

EL PÁJARO DE BENÍN. VANGUARDIAS Y ÚLTIMAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS

NÚMERO 10

DICIEMBRE DE 2024

ISSN 2530-9536

[pp. 164-185]

https://doi.org/10.12795/pajaro_benin.2024.i10.05

SUSANA PÉREZ, ENTRE LO TANGIBLE Y LO ETÉREO

SUSANA PÉREZ, BETWEEN THE TANGIBLE AND THE ETHEREOUS

Rocío Calvo Lázaro

Universidad de Sevilla

Resumen

Susana Pérez Barrera es una artista multidisciplinar de Huelva que se ha desarrollado en diferentes técnicas artísticas como la obra gráfica, el grabado, el dibujo, la ilustración, la pintura, la cerámica y la instalación. Principalmente destaca como ilustradora y pintora. Su pintura actualmente es totalmente abstracta y surge desde la introspección y de lo que siente y necesita expresar en cada momento. Cuenta con numerosas exposiciones en las que ha participado, tanto de forma colectiva como individual, a nivel nacional e internacional. El principal objetivo de este artículo es poner en valor y dar visibilidad a la trayectoria artística de esta pintora y su evolución.

Palabras claves: Huelva. Pintora. Abstracción. Creación. Pintura

Abstract

Susana Pérez Barrera is a multidisciplinary artist from Huelva who has worked in various artistic techniques such as graphic art, engraving, drawing, illustration, painting, ceramics, and installation. She primarily stands out as an illustrator and painter. Her current painting style is entirely abstract and emerges from introspection and what she feels and needs to express at each moment. She has participated in numerous exhibitions, both collective and individual, at national and international levels. The main objective of this article is to highlight and give visibility to the artistic career and evolution of this painter.

Keywords: Huelva. Painter. Abstraction. Creation. Painting

1. INTRODUCCIÓN

La artista Susana Pérez nació en Huelva en 1971, su vida ha transcurrido entre la capital onubense y Beas (Huelva), el pueblo donde solía pasar los fines de semana con su familia y donde actualmente reside y tiene su taller desde 2020. Es una pintora llena de jovialidad y alegría, cuyos trabajos se enmarcan entre la abstracción y la ilustración.

Su obra es introspectiva e intuitiva, le gusta observar el mundo que la rodea, del cual se inspira cuando crea. A través de sus trazos exprese todo lo que siente y lleva dentro. Su pintura es entusiasta y vivaz, se caracteriza por la viveza del color.

A lo largo de su carrera vamos a comprobar como poco a poco va evolucionando en sus creaciones, siendo cada vez más abstracta y primitiva, dejando la figuración a un lado para sumergirse en su interior y llegar a su propia esencia desde la calma y la quietud que proporciona la madurez y el asentamiento de su propio estilo.

2. PRIMEROS AÑOS DE SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Susana se recuerda así misma desde su más tierna infancia con lápices en la mano, ya fuese escribiendo o pintando. Siempre fue muy introvertida, por lo que encontró entre sus minas la manera de comunicarse con los demás, expresarse

y buscar su propia voz.

En el colegio disfrutaba tanto de las materias relacionadas con las ciencias como de las letras y se sentía atraída por carreras universitarias como psicología o enfermería. Sin embargo, tenía muy poca confianza en sí misma y tanto su familia como las monjas Teresianas del colegio donde estudió, la animaron a estudiar Bellas Artes, viendo su potencial artístico. Ella se sintió confiada porque sabía que se le daba bien y, tras pasar el examen de ingreso, entró en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. *“La realidad es que siempre se me dieron muy bien las asignaturas relacionadas con el arte, también destacaba por mi caligrafía. No es que no me gustaran otras materias... pero no me veía capaz. Digamos que me empujaron hacia Bellas Artes, y yo sabía que era un terreno que podía dominar”*.¹

A medida que avanzaban sus estudios en la facultad fue realizando pequeños progresos en su joven carrera artística. En 1992 realizaría el cuadro conmemorativo para la Hermandad de Emigrantes de Huelva. En 1993 el cartel anunciador de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, patrón de Beas. En 1994 participa en la que fuera su primera exposición colectiva, que tuvo lugar en el patio del Rectorado de la Universidad de Sevilla, con un grabado titulado *El Teléfono*. En ese mismo año su obra *El Sol Naciente*, fue seleccionada por el Museo Histórico de Clarines y donada a Venezuela. Además, publica una obra realizada en acuarela y tinta china de Ntra. Sra. de los Clarines en el libro *“Pregones a Clarines. Crónica de un Sentimiento”*.²

Durante los primeros años de facultad sus trabajos eran puramente académicos, con más técnica, sacando su parte más clásica. Cuando realiza la especialidad entra en contacto con el color, y se vuelve habilidosa con él, dominándolo. En sus trabajos de clase de Xilografía investigó mezclando papeles de seda de color, hasta que se dio cuenta, gracias a su profesora de Litografía, Maite Carrasco, de su estilo cercano a la ilustración, y el paralelismo de sus obras con el entonces para ella desconocido artista vienés Gustav Klimt. Las semejanzas radicaban en los colores empleados, las formas sinuosas dibujadas, la presencia de la mujer y la decoración floral.

