

Ángel Orcajo: la autocreación permanente del artista

Rafael Alberto Pérez*

Este es un artículo sobre la renovación y transformación en el arte, y está referido a un artista singular: el pintor Ángel Orcajo sobre el que ya han escrito mucho y bien aquellos que saben del tema: los críticos de arte.

Vd. podría preguntarse qué hace un profesor de comunicación estratégica como yo en un sitio como este reservado a los expertos. Sin duda es una imprudencia más de las muchas que suelo cometer, pero si tiene la paciencia de leer este texto, tal vez encuentre en él un par de pinceladas diferentes que creo vienen a completar el perfil de Orcajo.

1.- ¿Cuánto tiempo hace Sr. lector que Vd. no se renueva?

No se moleste. La pregunta, aunque pueda parecerlo, no pretende ser impertinente. Además no hay motivo para ofenderse. Me consta que- cualquiera que sea su edad- Vd. se ha renovado completamente en estos últimos 10 años. No sé su mente pero, al menos, su cuerpo sí lo ha hecho.

- **La renovación física:**

La ciencia nos indica que cada 10 años renovamos todas nuestras células. Bueno, casi todas, pues parece que algunas duran toda la vida. Son las neuronas de la corteza cerebral, las de la lente interna del ojo y las células musculares del corazón.

Y sin embargo no somos conscientes de ello. Los humanos percibimos el paso de los años en nuestro desarrollo y envejecimiento, pero no el hecho de que nos renovamos físicamente. Fue el chileno Humberto Maturana quien en 1972 nos hizo ver que el rasgo que caracteriza a todos los seres vivos es precisamente su capacidad de autoproducirse. No ya la de producir otras vidas, lo que no sería poco, sino la de producirnos continuamente a nosotros mismos: lo denominó autopóiesis. Esa aportación y el resto de sus trabajos junto a Francisco Varela sobre la biología del conocimiento le valieron la candidatura al Premio Nobel.

- **La renovación mental**

Pero junto a la renovación física está la mental. Que es la que aquí nos interesa. Cómo y con qué frecuencia nos recreamos a nosotros mismos como sujetos activos y reiniciamos una nueva visión del mundo ¿Qué nos dice la ciencia sobre todo esto? ¿Sabemos lo suficiente sobre este tema? Hoy disponemos de datos sobre la obsolescencia del conocimiento. Y como se acelera a un ritmo difícil de seguir aún para el más estudioso.

Pero a nosotros lo que nos interesa aquí no es tanto la actualización del conocimiento como la renovación aplicada al arte. Desvelar los procesos mentales de renovación interna del artista que le permiten dar nuevos giros creativos a su obra.

Y es precisamente la misma autopóiesis de la que hablábamos hace un momento la que nos permite distinguir entre aquellos artistas que, a lo largo de su vida, apenas cambian sus modos de expresarse, de aquellos otros que se renuevan y auto-reinventan como artistas. Creadores que viven la emoción de experimentar el mundo exterior desde múltiples ángulos y perspectivas. No es esta la primera vez ni será la última que las ideas de Francisco Varela, se aplican al arte. Ahí están los trabajos de los profesores de la U. Complutense de Madrid de Pierre D'Argyll y Dolores Fernández (2014).

La anterior reflexión deja abiertas algunas preguntas. ¿Qué hace que alguien sea un artista? ¿Es imprescindible renovarse? ¿Qué sería de un artista que se acomodara a una única forma de mirar y representar? ¿Para qué sirve el arte? Les cuento como yo lo veo:

¿Qué hace que alguien sea un artista? Es una cuestión muy abierta pero para mí solo cabe una respuesta: su forma de mirar el mundo, procesarlo y de devolvérselo convertido en una representación (literaria, pictórica, escultórica, cinematográfica, etc.) En un signo de su personal ideolecto como diría George Steiner.

¿Es imprescindible renovarse? ¿Qué sería de un artista que se acomodara a una única forma de mirar y representar? La respuesta es simple: puede alcanzar la fama pero terminaría siendo esclavo de su propia marca de identidad y obligado a hacer "un ...".

