

RUFO CRIADO

OBRAS 1982 - 1986

An abstract painting featuring a rich palette of colors including deep reds, purples, blues, yellows, and greens. The brushstrokes are thick and expressive, creating a sense of movement and depth. The composition is non-representational, focusing on color and texture.

**DE LA ABSTRACCIÓN
A LA FIGURACIÓN
1982 - 1986**

PRESENTACIÓN

La personalidad artística de Rufo Criado cubre ya más de cuarenta años de presencia expositiva nacional e internacional, a la que se une su pasada actividad de gestión y programación de exposiciones, dirigiendo el Centro de Arte Caja de Burgos CAB, en sus primeros años (2003-2006). Su obra artística profundiza desde hace años en un proyecto inmerso en una reinterpretación de la naturaleza y el entorno urbano a partir de unas obras abstractas de carácter formalista, relacionadas por la crítica con planteamientos neogeométricos como una manera de representación simbólica y poética.

En la exposición *Cristal interior (la herida)* que mostró en este Museo en 2015 con sus composiciones geométricas –dotadas de una personal utilización del color–, nos acercaba a una experiencia próxima a la espiritualidad de la mística a través de pinturas y grandes impresiones digitales sobre lonas, sumadas a una intervención específica para el espacio que ocupa el salón de actos.

En la actualidad hemos considerado importante plantear la exposición *De la abstracción a la figuración (Obras 1982-1986)* por el interés que nos aporta el mostrar uno de los períodos menos conocido de su trayectoria, aquel en el que, en palabras del artista, *“...pintaba un tipo de figuración extraña, una mezcla de ensoñación, lirismo y deformación expresiva de lo que me rodeaba, que derivó hacia un expresionismo áspero, agresivo.”*

En 1981 Rufo Criado estaba realizando abstracciones que fueron metamorfoseándose en formas indefinidas que terminaron convirtiéndose en personajes. En 1985 pintó por primera vez una serie de *naturalezas muertas* que mudaron la piel convirtiéndose a los pocos meses en abstracciones de gran formato que se expusieron en 1986 en Espacio A Ua Crag de Aranda de Duero. Varias de estas obras cierran la exposición que ahora presentamos. Un itinerario de ida y vuelta entre la abstracción y la figuración.

Para esta publicación el artista ha considerado oportuno incluir algunos textos críticos que aportan diversas reflexiones sobre algunas de las exposiciones que realizó en esos años, resultando a la vez interesantes documentos de la época en las que se publicaron.

Es función de los museos analizar con perspectiva las distintas etapas por las que han transitado las obras de un autor y acercar al espectador las que se pueden considerar como más interesantes. Han transcurrido 40 años desde que fueron pintadas algunas de las obras expuestas y consideramos que era necesario dar a conocer esta época figurativa de Rufo Criado tan desconocida para la mayoría.

Queremos dejar constancia del agradecimiento al artista por su entrega y generosidad para materializar esta exposición, facilitando en todo momento las gestiones necesarias para llevarla a cabo.

Terminamos con esta reflexión del propio artista: *“Una de las conclusiones a la que he llegado después de dedicar varias décadas a la pintura es que las obras más que evolucionar formalmente –que indudablemente tiene su interés–, importan más en función de lo que uno es capaz de comunicar a través de ellas”.*

Rufo Criado: la pasión por el juego del color

Lo gestual como aproximación de la realidad a lo objetivo, no deja de ser un camino, un buen camino si parte de lo sustancial de uno mismo para, apoyándose en la materia, trascender de lo meramente personal e incluso de lo lúdico: aunque ese juego no lo sea en el sentido de divertimento sino en el de búsqueda.

Para Rufo Criado, el juego –jugado con rigor–, no termina nunca; y los objetos reales de materia y soporte se transforman en objetos pictóricos –nunca pintorescos–, en seres cuyo cuerpo es la propia textura y que tiene su ánima en el color. Color encendiéndose como si a fuerza de praxis aspirase a primar sobre la materia; al modo del espíritu sobre la carne exánime, es decir, abandonada por el alma y ayuna por lo tanto de ánimo.

Los tonos de Rufo Criado, animan la composición, la sitúan y engrandecen enseñoreándose del lienzo o del papel, consumando el matrimonio con la pintura en sí, y con la adolescencia subyacente del dibujo.