1. Huelva Buenas Noticias, 30 de agosto de 2017.

2. VVAA: Pregones a Clarines. Crónica de un sentimiento. Beas (Huelva), Ilmo. Ayuntamiento de Beas, 1993, s/p.

Figura 1. *Entre mar de lunares*. Susana Pérez, 2007. Exposición: Sala José Caballero.

En 1995 finalizó sus estudios, especializándose en Diseño y Grabado. Posteriormente hizo un curso de Doctorado que no terminó al encontrar al poco tiempo trabajo. En Bellas Artes confiesa que descubrió “*un mundo alucinante, lo que hasta ahora había hecho con lápices y rotuladores lo podía hacer a lo bestia*”. Del mismo modo confiesa que “*en la facultad los profesores le potenciaron el color y la imaginación*”.³

Tras licenciarse participó en una exposición colectiva de serigrafías en Arahál (Sevilla), y además obtendría el primer premio por el Proyecto de Decoración de la Sala de Pediatría del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, el cual nunca llegó a materializarse. Del mismo modo ganaría también el primer premio por el cartel anunciador de la romería de la Stma. Virgen de los Clarines de Beas, en ese mismo año y al siguiente.

En 1997 publica su obra *Duerme* en la “*Guía de Artistas y Escritoras Contemporáneas Andaluzas*”, elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Junta de Andalucía en Málaga.⁴

En 1998 realizaría su primera exposición individual de pintura titulada “*Mujer, sol y luna*”, en la sala José Caballero de Punta Umbría (Huelva). Constaba

3. Huelva Información, 3 de abril de 2014.

4. LUMBRERAS KRAUEL, Tecla (dir): *Guía de artistas y escritoras contemporáneas andaluzas*. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 1997, p.96

de 20 cuadros de técnica mixta, donde utilizaba el óleo, el collage y el acrílico sobre madera. En estas obras de juventud observamos como *“tiende a las pinceladas largas, cargadas de luminosidad y de colores llamativos y fuertes contrastes”*.⁵

Entre 1997 y 1999 va a compaginar la creación de su obra artística personal con ser monitora de vidriería en la Escuela Taller “El Santo”, de La Palma del Condado (Huelva).

En 1999 realiza su segunda y tercera exposición de pintura en el Mesón La Cinta de Huelva, en los meses de enero y diciembre. Aquí va a mostrar obras realizadas con carbón y pastel.

Además de pintar, tanto en 2000 como en 2006, participa como miembro de jurado en la 6º y 13º edición del Certamen Nacional de Pintura de La Palma del Condado.

En 2000 y en 2004 va a participar en el Salón de Otoño de Pintura de Huelva, la primera vez con su obra *San Francisco* y la segunda con *¡Cuidado con la reina!*, ambas obras fueron seleccionadas y expuestas en la muestra.

En 2004 lleva a cabo su cuarta exposición individual de pinturas en el Salón de Exposiciones de la Caja Rural de Huelva, así como realiza el cartel anunciador de las Fiestas taurinas de Trigueros.

Al año siguiente hace su quinta exposición en el Club de Tenis de Punta Umbría, titulada *“La ciudad de los cuentos”*. Esta muestra tuvo bastante repercusión y la prensa se hizo eco de ella. Expuso *“una veintena de pinturas salpicadas de vivos colores que levantan construcciones hechas a retazos de ilusión. Cansada de un mundo que no entiende, decidida a rebelarse contra una sociedad que exhibe lo peor del ser humano, Susana manifiesta su inconformismo pintando bonito para “acostumbrar a la gente a la belleza”. Dice Susana que pinta “lo que le sale del alma”. Se trata de una colección donde el óleo y la acuarela se mezclan con técnicas mixtas, acrílicos y collages.*

La prensa también menciona que *“Susana apuesta por una pintura rápida y directa, reconociendo que siempre tiene una idea que plasma en un boceto, aunque sin embargo nunca utiliza, para huir de conceptos preconcebidos y dejar libre a una imaginación espontánea donde siempre hay lugar para las transparencias y las veladuras”*.⁶

5. Huelva Información, 11 de julio de 1998, p.19.

6. El Mundo, 2 de septiembre de 2005, p.16

Con respecto a esto, la artista confesaba que *“yo cuando pinto, pinto a mi aire, incluso a veces no sé exactamente qué voy a pintar. Otras tengo una idea preconcebida, pero no suele ser mi forma. Normalmente me dejo llevar por mis sentimientos, por la mano, y esto es lo que me gustaría controlar, que mi ejecución no fuera fortuita”*. Reconocía además que *“la técnica de Hundertwaaser, un pintor austriaco, parece que es el patrón de alguno de mis cuadros”*.⁷

Esta revelación es interesante ya que, si hacemos un paralelismo entre Susana y el pintor expresionista Friedensreich Hundertwaaser, comprobaremos que ambos tienen un punto naif a la hora de pintar, gustos por una estética muy colorida, con el uso de colores puros y un trazo espontáneo, con curvas y espirales que huyen absolutamente de lo geométrico. En este sentido, podríamos afirmar que la estética de Susana Pérez podría encuadrarse fácilmente en un nuevo expresionismo, al no tener ideas preconcebidas a la hora de pintar, dejarse llevar por sus sentimientos en cada una de sus obras, no pintar desde la figuración, sino hacer obras totalmente subjetivas e introspectivas, el uso de colores puros y vivos y una estética que tiende a la abstracción.

Figura 2. S/T. Susana Pérez, 2005. Exposición: Club de Tennis de Punta Umbría.