No es el caso que hoy nos concita. Nunca vi a Ángel Orcajo pintando "un Orcajo". Pero ya llegaremos ahí.

¿Para qué sirve el arte? Como es bien sabido las representaciones de los artistas han servido a lo largo de la historia para fines muy diversos: apropiarse de lo representado y controlar las relaciones personales (vudú); favorecer la caza (pinturas rupestres); ensalzar el poder (retratos reales y papales); mantener en el recuerdo ciertos momentos (la victoria en la guerra, la rendición del enemigo, la sagrada cena, el milagro de un santo); permitir que el prometido/a conociese en la distancia la cara del futuro conyuge; dar vida a toda una galería de personajes divinos y humanos, etc.

Pero lo que diferencia al artista es que este siempre va más allá de la realidad que se supone tiene que reproducir y del objetivo instrumental que se le asigna. Más allá también de la mera estética y de la técnica de su oficio; su "representación" es el resultado de un proceso interior e incorpora matices e intenciones, mensajes semi-ocultos que hay que saber encontrar y descifrar. Cómo no citar aquí al Goya de "El rey Carlos III y su familia".

Fue **René Magritte** quien en 1929 escribió en uno de sus cuadros; "*Ceci n'est pas une pipe*". Una idea que recogería **Alfred Korzybski** en 1931 en su célebre frase: "*el mapa*

no es el territorio".¹ Y los dos tenían razón, porque en ambos casos- mapa y pipa- se trata de representaciones. **Korzybski** añadió que los mapas, para ser útiles, tienen que tener una estructura similar a la del territorio. Por su parte **Magritte**, al titular su cuadro "La perfidia de las imágenes" nos advierte sobre la no neutralidad del signo. Algo que ya sabíamos desde **Pierce**.

De la representación signífica al puro simulacro solo había un paso y ese paso ya lo hemos dado. **Jean Baudrillard** nos avisó. Apoyándose en un cuento de **Jorge Luis Borges**, nos dice que el territorio (lo real) ya no existe, y que en el mundo de hoy solo existe el mapa (la representación).

De ahí la importancia del artista. Nos aporta "su signo", "su" representación, "su" realidad, producto de una peculiar forma de mirar el mundo que nos rodea. Pero al mismo tiempo- como en todo signo- nos manda un mensaje que hay que desvelar. El escultor Juan Muñoz² lo supo expresar con palabras: "*detrás de toda mirada hay una doble sospecha: la de que "lo real" no es tan real y la de que detrás de "lo real" hay algo camuflado que se nos está escapando.*" No se puede expresar mejor, detrás de la mirada de un artista- tanto abstracto como realista- está la voluntad de desvelar, de desmontar una gran mentira, de retirar el camuflaje y mostrarnos eso "que se nos está escapando".

Sirvan estas reflexiones para introducir la figura del pintor Angel Orcajo.

2.- Dos pinceladas...

De Ángel Orcajo la crítica ha destacado su "denuncia convertida en arte" Manuel Vicent, (1970); su "expresión de lo desmesurado" José María Moreno Galván (1974); su "exploración de nuevos territorios" Simón Marchán Fiz (1983); su "universo visionario" Francisco Calvo Serraller (1983); sus "construcciones de espacios de espacios", "su rebeldía" Jose Luis Aranguren (1987); su "compromiso ético", su "dominio absoluto de la técnica" Antonio Bonet Correa (1997); su "impenitente voluntad de cambio" Fernando Huici (2000); "su redimensionamiento del valor estético como estado de conciencia", su "preocupación por el destino del hombre contemporáneo" X. Antón Castro, y Fanny Rubio (2008) ; y su "hiriente crueldad de lo bello, de lo efímero, de lo verdadero" Eric Casais, 2009

Pienso que todo artista podría sentirse bien satisfecho. Y aunque Orcajo es poco sensible a los elogios, seguro que también lo está. Los críticos que acabo de citar son de los más reputados de España y no regalan ni la hora.