Todo pintor busca, además de un estilo (al que se suele llegar de manera extraconsciente), unas dimensiones del cuadro en las que “arde” con más soltura y complacencia; y Rufo Criado lo ha encontrado en las grandes superficies, que le permiten componer con un expresionismo casi abstracto. Aunque abstracción sea un concepto superior a la deformación figurativa, una difícil facultad de síntesis de lo fundamental.

De encontrarle padrinos (acaso sin que él lo advierta), en la historia reciente de la pintura, podría situársele entre el holandés Karel Appel y Carl Henning Pedersen, por color y dibujo e incluso por tamaños, pues Rufo Criado marcha entre el colosalismo del grupo COBRA, Appel y la medida dimensional del danés. Por esta línea de extrema caricatura de la realidad abstracta, Rufo Criado puede enlazar con los últimos expresionismos europeos, que por diferenciarlos del reciente figurativismo, se ha dado en denominar transvanguardia . Producen impresión las últimas telas de Rufo Criado de hallarnos ante un pintor gestual que una vez compuesto y diferenciado el cuadro, aplicase el color con cuidado extremo, alquimiando materiales para resaltar los motivos, pero defendiéndolos de una excesiva agresividad. Un juego de amor y pasiones que, como en la vida, se entrecruzan y superponen para dar fantasía a la realidad.

Antonio L. BOUZA
Noviembre / 1982

“... Rufo Criado representa un momento de gran altura en la tendencia expresionista, con la particularidad a su favor de que lejos de todo mimetismo, su línea actual es un paso más en lo que venía haciendo, una consecuencia de su trabajo sobre la expresión, fuese ésta en ocasiones más abstracta o figurativa. Sus grandes lienzos plenos de luminosidad confirman lo que de él hemos venido siguiendo y esperando: color y especialmente dibujo que acreditan a un gran artista, pues no pocas veces los expresionismos han servido y sirven para enmascarar medios caminos entre el dibujo flojo y la abstracción forzada.

La acertada composición, perfectamente acomodada a las dimensiones del soporte, la factura casi gestual por una parte y preciosista en los matices. Esto y los otros factores anteriormente mencionados hacen de este joven pintor la figura más interesante del momento: momento adecuado para que su obra sea expuesta en las mejores galerías de Madrid y Barcelona”

Antonio L. BOUZA

Fragmento del texto publicado en Diario de Burgos el 3 de junio de 1984 referido a las obras de Rufo Criado en la exposición “6 propuestas /pintura” en la Sala de exposiciones del Consulado del Mar. Burgos

Rufo Criado expone en la Sala CAP de la calle Independencia de Vitoria. Lleva realizadas cuarenta y tres muestras de un intenso quehacer pictórico, con un amplio bagaje de influencias plásticas encuadradas entre el expresionismo y la abstracción cromática. Trabajos de Rufo Criado en dos formatos: pintura sobre tabla, con mucho campo para el desarrollo de propuestas, y acuarelas más reducidas, en las que las tintas cuajan en toda su plenitud.

Nace el expresionismo a comienzos de nuestro siglo XX, como una nueva vía de creación desatada tras la ruptura impresionista. Expresionismo de una cultura en crisis, de una sociedad europea rota por enfrentamientos y crispaciones. La tormenta de cada pintor, de cada hombre que lucha en su entorno sin comprenderlo, se convierte en el eje vital de los pintores expresionistas.

De esa manera específica de entender la pintura participa Criado. Un modo sin violencia pero distorsionante. Una pintura poco usual en las galerías comerciales y que debe refugiarse en los patrocinios particulares para hacerse pública.

Pintura para sentir la interrogación de un artista consciente de la deshumanización cabalgante de nuestra época. Acrílicos sobre madera donde la expresión se detiene al borde de la rabia. Lo natural, humano, animal, vegetal, es tratado con ánimo humanizante, sin regodearse en lo esperpéntico. Recuerdos de una animalística medieval para espanto de fieles creyentes del occidente cristiano. Las pinceladas rasgan las figuras rotas por el color, para recomponerse en una nueva dimensión subjetiva y atrayente, reconstruída.