7. El Mundo, 4 de septiembre de 2005, s/f.

Figura 3. *La cite die stadt*. Friedensreich Hundertwasser, 1953. Österreichische Galerie, Belvedere, Viena.

Con respecto a ello, la autora afirmaba que *“no sigo una unidad temática ni un orden estricto, sino que pinto fundamentalmente por las noches, medio dormida, dejando que las ideas y los trazos fluyan libremente”*.⁸ *“Mis obras son una interpretación de lo que veo y lo que siento, juego mucho con la creatividad no copio la realidad”*.⁹

En 2005 realiza la que sería su sexta exposición individual en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura Escultor León Ortega, Aljaraque, (Huelva). *“Las pinturas pueden considerarse abstractas, pero lo que realmente llama la atención de ellas es su colorido, su capacidad de absorber enseguida la mirada de cualquier espectador. De esta manera, diferentes formas y composiciones revelan la personalidad de Susana Pérez, al tiempo que descubren su originalidad, frescura y habilidosa visión pictórica”*.¹⁰

En 2007 expone su séptima exposición en la sala José Caballero de Punta Umbría, una colección total de 30 obras, compuestas por acuarela, acrílico y óleos.¹¹

En 2008 su obra *Mientras pienso* fue seleccionada para el Primer Premio de la Fundación Cajasur de Pintura. En Córdoba, pudiéndola mostrar después en una exposición colectiva de diez obras.

8. Odiel, 27 mayo de 2008, p.64.

9. Odiel Información, 18 de agosto de 2009, p.25.

10. Huelva Información, 24 diciembre 2005, p.19.

11. Odiel Información, 30 de julio de 2007, p.20.

En ese mismo año realiza su octava exposición individual en la Fundación Caja Rural del Sur de Huelva, con un total de 38 cuadros, *“cinco de ellos son acuarelas y el resto están elaborados con técnica mixta, con una profusión de elementos combinados para provocar un efecto sensorial rotundo en el espectador. Así Susana emplea óleo, acrílico, grafismos realizados con lápices o rotuladores, e incluso elementos dorados y plateados o ligeros toques de costura en algunas de las obras. La temática es muy variada, pero fundamentalmente nos ofrece una selección que gira en torno a tres cuestiones fundamentales: los elementos arquitectónicos plasmados desde la abstracción; la mujer y el mundo vegetal tratado de muy diversas maneras”*.¹²

También en 2008 ejecuta su novena exposición en la Casa Tirado del Excmo. Ayuntamiento de La Palma de Condado, con un total de 35 obras. *“Cuadros cargados de mucho colorido y contraste. En todas predominan los colores contrastados, vivos, por la utilización de tonos complementarios y algunos cercanos a los primarios. Hay cuadros de todos los tamaños, de pequeño formato y otros de mayores dimensiones, pero todos ellos cargados de mucho sentimiento, la manera de expresarse de esta pintora de estilo tan propio. Los temas de esta exposición son muy variados, no existe un tema que unifica toda la obra, serían 3 temas fundamentales, la naturaleza, el retrato ilustrativo y un urbanismo imaginario, teniendo en cuenta que nada se acerca demasiado a la realidad porque estas obras nacen de la creación, no copian la realidad, ésta es solo un sustento”*.¹³

En 2009 realiza la décima exposición, en el Real Club Marítimo y Tennis de Punta Umbría con 23 obras *“hechas sobre madera y cartón, donde predomina el colorido y los contrastes. La pintura utiliza técnicas mixtas combinando los acrílicos y las técnicas de agua mezcladas con collage, grafismos, elementos metálicos e incluso etiquetas de ropa. La temática de la exposición es muy variada, no hay un único hilo conductor. Con una base de abstracción y figuración Susana hace alegorías a la libertad, al tiempo, al pensamiento y a la valentía”*.¹⁴

3. SU FACETA COMO ILUSTRADORA

Susana es una artista polifacética, pero lo que más destaca dentro de su producción artística es el dibujo, especialmente sus cuadernos donde alberga su mayor producción, siendo en su mayoría realizados en carbón y lápiz. Tiene más

12. Huelva Express, 26 de mayo de 2008, p.5.

13. El Condado Semanal, del 12 al 25 de diciembre de 2008, p.13.

14. Odiel Información, 18 de agosto de 2009, p.25.

de 20 cuadernos, comenzando esta afición en 1993. En ellos podemos ver una obra a caballo entre la figuración y la abstracción, pero la artista no solo dibuja con monocromos, sino que también juega con el color, transformando el blanco del papel para crear vida a través de un movimiento vaporoso y delicado. Algunos de los proyectos ahí plasmados y prácticamente acabados jamás han visto la luz por verse frustrado algún proyecto de ilustración y otros porque los considera diarios y juego.

A pesar de que la artista dibujara desde bien joven, no fue hasta 2004 cuando comienza su faceta como ilustradora a nivel profesional. Entre 2004 y 2006 va a realizar una serie de ilustraciones para la Junta de Andalucía en varias consejerías.

En 2008 realiza las ilustraciones para la edición del libro *“Me llamo Abdel y un día soñé que...”* de la colección Espiga Dorada, serie narrativa editada por Fundación Caja Rural del Sur. En 2009 realiza las ilustraciones para el calendario 2010 del Ateneo de Sevilla.