Y si esto es así, ¿qué pinto yo que no soy crítico terciando en este tema? Pues porque pienso que si bien el retrato de Orcajo que la crítica ha hecho es magnífico, está incompleto. Y me gustaría añadirle dos pinceladas adicionales. Se trata de dos rasgos que, en mi opinión, tienen un especial valor para entender su trayectoria. Voy a hablarles del Orcajo autopoietico y estratégico. Si, han leído bien. Suena raro, pero no, no me he equivocado.

---

¹ La expresión "the map is not the territory" apareció impresa por primera vez en una ponencia que Korzybski pronunció en el meeting de la [American Association for the Advancement of Science](#) en New Orleans, Louisiana USA, en 1931. El propio Korzybski reconoce en "Science and Sanity" su deuda con el matemático [Eric Temple Bell](#), cuyo epigrama "the map is not the thing mapped" había sido publicado en "Numerology". Ya en Europa la frase es citada explícitamente en la séptima parte de la serie de cómics *Jaunes: Labyrinth* por el escritor surrealista belga Jan Bucquoy. Magritte, también era belga y surrealista al igual que Bucquoy, pero pintó el cuadro dos años antes. Se podría decir que era una idea que estaba en el ambiente

² Aprovecho la cita para ensalzar su obra y lamentar su ausencia.

3.- El Orcajo autopoiético

Conocí a Ángel Orcajo en 1975 cuando me fui a vivir a Pozuelo (Madrid). Justo el año en que había pintado el cuadro que encabeza estas líneas. Resultamos vecinos. Y discutiendo terminamos amigos. Lo que me ha permitido seguir de cerca su trayectoria estos últimos 40 años.

Figura 1: Cabeza Urbana, 1975

Por aquel entonces Orcajo venía de exponer en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia y estaba pintando la serie de "ingeniería de cabezas urbanas". Carreteras en vez de neuronas, cruces y pasos elevados en vez de sinapsis

Figura 2: Dos Perfiles Urbanos, 1975

En 1980 el Museo de Arte Contemporáneo (MEAC) le dedica una exposición antológica "Orcajo: 24 años de Pintura". Fiel a su visión interdisciplinar, Orcajo fusionó su pintura con el jazz de Manolo Gas.

Figura 3: Díptico de los cerebros, 1978

En la etapa siguiente, Orcajo hizo una finta hacia la abstracción. Una abstracción geológica y arquitectónica a la que Calvo Serraller llamó “espacio y energía”.

Pero la abstracción no era lo suyo. Como dijo Antonio Bonet Correa “nunca tuvo la tentación absoluta de los abstracto” (2008). Orcajo lo sabía y pronto retomó su expresionismo crítico, bueno, lo reinventó. Esta vez no estaba solo, le acompañaban algunos iconos prestados del imaginario de viejos colegas, algunos de los cuales todavía persisten en sus obra: torres de Babel de Brueghel y Tatlin, emergiendo sobre el magma de un planeta destruido; esculturas de Henri Moore a punto de caerse por algún agujero negro del universo. Caos, fragmentos, sueños y sumideros de nuestras derrotas cotidianas, lecturas pesimistas de nuestra deriva humana exhibidos sin ambages a sabiendas de que unos tendrán la valentía de mirar (ahí está el caminante sobre el mar de nubes de Gaspar Friedrichs) y tal vez de tomar conciencia mientras otros preferirán ignorarlo (ahí están también los ojos cerrados y la mirada ausente de Odilon Redon).