Distorsión, ruptura, recreación, siempre de la mano de un feísmo poético. No hay tenebrismo ni tentación de pintura negra. Sentido de lo fundamental, de las líneas mínimas para fraguar los temas. En algunos casos, la abstracción cabalga con lo expresionista y da un resultado vivo, monstruoso, pero nuestro.

Espejos cóncavos y convexos de feria para un artista profundo, que siente la furia y se resiste ante ella.

Acuarelas líquidas, reducidas en la dimensión, plenas de sentido. Color y fuerza de la línea que resuelven la forma con aire creativo, lejos de mimesis y repeticiones. Se aleja el riesgo del garabato y del disparate. Tensión de una óptica subjetiva de la realidad, cuando lo subjetivo es lo real. Carnaval contenido entre la revulsión y la creación.

P. ARMENTIA

Crítica publicada en el periódico DEIA . Vitoria, 20 de mayo de 1985

Cada artista es traductor

Un pintor traduce mensajes en un idioma sin palabras. Los traduce en un idioma pictórico que es suyo, porque lo ha desarrollado con su propia imaginación.

Al contrario de lo que solemos pensar, una traducción nunca puede ser literal. Cada traducción al mismo tiempo es interpretación.

Aprendiendo otro idioma nos sorprendemos de sus metáforas, de sus expresiones y vocablos. El acto de traducir o de encontrar un mensaje en otro idioma nos llama la atención. Asimismo lo hace el arte. Nos ayuda a ser conscientes de lo que normalmente vivimos como “natural” y “cotidiano”. Funciona como microscopio y ampliadora: el golpe, la textura, el tamaño, el sentido, la expresividad. Pero al igual que el microscopio tiene su perspectiva. También interpreta y transforma el mensaje encontrado.

Dependiendo del origen de estos mensajes, quizá podamos distinguir entre artistas que son primordialmente impresionistas, y otros que son primordialmente expresionistas.

Cada uno talla materiales y mensajes que encuentra en el mundo que le rodea, con un código que opera según las reglas de su propia sensibilidad. Pero al artista impresionista le faltan materiales para poder representar y objetivar su propia sensibilidad. Va recorriendo el mundo en busca de nuevos materiales. Al artista expresionista le falta sensibilidad hacia los materiales que encuentra en el mundo circundante. Se ocupa de llenar este mundo con su propia sensibilidad. El artista impresionista quiere representar su propia psico-lógica, su propia psico-dinámica. El artista expresionista quiere imponerlo. El primero trabaja principalmente para sí mismo, el segundo prioritariamente para el mundo. Creo que Rufo Criado es un artista expresionista.

No solamente son traductores los artistas. Lo somos todos Cada uno traducimos: impresiones, observaciones, sentimientos, experiencias en general. Pero la tendencia social es traducir en categorías fijas, categorías establecidas. El ser humano se inclina hacia el sistema y la estructura. No encontramos fácilmente en esta obra sistema o estructura. Lo que destaca aquí es el color y movimiento. Es en pintura lo que es el jazz moderno en la música. En toda la obra de Rufo, a través de toda su evolución, vemos a la figura humana, al objeto y a la estructura sufrir una tendencia a la descomposición por el color o por el movimiento que van adquiriendo siempre más fuerza hasta que, en esta obra última, han llegado a una autonomía casi total.

Los mensajes se han cristalizado hasta conseguir su expresión únicamente por colores y por movimientos. La intervención traductora coincide con el acto de pintar. Es de ahí de donde obtiene esta pintura una cualidad tan directa, tan inmediata.

El juego de los colores puede parecer un capricho. Pero no nos equivoquemos. El artista llega aquí a una matización y a un nivel de expresión directa e inmediata que resume años y años de trabajo y que difícilmente podríamos imitar.

Rufo siempre ha utilizado colores fuertes y, sean oscuros o claros, luminosos; es una cualidad que nos hace pensar en las vidrieras. No sé si debemos llamarle un pintor castellano y si querría serlo, pero yo encuentro en su pintura la paleta de colores continentales de Castilla: el verde del pino, del olmo y del chopo; el gris del monte; el amarillo del trigo y del sol ardiente de verano; el azul de los cielos panorámicos; el blanco que no es fondo porque se mete en la pintura como nieve de invierno; el morado y el ojo de su tierra, de su vino, de su sangre, de un atardecer cortando al horizonte por la línea recta de un páramo.