Uno de los grandes encargos vendría en 2010, donde ilustra el cuento *“Como agua”*, escrito por Carmen Sara Floriano. Fue presentado durante el IV Salón del Libro Iberoamericano de Huelva, en el marco del Otoño Cultural Iberoamericano (ICIB) 2010. Se trata de *“un cuento para explicar a niños y no tan niños por qué a veces nos invade el llanto, a donde van todas las lágrimas del mundo o por qué son saladas”*.¹⁵

Figura 4. S/T. Susana Pérez, 2010. Cuento: Como el agua.

15. Huelva Información, 19 de octubre de 2010, p.42

Pero sin duda, su mayor proyecto de ilustración llegaría en 2011, cuando se publica el libro “Pablo”, el cual no solo ilustra, sino que también lo escribe. Pablo es un libro que lleva mucho sentimiento, ya que refleja a través del protagonista, un niño que colecciona piedras, como se sentía por aquel entonces.¹⁶

Figura 5. S/T. Susana Pérez, 2011. Cuento: Pablo.

En 2012 ilustra el cuento de “*La niña que solo sabía pintar*”, nuevamente de la escritora Carmen Sara Floriano Pardal. En este trabajo se inspira en el viaje que realizó en 2010 a la India, recogiendo además del color, la textura de tantas piezas artísticas que allí pudo contemplar y que le sirvió para plasmarlo en esta bella obra.

En 2016 realiza las ilustraciones para el álbum ilustrado “*El sauce que se olvidó de llorar*”, editado por la asociación Como Tú como Yo.

En 2017 realiza ilustraciones para la asociación Huelva te Mira, movilización ciudadana en respuesta al expolio del yacimiento milenario La Orden-Seminario, y las ilustraciones para el libro “*Traumas y cicatrices del Ángel de la Guarda*”, editado por la editorial onubense El Libro Feroz.

El último libro que va a ilustrar sería, “*El bañador de flores*”, con textos de Marta Rodríguez Bosch, también en 2017. En estas ilustraciones trabaja con flores, que es uno de sus motivos favoritos por las formas orgánicas, la curva, las líneas sinuosas, y por la facilidad y la dificultad a la vez de transmitir la naturaleza. La artista disfruta mucho creando a través de la forma, el color y la trama. Por medio de estas ilustraciones va a realizar una exposición en ese mismo año, en La Casa del Libro en la Rambla de Cataluña, (Barcelona).

16. Odiel Información, 20 de septiembre de 2011, p.48.

Han pasado 7 años desde la publicación del último libro y ahora por fin ha retomado la ilustración, una faceta artística que admira y respeta a la vez que le apasiona. En estos momentos se encuentra trabajando en las ilustraciones de un poemario del profesor y poeta onubense Manuel José de Lara Ródenas, que verá la luz en los próximos meses.

4. EN BÚSQUEDA DE SU PROPIA VOZ

Susana se confiesa como una persona profundamente creyente y muy vinculada con el espíritu, considera que la introspección diaria nunca ha cesado en ella. Su conexión constante con Dios es lo que hace que su imaginación siga desarrollándose, conectando con el mundo invisible, mágico e intransferible a la hora de expresarse. Piensa que Dios se manifiesta de muchas formas, a través de las personas, de los colores, los olores, la voz, la textura... siendo su mayor fuente de alimento a la hora de crear el ver a Dios en tantas formas cada día.

Su obra es profundamente intimista, busca liberarse en todo momento, para ello suele usar lienzos de gran formato que le permiten sentirse más cómoda en un mayor espacio de trabajo. A través de sus pinceles explota la vida, desde las vivencias más oscuras y dolorosas, que la creadora sabe expresar con una gama cromática de colores fríos, hasta la celebración de los momentos más felices y alegres, que reproduce con una paleta cálida. En su obra vemos como con gran fluidez emergen formas enérgicas que expresan su momento presente.

Tras unos años más centrada en la ilustración, Susana continua su trayectoria artística como pintora. En 2012 realiza su 11ª exposición individual en el museo de Villablanca (Huelva), en la sala de exposiciones y conferencias del centro de interpretación de la danza.

En 2013 le encargan hacer el cartel del Otoño Cultural Iberoamericano. A su vez, participa en la exposición colectiva de ilustración “*Joven ilustración ibérica*” en la Universidad de Huelva. Una actividad enmarcada dentro del Otoño Cultural Iberoamericano. En enero de 2014 la exposición se expuso en la Universidad del Algarve y en primavera en Sevilla, en el Pabellón de Portugal. La prensa decía de la muestra lo siguiente, “*Susana Pérez presenta una serie de piezas en las que pone su maestría en el empleo de las técnicas mixtas al servicio de un halo de poesía, que envuelve a sus conmovedores personajes, a los que sitúa en una atmósfera idílica*”.¹⁷

En 2014 da una clase maestra en el Centro de Creación y Difusión Artística El Taller Artístico, bajo la dirección del artista Gustavo Domínguez Moreno, donde comenzaría una etapa de colaboración en esta academia artística de la capital

17. Huelva Información, 19 de enero de 2014, p.24.

onubense que se prolongaría hasta 2019. En su master class confesó a la prensa que mientras está creando es feliz y se permite todo, tanto lo erróneo como lo válido, *“como estoy buscando no juzgo, solo descarto hasta encontrar lo que quiero. La pintura, la ilustración y la escritura me llevan a vivir el presente, no hay nada más importante que el aquí y el ahora, trabajando es cuando realmente soy yo”*.¹⁸

En 2014 realiza diversos proyectos, uno fue *“Un cadáver exquisito”* promovido por El Taller Artístico, donde trabajó con dos libros de autor en los que mezcla textos e imágenes realizados con carboncillo, lápices, bolígrafos, acuarelas y collage.