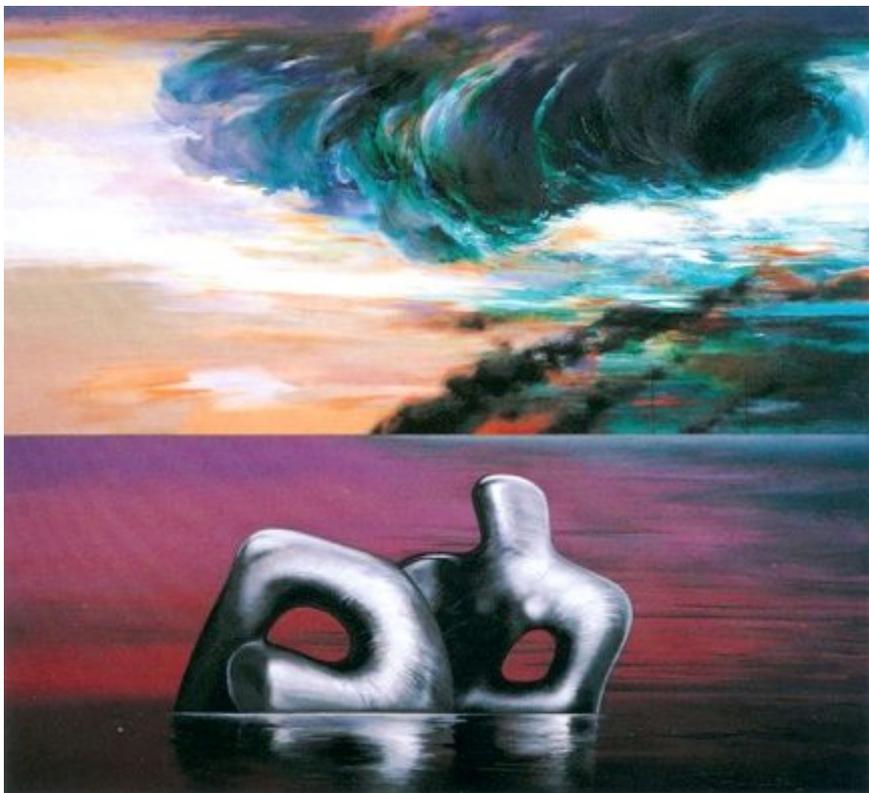
"SACRIFICIO"- 1995.

Acrílico sobre soporte y estructura de madera. 200x 200 cm.

Figuras 5: Sacrificio, 1995

Figuras 6: Gran paisaje crepuscular y sumidero 1997

Figura 7: Ocaso con Figura de Henri Moore, 1997

Y en medio de todo eso vino el viaje a Estados Unidos, exposiciones en la Universidad de Columbia y Casa de España en Nueva York (1986). Y una premonición. Orcajo vuelve a pintar un edificio marcado por los disparos y sangrando por sus heridas. Pero ahora es un enorme y premonitorio rascacielos, años antes de las torres gemelas. Lo tituló "el gigante herido" y se expuso por primera vez en la sala Anselmo Álvarez en el madrileño barrio de Salamanca

El Icono Herido, 1995-1997.

Figura 8: El Icono Herido, 1975-1977

Después vendrían las exposiciones en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval (Santiago de Compostela, 2001); el Instituto Cervantes de Milán y Roma (2008) La muestra colosal en el madrileño "Corona de espinas" de Fernando Higuera (2009). Esta vez la música era de Pedro Bonet a las flautas de pico y Adolfo Nuñez a la guitarra electroacústica.

Y los murales. Se nota que Orcajo se siente feliz y cómodo en los grandes espacios. Le sugiero al lector que haga un recorrido por sus murales. Desde el dedicado a Picasso en la estación del AVE de Málaga, al de la Lonja de Pescadores de Finisterre, pasando por el salón de plenos del Concejo de Umbría (A Coruña) y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y ya en Escocia el del espacio Balvenie, en Duftown. Obras muy diversas para ambientes muy distintos salidas de una misma mano creadora.

Figura 9: Mural en la Lonja del Puerto de Finisterre. 2015

Figura 10: Mural en el Hospital “Ramón y Cajal” de Madrid, 2003

Sirvan estas líneas para esbozar al Orcajo autopoietico, al artista fiel a sí mismo pero reiventándose constantemente Como en su día señaló la profesora Luz de Ulierte de la Universidad de Granada: “Esa fidelidad, sin embargo, nunca ha supuesto un estancamiento en su constante investigación pictórica, sino un retroalimentarse en sus propios hallazgos y convicciones...”. La buena noticia, insisto, es que en estos 40 años nunca vi a Ángel Orcajo pintando un Orcajo.