El juego de los movimientos puede parecer caótico, sin embargo, necesitamos el caos para poder pensar el sistema. No hay identidad sin contraste, sin oposición. Pero al mismo tiempo, para el investigador, ya sea científico o artista, el caos se simplemente un sistema todavía no descubierto.

Con una inquietud aún difícilmente controlada, y con un equilibrio a veces muy precario, Rufo me pare que trata de buscar el sistema en el caos. Pero no se centra en la estructura sino en el proceso, en el movimiento.

¿No queda la esencia de la vida, aunque ésta sea estructurada en múltiples niveles, precisamente en proceso, crecimiento, metabolismo?

Su búsqueda, su expresión en este plan no es cerebral ni refinado. Es orgánico, vegetal. Es célula, fruta, clima, intestinos, vida microscópica, vida fetal. Es visceral.

Pero también trata de ser cósmico, captar el movimiento del universo, ser muy espacial.

Hasta la naturaleza muerta está recogida en esta dinámica básica de la existencia. No hace falta una presencia humana para que se continúe el metabolismo del universo. No es precisa esta presencia para que estos colores sean ruidosos. El hombre se cree actor principal del universo. Pero se equivoca. El hombre piensa que la ausencia de su voz instaura el silencio. Pero se equivoca.

Estas naturalezas muertas lo testifican.

Koen Van Brabant (*)

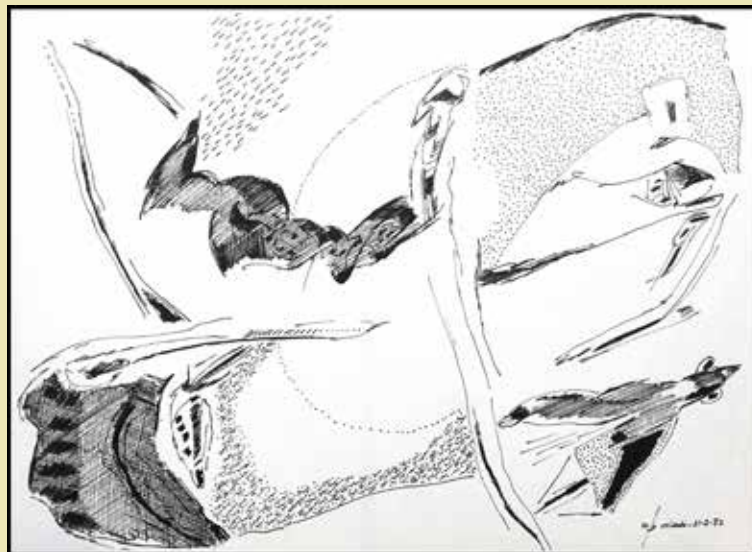
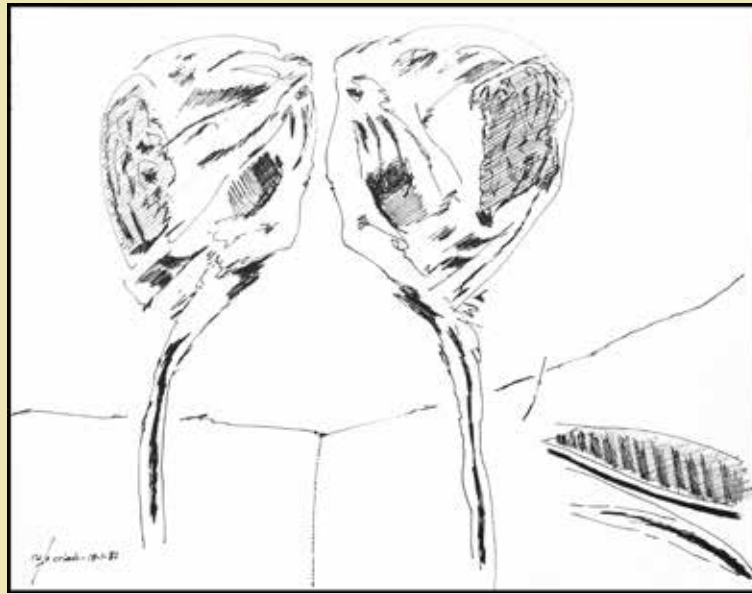
Octubre, 1986

Texto publicado en la Hoja-Cartel de la exposición de Rufo Criado en Espacio A Ua Crag de Aranda de Duero en noviembre-diciembre de 1986

(*) Sociólogo belga. Colaboró con A Ua Crag en los años ochenta del siglo pasado.