Uno de los hitos más importantes de su carrera artística acontece en 2015, cuando gracias a la Diputación de Huelva va a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, con el proyecto *“Elemental”*.

“La provincia de Huelva vuelve a estar presente a partir del 25 de febrero en ARCO Madrid por tercer año consecutivo gracias al trabajo de 16 artistas que han participado en la creación del proyecto Elemental, el único íntegramente fotográfico de cuantos se han presentado en la feria de arte más importante de España. Las fotografías, retroiluminadas con leds, se mostrarán desde el suelo, en un entorno “minimalista y envolvente. En cuanto a las fotografías que van a exponerse hasta el 1 de marzo, la mitad de las artistas plasmarán una parte de la piel humana, reflejando las otras ocho artistas un territorio de la provincia de Huelva. Cada fotografía anunciará una pequeña escena de los sentidos y un territorio”.¹⁹

A Susana le tocó trabajar con el elemento del fuego, fue entonces cuando lo relaciona directamente con la sexualidad, con el éxtasis y el fuego interno. Trabaja con una foto de base que se hace así misma e incorpora encima una serie de dibujos eróticos, realizados a boli y lápiz.

18. Huelva Información, 3 de abril de 2014.

19. Huelva Información, 20 de febrero de 2015, p.43

Figura 6. *Ábreme*. Susana Pérez, 2015. Exposición: ARCO.

En ese mismo año participa en la exposición colectiva “*Seis mujeres con arte*” promovida por la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva en la Casa Colón. “*En esta exposición se recogen trabajos de temática libre expresando sus autoras seis sentimientos diferentes, seis sensibilidades distintas y seis técnicas que las identifican*”.²⁰

En 2017 realiza su 12ª exposición titulada “*Verastita*”, en la galería de arte Espacio 0, dirigida por Gustavo Domínguez. En esta muestra comienza a mezclar tímidamente su mundo de la ilustración, repleto de personajes extraños, con la naturaleza y la abstracción. Aquí podemos observar los inicios del cambio que la llevarían a la etapa en la que actualmente se encuentra y que más adelante detallaremos. La artista Bella Segovia escribió el texto de la muestra, del cual destacamos lo siguiente: “*La profundización de su viaje interior donde el mundo no es de este mundo, donde sus personajes son caricaturas de la realidad imaginada en sus sueños pero que nos dan mensajes sobre la nuestra. Profundiza con trazos dulces y delicados... se mezclan lo figurativo con algunas obras abstractas de enorme belleza y plasticidad, sorprendiendo con el gran formato y con rico expresionismo*

20. Huelva Información, 29 de mayo de 2015, p.43

*concatenado de conceptos, que atañen a su alma en el afán de perdurar y reconocerse, en la necesidad de encontrar un territorio, un camino, un lenguaje más unido a lo sagrado que a la razón y que precede al pensamiento. Busca los elementos de la naturaleza como guía de su universo”.*²¹

En ese mismo año va a realizar el cartel de las fiestas patronales de Beas en honor a San Bartolomé. Esta obra sorprendió mucho, al representar en él a un toro, elemento fundamental de las capeas de este pueblo, como si fuera un bisonte de las cuevas de Altamira. *“El cartel de Susana revela una poderosa voluntad artística en su concepto y forma, sus líneas y manchas. De esta manera lo prehistórico y lo primitivo enlazan con la vanguardia... Susana le ha dado la vuelta al bisonte erguido de la cueva paleolítica de Altamira y lo ha convertido en un toro rotundo y sereno para el cartel de las capeas de Beas. La figura humana está relegada, fragmentada y a menor escala que el portentoso animal”.*²²

También en 2017 va a hacer dos exposiciones continuación de Verastita, una en la casa museo de Venezuela de Beas, y otra en la Escuela de Arte León Ortega. Del mismo modo va a participar en la exposición colectiva *“El arte y la paz”* en la que expusieron pintores andaluces en la I bienal de pintura de México, una muestra organizada por la Diputación de Huelva. También participa en la colectiva *“Conflicto”*, de Grafistas Onubenses, en el Museo de Huelva. *“De esta amalgama creativa podemos encontrar elementos constantes en su obra, que a modo de código forman su discurso plástico: el rostro, el ojo, la mirada, la gestualidad, el color, la anima natura y el misterio. Contemplar la obra de Susana Pérez es un desvelamiento, es una invitación a descubrir poco a poco los mundos sutiles e íntimos que muestran su proceso vital y la riqueza de su visión del mundo”.*²³

2017 fue un año muy prolífico y participó en el 7º Encuentro de ilustradores de Barcelona, así como en la edición de ese año de ARTSevilla.