3.- El Orcajo estratégico

Algunos artistas no se conforman con “representar” ni con “desvelar”: quieren transformar. Su intención supera la mera incidencia estética: buscan una incidencia social. Y en eso coinciden con los estrategas. Solo que los artistas intentan transformar la realidad a través del signo y la representación. Y no de la acción económica, política, gerencial, etc. sobre esa realidad. Pero su mirada es, en ambos casos re-constructiva. Nadie lo dijo mejor que Blas de Otero: “Soy obrero del verso en sus andamios”.

En ese sentido la auto-reinvención de Ángel Orcajo no solo es estética sino también estratégica y social. Ve un mundo que no le gusta y le manda un mensaje, y por si algunos no se han dado cuenta les manda otro en un lenguaje distinto, y otro y otro.

No son mensajes optimistas. Uno no sabe si esas representaciones de Orcajo reflejan el minuto anterior a la catástrofe o justo el minuto siguiente a la misma. Lo inquietante de ellas es que apenas nos dan tiempo para rectificar y rescatar esos artefactos que están a punto de caer por el gran sumidero del universo. Aunque tal vez nada de eso sea así, y lo que nos muestra Orcajo sea la memoria de “los viejos desastres” para no volver a repetirlos. “Y quizás al final- como señala Luz de Ulierte- una esperanza”

Sea como sea la renovación permanente de Angel Orcajo no solo es autopoietica sino también estratégica fruto de una mirada crítica. Lo digo por experiencia: también he tenido la satisfacción de conocer al Angel Orcajo estratégico. Al hombre que quiere cambiar el mundo con sus pinturas. Es más, yo diría que la estrategia nos ha unido tanto o más que la propia pintura. Y nos ha dado pie a muchas conversaciones y controversias.

Figura 11: Portadas de libros míos con pinturas de Ángel Orcajo

He de aclarar que nuestra estrategia, la que debatimos, es una estrategia distinta de la convencional. Concebida más para el dialogo que para el conflicto. Se la conoce como la Nueva Teoría Estratégica (NTE). Y esa estrategia articuladora es la culpable de que desde 1981 le suela pasar a Ángel, los borradores de mis libros para que los comente

y critique. Y de que sean tuyas sus portadas cuando se editan. Unas portadas que hablan solas y complementan el texto.

¿Qué sería de mis estrategias de comunicación sin Babel? ¿Qué sería de los encuentros Internacionales de FISEC sin ese elemento inquietante que añade en su simbología Ángel Orcajo?

2009, Cádiz (España)

2011, Minas Geraes (Brasil)

2012, República Dominicana

Figura 12: Carteles de tres Encuentros Internacionales de FISEC con componentes gráficos de Orcajo

He tenido la oportunidad de ver cómo diseñadores gráficos de Portugal, México, Colombia, Brasil, República Dominicana y Chile se apasionan al reelaborar los iconos y fragmentos previamente seleccionados de la obra de Orcajo para los posters de los Encuentros Internacionales de FISEC en los que se viene debatiendo esa Nueva Teoría Estratégica (NTE). Una gran generosidad del artista al ceder sus derechos y todo un honor que tanto yo como mis colegas le agradecemos y del que nos sentimos orgullosos.

*****

Es la primera vez que escribo estas cosas. Y quisiera creer que estas dos pinceladas le hayan servido al lector para completar el perfil de ese gran pintor y ser humano que es Ángel Orcajo.

*Rafael Alberto Pérez

- Profesor Emérito Complutense, es autor de referencia sobre Estrategia y Comunicación. Presidente de honor del Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) y Presidente del CINTE (Cátedra itinerante sobre la Nueva Teoría Estratégica). Su vida siempre ha estado rodeada por el arte, los artistas y sus obras.