

2022 **-Serie Cosmos / Proyecto Indalo (Almeria)**

2023-24 **Montaje "Proyecciones en el Espacio-Tiempo" (PENDIENTE SALA EXPOSITIVA)**

2024 **Documental Exposición (26,16 m.)**

2024 **Promoción Plataformas Comunicación**

Helio Clemente Portero
helioclementehc@hotmail.com
www.helioclementehc.com
+34 636 764 235

Helio Clemente Portero

"El arte es el placer del espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también está tiene alma"

A. Kali

B.

Estas sencillas pero bellas y concluyentes palabras plenas de transparencia sobre la naturaleza bien podrían servir para adentrarse en la esencia intimista de la pintura de Helio Clemente Portero. Nacido en Paris, pero de nacionalidad española por decisión propia, este artista autodidacta, poliédrico, enamorado de todo lo sintiente no desperdicia nada para bucear en el interior de toda aquello que llega a sus manos, tal y como vaticinaba el crítico de arte José Martínez de Velasco en esa primera critica del Nuevo Diario al descubrirle en el Rastro madrileño cuando aprovechaba los domingos para pintar y obtener algún que otro efectivo con los que poder seguir plasmando sus primeros encuentros con el destino.

Sus comienzos fueron como los de otros innumerables artistas en esa asignatura que tanto embelesa a l@s niñ@s y que tantas noches le quitaría el sueño, el dibujo. Pasados los años y guiado por la curiosidad trabajó en el estudio de un amigo de su hermano Pedro, Ricardo Molina Cubillo, uno de los grandes pintores del Grupo El Paso, quizás el último gran artista bohemio que emulando a otros grandes genios como Van Gogh, Gauguin, Camille Claudel, María Blanchard, Cézanne, Modigliani y tant@s otr@s, vivió y luchó para seguir revolucionando el Arte y abrir definitivamente nuestros ojos a la dicha de lo inesperado. Toda esta nueva visión de futuro forjaría un nuevo mundo en la vida de Helio C P que conllevaría el hacerse a sí mismo, actitud esta por la que se inclinó, y no por otra ya que eran tiempos difíciles, postura que su mentor apoyaría señalándole que lo emocionante es descubrirse a sí mismo y no aprender de las pinceladas de otr@s.

Los comienzos no fueron fáciles, pero la emoción de la aventura y el consiguiente apoyo moral de sus padres Helio y Flori hicieron que definitivamente se adentrase en ese mundo abierto a la imaginación. Por aquel entonces conoció a Joaquín Miranzo García, pintor, arquitecto técnico y futuro gran amigo que le ofreció una parte de su estudio de Las Salesas en Madrid para que pudiera preparar su primera exposición en la Asociación de las Líneas Aéreas Españolas. A finales de ese mismo año viajaría a propuesta de su padre a Las Islas Canarias para exponer en el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria ya que por aquel entonces estaba rodando "Repóker de Sol", un documental sobre la magia que irradian esas islas al resto del mundo. Allí conoció al embajador de Suecia en España que le alentó a que viajara a su país para que exponer y a la vez se sorprendiera de las actividades culturales que su país ofrecía a todos los artistas, y ya se sabe "el mundo sin fronteras como a nuestro pintor le gusta decir", y allí acudió junto a Ricardo Molina Cubillo para exponer en las Salas de Exposiciones que la Oficina de Turismo de España utilizaba para promover lo español en una de las zonas más importantes de Estocolmo. Toda una aventura de más de 3000 kilómetros ya que por aquel entonces había que sortear esas fronteras donde había que dar todo tipo de explicaciones para que ese coche ranchera repleta de cuadros, dos cajas de vino perfectamente camufladas y una lata gigante de aceitunas de Jaén con las que agasajar a sus invitados, pudieran llegar a su destino.

Por aquel entonces corrían tiempos compulsos por España con esas guerras sucias que acarrean la sinrazón y el endiosamiento de la infamia. La exposición sufrió sabotajes, amenazas de bomba, declinación de pinturas ya adquiridas y avisos de la policía para que se cerrara la exposición, pero se decidió seguir adelante porque entre otros argumentos el Arte jamás debe de callarse al ser cronista de todo lo existente, por lo que tanto Ricardo M C como Helio CP decidieron no colaborar con un influyente periódico español para no deslegitimar a ese gran país que era Suecia, aun siendo conscientes de que perdían una gran oportunidad de afianzarse en su profesión, ...pero hubo otros momentos que eclipsarían tal desencuentro como el conocer a Elsa Vedin, nieta de Alfred Nobel, una mujer maravillosa que nunca olvidarán por la dulzura con los que los trato al acogerles en su vida. El sabor agridulce de esa primera experiencia no fue óbice para que a los dieciocho meses regresaran para una nueva exposición en Sigtuna, la capital vikinga de ese ese bello país nórdico, donde lo que son las paradojas se filmó la inolvidable Pippi Calzaslargas. Y allí todo cambio.