21. SEGOVIA, Bella: texto para el catálogo de la exposición “Verastita”. Galería Espacio 0, 2017, s/p.

22. Huelva Buenas Noticias online, 31 julio 2017.

23. Huelva Información, 31 de julio de 2017

5. PUNTO DE INFLEXIÓN Y ACTUALIDAD

En 2011 Susana Pérez sufrió un terrible accidente de tráfico que la marcaría de por vida, tras un largo proceso de recuperación, tanto físico como psicológico, en 2016 consiguió sentirse mejor consigo misma, fue entonces cuando logró una estancia de una semana en Santo Domingo. El proyecto consistía en una estancia y exposición colectiva titulado “*Diálogo de artistas onubenses con Iberoamérica*”, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo (República Dominicana). Una cooperación artística promovida por la Diputación de Huelva dentro del 525º aniversario del encuentro entre dos mundos.

En esta estancia convivió y trabajó con tres artistas de la provincia de Huelva, Jorge Hernández, Manuel Antonio Domínguez y Pablo Merchante, y con cuatro de Santo Domingo, José de los Santos, Iris Viviana Pérez, Elías Gabriel Roedán y Limber Bienvenido Vilorio. Trabajó con los escasos recursos proporcionados por el museo y con ellos debía crear dos obras en tres o cuatro días. Trabajar en grupo con aquellos artistas fue para esta creadora una experiencia muy enriquecedora que la marcaría en el transcurso de su trayectoria artística. “*Este viaje fue un antes y un después para mí. Me cambió la vida*”.

Al finalizar esta experiencia crea una de las obras que ella considera más importante dentro de su trayectoria artística, “C0094”. Se trata de un díptico y mide 2x3 metros. “*La pieza fue un latido desde que llegué de Santo Domingo. Es el cuadro en el que te diría que me he sentido reflejada de verdad, con más espacio, más libertad, con más amor por la vida. No buscaba transmitir nada, necesitaba espacio, es por ello que elegí ese formato, para mí bastante grande, puesto que últimamente trabajaba en formatos más pequeños, lo que me hacía enclaustrarme más. El trabajar en ese cuadro tan enorme fue una liberación. Lo único que buscaba era expresarme, moverme en la tela a través de los pinceles y los colores. Fue un trabajo muy intuitivo y la obra supuso un punto de inflexión para mí*”.²⁴

24. Huelva Buenas Noticias, 30 de agosto de 2017. Rosa Mora.

Figura 7. C0094. Susana Pérez, 2017. Exposición: Verastita.

En 2019, y tras una larga maduración de todo lo vivido en Santo Domingo, “expulsó” la que fuera la exposición que supuso todo un paso en su carrera artística “*Vírico para un mes*”, de nuevo en la galería de arte Espacio 0. Tras un proceso de cambios en su vida personal, la obra resultante es fruto de su completa transformación. Podemos ver como su obra se vuelve totalmente abstracta, no reconociendo en ninguna de ellas figuración, todo son formas, garabatos con un trazo enérgico y colores algo apagados que nacen de su interior de una forma totalmente introspectiva y son trazados de una forma expresionista.

El director de la galería Gustavo Domínguez escribió algunas letras acerca de la exposición para la nota de sala, de la que nos hacemos eco por la claridad con la que expresa el espíritu de Susana en las obras creadas. *“El universo complejo de Susana Pérez, discurre sobre la superficie de sus obras a través de grafismos enérgicos, garabatos, que a modo de pequeñas huellas la artista traza sobre la superficie de la obra. El gesto como extensión física y humana, describe el instante exacto donde se plasma la misteriosa unión entre el alma y la obra. Un contacto temporal único e irrepetible, pequeñas decisiones que describen una cronología vital. La artista preocupada por descubrir su verdad, se sumerge en su propio universo. Es capaz de crear sus propios símbolos, generando una iconografía distanciada de la representación. Cada fragmento en sí mismo parece una pequeña obra. Su obra*

nos permite diferentes y complejos niveles de lectura, se mueve entre lo pictórico y lo gráfico en un exacto equilibrio, donde su paleta de colores va desde los colores medios a la viveza de los colores puros”²⁵