17/ *Sin título*. 1982. Tinta china sobre papel. 24,5x31 cm. cada una

La mujer de Loth. 1983. Acrílico sobre lienzo. 195x130 cm | 21

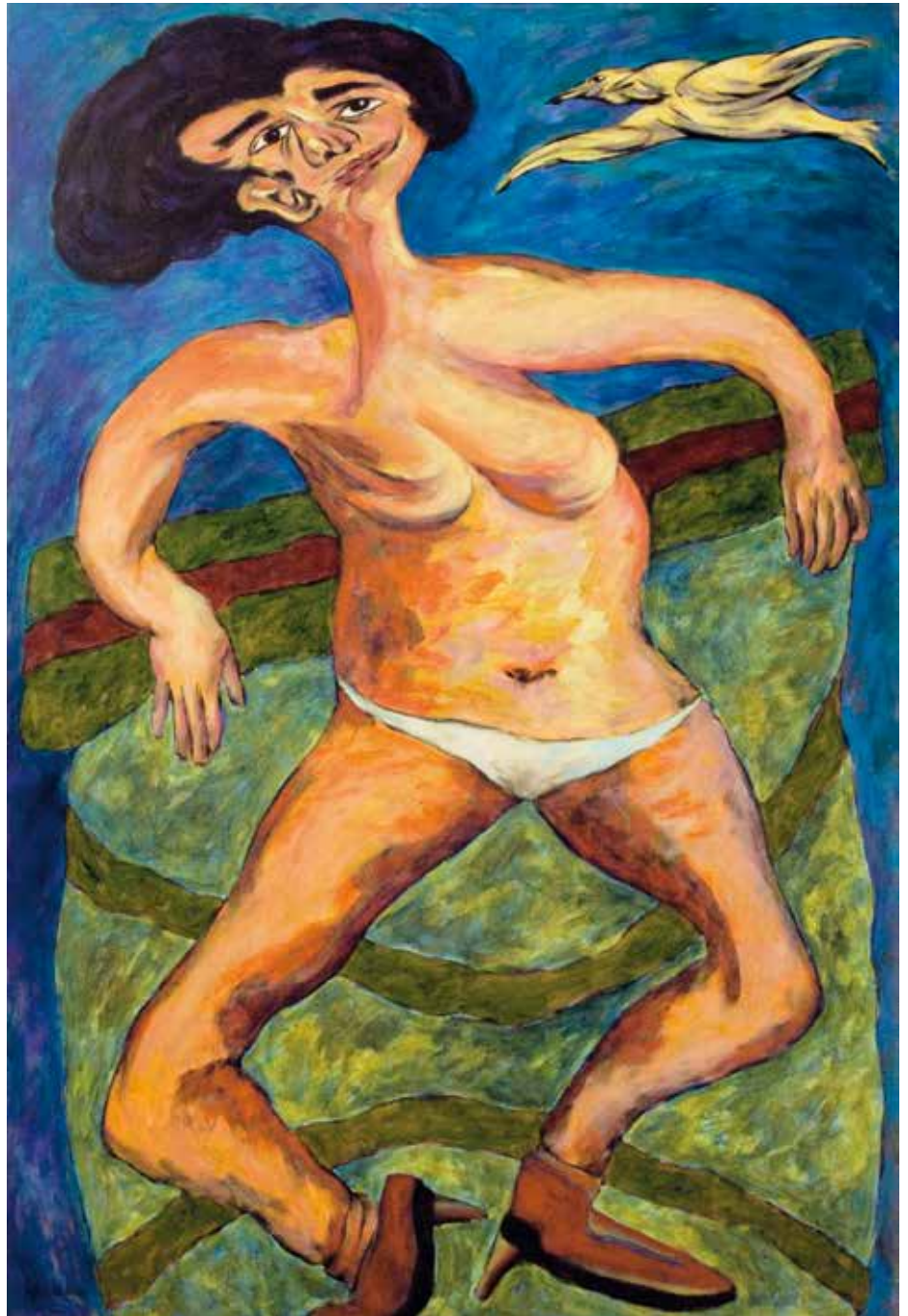
Tenía que haber ocurrido. 1983. Acrílico sobre madera. 180x244 cm. (díptico) | 23