Tras la "gloria", la obligación, y no fue otra que el ingreso en la compañía de Pontoneros de Zaragoza para cumplir con lo que algunos arrogantemente apellidan patria, pero allí no perdió el tiempo ya que entre otras cosas positivas como el de relacionarse con todo tipo de gentes, realizó algún que otro trabajo artístico para el cuartel así como para la Capitanía General de la ciudad, pero, y siempre en secreto, para que no le fuesen confiscadas, trabajar otras obras para en esos domingos de permiso llegar a la Plaza Santa Cruz y seguir con esas exposiciones callejeras que adoraba. Pequeñas exposiciones en las que siempre experimentó el placer de pintar "au-plein-air" en unión de la mundana riqueza que le aportaba el contacto con la gente que pasea en busca de emociones, sensaciones estas que no dejaría de experimentar a lo largo de los años durante esos largos veranos por los bellos pueblos de la costa mediterránea hasta recalar en esa inolvidable Ibiza desde donde retornaba a Madrid para seguir trabajando en su estudio de Usera.

En la ya renacida democracia se le cerrarían puertas al seguir sus propios criterios y no los de ciert@s galeristas para los que lo importante son las ganancias y no el compromiso abierto a la expresión artística, por lo que tuvo que desempeñar otros trabajos como el de la restauración con los que poder subsistir mientras pintaba en el estudio que por aquel entonces había dispuesto en casa junto a su madre.

En 1983 sufre un gravísimo accidente que por circunstancias neuromotoras le retira durante cinco años de toda acción laboral debido a la tenaz obligación de restaurar su por aquel entonces desahuciada actividad motora. Tras este paréntesis retornará a su mundo con nuevas ideas y proyectos, pero otra vez los designios del destino modificarían de nuevo sus deseos para sin esperarlo inmiscuirse con su otro querido hermano Alberto en la noche "Tránsito", un singular espacio por no decir mágico donde la música, ambiente de todo signo y felicidad hicieron de ello uno de los más emblemáticos lugares de copas de Madrid. Fueron seis largos años de renacer interior y humano para más adelante, y una vez que debió de terminar esa etapa canalizar su ventura en lo que en realidad nunca dejo ser su vida, EL ARTE.

En los siguientes años viaja al extranjero para sentir nuevos y reconfortadores aires de conocimiento humano y visual, realiza exposiciones "clandestinas" (ver curriculum), trabajos en madera, hierro y barro y como no, nuevos proyectos, empresas arduas de incesantes idas y vueltas, algunas llevadas a buen puerto, otras no, acciones por las que a partir de su concienciación cívica desde joven siempre se inmiscuyó por esa generalizada desidia pensante de ciertos ediles que incluso llegarían a erigirse como artífices de tales soluciones; como entre otros, el del primer balizamiento de los carriles-bus de la capital, o el vital acristalamiento del Viaducto de la Calle Segovia para más adelante y debido a otra metedura de pata, plantear la consiguiente rectificación de su acera al haberse acortado su paso por la instalación de las mamparas anti suicidios, espacio este donde invidentes y carritos de niñ@s guiados por señor@s se daban de bruces contras las farolas para no caer a esa peligrosa vía circulatoria.

En 2011 comienza a escribir Despertares Infinitos*, libro dedicado a Juan Antonio Guirado Espinosa, un genial pintor, también injustamente sentenciado, con el que entablaría una gran amistad en Mojácar, Almería. El motivo no sería otro que el de exponer cariñosamente singularidades de este inigualable artista fallecido en Huércal-Overa en el 2010, que con su obra, y sin ningún tipo de dudas, despertará las conciencias del planeta con el fin de que nuestras siguientes generaciones no nos odien.

En el 2013 canaliza un sentido homenaje a Juan Antonio Guirado Espinosa en Mojácar, Almería, en el que tomaría el timón como comisariado por la incompetencia de esa gente que no es capaz de salvaguardar la riqueza cultural de un país. En dicho acto presentará su libro y conocerá a Catalina Guirado, su hija, uniéndoles en una profunda amistad y compromiso para continuar la difusión de la obra de su padre, www.guiradoestate.com

De vuelta a su Madrid del alma a la vez que sigue preparando su próxima exposición "Proyecciones en el Espacio-Tiempo" se embarca en la realización infructuosa hasta ahora de una nueva tarea tras los varapalos olímpicos del 2012 y 2016, el proyecto ¡Madrid Sky City!, un anglicismo abierto a los sentidos cuyo eje central es el alzamiento de la escultura rotatoria "De Madrid al Cielo" una imagen moderna y sugerente para potenciar una de las ciudades más bonitas del mundo. Pero sin duda la que será su labor más importante en aquel entonces, fue la de atender en sus últimos años a su querida madre, un ser adorable.

*El libro Despertares Infinitos se encuentra abierto al público en www.helioclementehc.com

Manuel Muñoz Carmona
Ingeniero ICAI – Investigador- Coleccionista de Arte

Proyectos

Pintura · Escultura · Restauración

Helio Clemente

Hermosilla, 7
28001 MADRID

Tfno: 915 773 190
Móvil: 636 764 235

helioclementehc@hotmail.com
www.helioclementehc.com