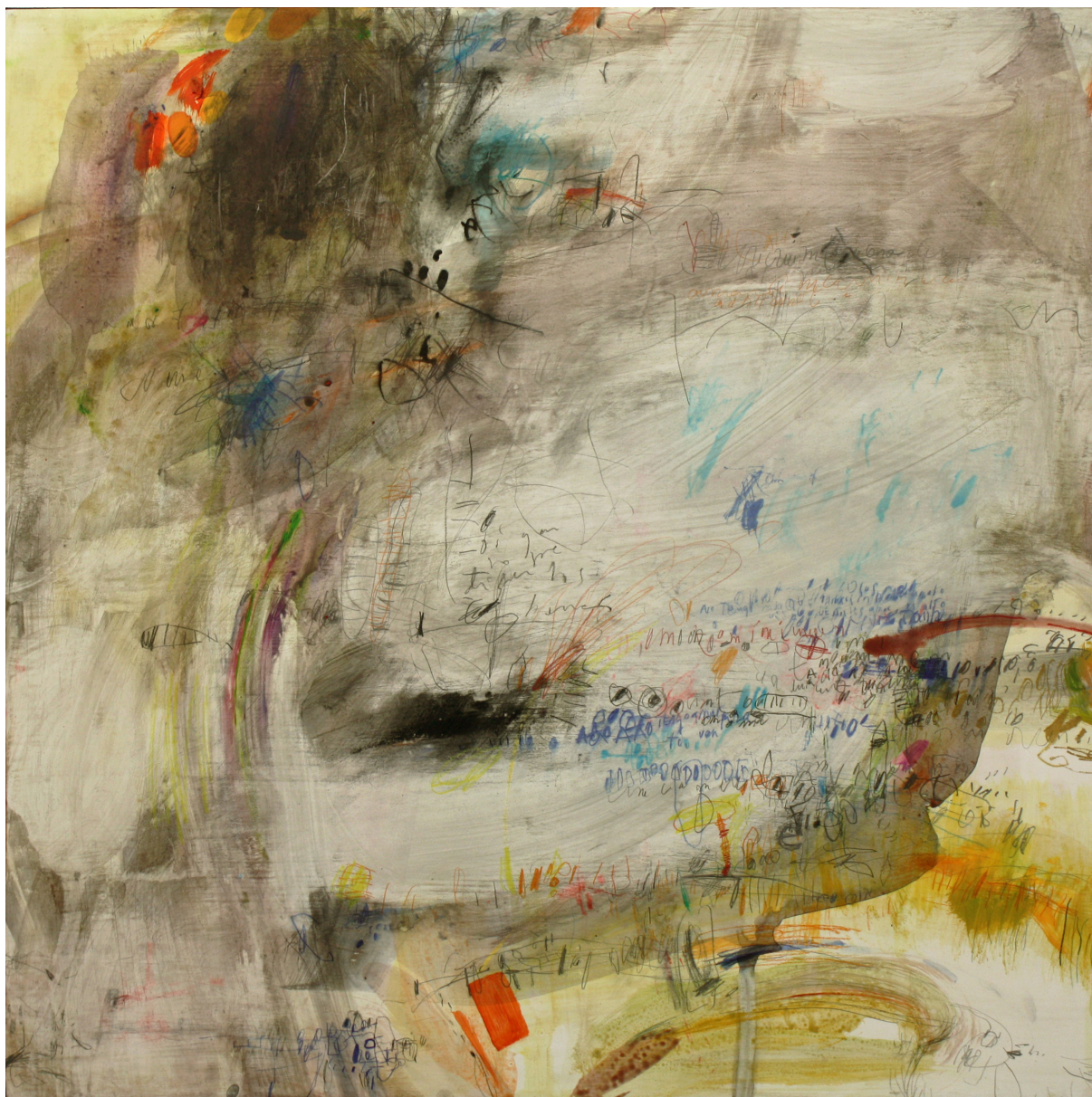

Figura 8. *Digan lo que digan*. Susana Pérez, 2017. Exposición: Vírico para un mes.

En 2019 va a realizar, además, el cartel de la Semana Santa del programa de Canal Sur, El Llamador, y el cartel de la Feria del Libro de Huelva. Ambas obras tuvieron mucha repercusión en la ciudad. Del mismo modo participa en la exposición colectiva ARTSevilla y en la colectiva de Espacio 0, “*Babel*”.

25. DOMÍNGUEZ MORENO, Gustavo: texto para el catálogo de la exposición “Vírico para un mes”. Galería Espacio 0, 2019, s/p.

Como afirmaba Susana en la entrevista realizada para el periódico Huelva Buenas Noticias en 2017,²⁶ vamos a ver como da un salto en su producción, decidiendo realizar obras de mayor tamaño, no restringiendo su imaginación a un pequeño y acotado formato. Por todo ello decide finalmente en noviembre de 2020 mudarse de manera permanente a Beas, vendiendo el piso que tenía en Huelva, a favor de un estudio grande a pie de calle en el pueblo de su familia. El piso en la ciudad se le había quedado pequeño ya que el techo no tenía suficiente altura y las escaleras y el ascensor le limitaban a la hora de entrar y sacar las obras. Ahora, en su nuevo estudio no tiene problema de espacio para crear en gran formato y poder explayar su imaginación sin límite.

En 2021 colabora en la exposición colectiva “*De Rerum natura, visiones femeninas de la naturaleza*”, organizada una vez más por la galería de arte Espacio 0. En esta ocasión se atreve a trabajar con la cerámica, otra de sus grandes pasiones y quizás menos conocida. La cerámica forma parte de una instalación en forma de móvil, pequeñas figuras de barro con formas orgánicas y primarias que cuelgan del techo.

Expone también en la colectiva internacional de ilustradores “*Exposición Conte Va! Va de contes*”, en el Centre d’Art Contemporani la sala Vilanova i la Geltru, en Barcelona, con motivo de la Fira Conte Va! Fira 2021. Y al finalizar ese año participa en la colectiva “25 x 25” en la galería Espacio 0.

En 2022 realiza la portada para la revista cultural y académica del Ateneo de Huelva, Neonuba. Y participa también en la exposición colectiva “*Supergami*” en la galería Espacio 0.

En 2023 lleva a cabo su última exposición individual hasta la fecha, “*Una oración cantada*” en Espacio 0. Esta muestra es una continuidad madurada y asentada de la de 2019 “*Virico para un mes*”. Aquí seguimos observando como Susana se decanta por la abstracción y la huida de cualquier tipo de forma reconocible, pero sin embargo vemos más experimentación con los materiales que en la anterior y unos colores más encendidos y llamativos, pero mezclados con tonalidades pasteles, que hace que su discurso sea menos agresivo. Una simbiosis en perfecto equilibrio con un punto naif. Los trazos en esta ocasión son más serenos, el pulso más relajado, pero a la vez pintados con mucha fuerza, dando al espectador una clara imagen de alegría y jovialidad, pero sin extremos, lo cual nos hace pensar en una Susana más sosegada y más a gusto consigo misma.