Pareja con pájaro, flor y cebolla. 1983. Acrílico sobre madera. 180x122 cm | 25

Niño y ave rapaz. 1984. Acrílico sobre madera. 75x60 cm

La tetera. 1984. Acrílico sobre madera. 75x60 cm | 31

Triángulo de un sueño. 1984. Acrílico sobre madera. 180x122 cm | 33

Arriba: *Sin título*. 1985. 22x32 cm. *Bien acompañado*. 1984. 32x44 cm. Tintas acuareladas sobre papel
Abajo: *Sin título*. 1985. 22x32 cm. *Aquel sueño*. 1984. 32x44 cm. Tintas acuareladas sobre papel

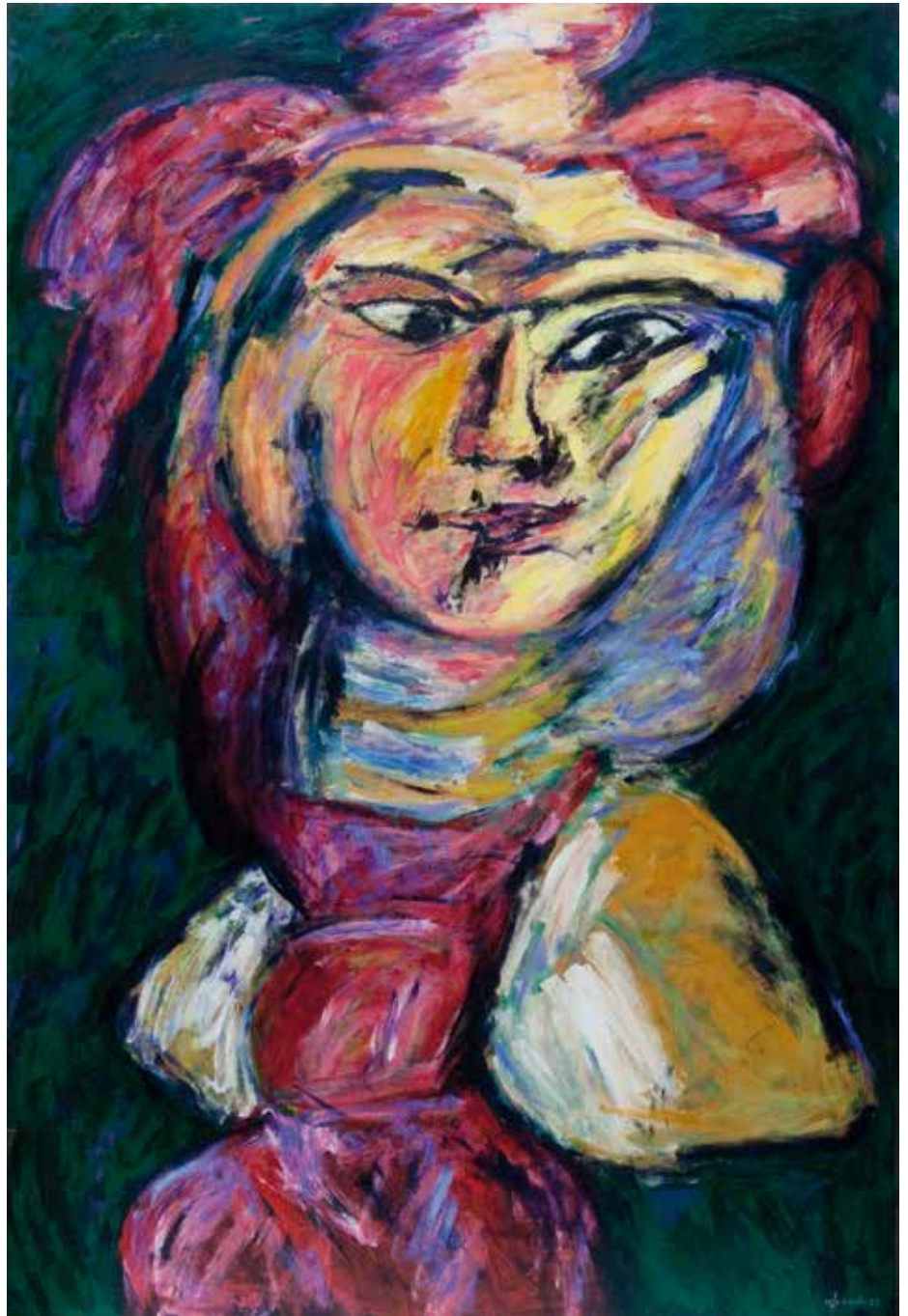

Sin título. 1985. Lápiz sobre papel. 34x50 cm

Sin título. 1985. Lápiz sobre papel. 34x50 cm

S.T. (*Menina*). 1985. Acrílico sobre madera. 180x122 cm. Colección particular | 39

Nacido en Aranda de Duero en 1952, Rufo Criado es un artista de formación autodidacta.

Miembro fundador, en 1985, de A UA CRAG Colectivo de Acción Artística y Espacio Alternativo, del que formó parte hasta 1994, realizando en este intervalo múltiples proyectos nacionales e internacionales de grupo en España, Francia, Alemania y Holanda. Este período supone una importante evolución de su obra, sobre todo a través de las propuestas elaboradas “in situ” que le empujan a desarrollos secuenciados y a la incorporación de las tres dimensiones en muchos de sus trabajos.

Las exposiciones de carácter institucional “Paisajes de la racionalidad. 1990-2000” -realizada el año 2001 en la Sala Amós Salvador de Logroño-, unida a “Cristal metálico (Púrpura)” -exposición itinerante organizada por la Junta de Castilla y León-, conforman una síntesis de los trabajos elaborados en esa dirección durante una década.

En 1994 comienza a trabajar con la Galería AELE-Evelyn Botella de Madrid con la que realizó varias exposiciones individuales, además de participar en varias ediciones de Ferias internacionales de Arte como ARCO y ART COLOGNE (Colonia, Alemania). También significativas durante este período son las exposiciones con Janus Avivson Gallery en Londres, París y Nueva York (1997-1999), así como con la Galería Adriana Schmidt de Stuttgart (Alemania) en 1999.