26. Huelva Buenas Noticias, 30 de agosto de 2017. Rosa Mora.

La historiadora de arte Cristina Maestre Toscano escribió el texto para el catálogo de la exposición, destacamos algunas líneas que expresan con raciocinio la descripción de la muestra. *“Este cambio no sólo se evidencia a través de la gama cromática, sino también en la técnica utilizada, el collage o papier collé. Aunque no es la primera vez que encontramos el uso de esta técnica en la obra de la artista, por primera vez toma un papel protagonista... Este es sin duda el sentimiento que nos evoca su obra, una obra profundamente intimista que se declara como una celebración a la vida. En ella se albergan desde los momentos más oscuros y dolorosos, evidentes en su paleta más fría y sombría, hasta la celebración del amor y el gozo en su gama más cálida de rosas y violetas. Este sentimiento vital se transmite de forma enérgica a través de la fluidez de sus formas y composiciones, recogiendo la alegría de la vida y el momento presente”*.²⁷

Figura 9. *Una oración cantada II*. Susana Pérez, 2023. Exposición: Una oración cantada.

En ese mismo año participa en la exposición colectiva “¡BUENAS VIBRACIONES!”. Enmarcada dentro de las diversas actividades culturales que el medio Huelva Buenas Noticias diseñó para la celebración de su 10º aniversario. Colabora también en la exposición colectiva “El cielo será: la pintura de Huelva hoy” en la galería de arte John Holland, de Lepe.

27 MAESTRE TOSCANO, Cristina: texto para el catálogo de la exposición “Una oración cantada”. Galería Espacio 0, 2023, s/p.

Por último, en 2024 Susana ha colaborado en la muestra colectiva “30 años hermanados Beas y Clarines. España y Venezuela”. Del catálogo de la muestra resaltamos algunas palabras de la comisaria. *“Susana pinta evocando. Su pincelada es un gesto firme de plena libertad. Sus colores salpican a los ojos y hacen brotar sus raíces y su tierra. Sus dibujos conforman su arraigo. Sus obras cuentan una biografía, una bitácora de emociones entrelazadas con sus experiencias, una cartografía extensa que se va transformando y desarrollando en un diálogo libre, amable y abierto con el espectador. Ella no oculta nada, todo lo muestra: sus alegrías, sus tristezas, su visión del mundo”*.²⁸

Actualmente Susana Pérez se encuentra en una etapa de disfrute y de paz, está aprendiendo a deleitarse con lo que hace. Se siente más libre, más suelta, con confianza en sí misma y no se deja llevar tanto por inseguridades y miedos internos. Se encuentra en un momento de introspección para sentirse mejor tanto con su obra como consigo misma.

Figura 10. Susana Pérez en su actual estudio.

28. Catálogo de la exposición “30 años hermanados Beas y Clarines. España y Venezuela”. Ayuntamiento de Beas (Huelva), 2024, s/p.

BIBLIOGRAFÍA:

LUMBRERAS KRAUEL, Tecla (dir): Guía de artistas y escritoras contemporáneas andaluzas. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 1997.

CALVO LÁZARO, Rocío: Catálogo de la exposición “Babel”. Galería Espacio 0, Huelva, 2019.

CALVO LÁZARO, Rocío: Catálogo de la exposición “De Rerum natura, visiones femeninas de la naturaleza”. Galería Espacio 0, Huelva, 2021.

DOMINGUEZ MORENO, Gustavo y SEGOVIA, Bella: Catálogo de la exposición “Verastita”. Galería Espacio 0, Huelva, 2017.

DOMINGUEZ MORENO, Gustavo, DE VICENTE NÚÑEZ, Jaime y ROCHA CAPIELLO, Natalie: Catálogo de la exposición “Vírigo para un mes”. Galería Espacio 0, Huelva, 2019.

DOMINGUEZ MORENO, Gustavo: Catálogo de la exposición “25x25”. Galería Espacio 0, Huelva, 2021.

MAESTRE TOSCANO, Cristina: Catálogo de la exposición “Una oración cantada”. Galería Espacio 0, Huelva, 2023.

MORALES, Eva y ARRINCÓN CASTILLA, Noelia: Catálogo de la exposición “ARTSevilla. Bauhaus, a 100 años de la revolución total de un lenguaje”. ARTSevilla, Sevilla, 2019.

ROCHA CAPIELLO, Natalie: Catálogo de la exposición “30 años hermanados Beas y Clarines. España y Venezuela”. Ayuntamiento de Beas (Huelva), 2024.

VVAA: Pregones a Clarines. Crónica de un sentimiento. Beas (Huelva), Ilmo. Ayuntamiento de Beas, 1993.

Catálogo de la exposición “XV Salón de otoño de pintura”. Casa Colón, Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Huelva, 2000.

Catálogo de la exposición “XVIII Salón de otoño de pintura”. Casa Colón, Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Huelva, 2004.

Catálogo de la exposición “I Premio Fundación Cajasur de Pintura”. Fundación Cajasur. Córdoba, 2008.

Revista “Fiestas y capeas en honor a San Bartolomé”. Ayuntamiento de Beas. Huelva, 2017.

Catálogo de la exposición “El Arte y la Paz. Pintores andaluces en la I Bienal de Pintura de México”. Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 2017.

Catálogo de la exposición “Supergami”. Galería Espacio 0, Huelva, 2022.