Sus cajas de luz se muestran por primera vez en 2003 en la Galería Evelyn Botella y en exposiciones posteriores en La Galería Minimal de Oporto (Portugal) en 2004, y la Galería La Nave de Valencia en 2006, donde el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, adquiere 3 cajas de luz para su Colección.

La exposición “El puente de la visión” que organizó el Museo de Bellas Artes de Santander en otoño de 2007 daba cuenta de las interesantes aportaciones de las obras de Rufo Criado, desde planteamientos digitales, al campo de la pintura.

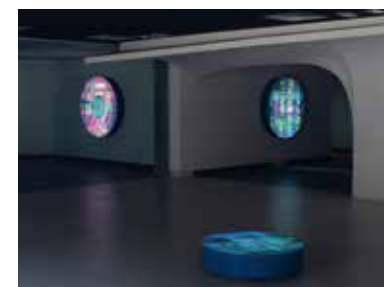
Otro de los proyectos destacables fue “Ojos de Agua”, exposición itinerante entre 2007 y 2009 por Palermo, Nápoles, Varsovia, Nueva Delhi y Tokio, organizada por el Instituto Cervantes.

En 2010 expone en el CAB de Burgos la propuesta “En la distancia verde”. Por primera vez muestra junto a pinturas de grandes formatos un conjunto de fotografías, dos lonas retroiluminadas y dos proyecciones en soporte DVD. Este mismo año recibe el encargo para intervenir en los 6 grandes ventanales del Centro de Creación Musical Hangar de Burgos.

En 2011 lleva a cabo un proyecto especial en su trayectoria. Bajo el título “Treinta y tres lágrimas de silencio”, realiza una intervención específica en la Capilla de los Condes de Fuensaldaña del Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde plantea un diálogo de carácter iconográfico entre el pasado y el presente de marcado carácter espiritual.

Abadía de Arthous. Francia. 1991

Instituto Cervantes. Nueva Delhi. 2009

Museo Patio Herreriano. Valladolid. 2011

Centro de Arte Alcobendas. 2014

La Sala Rekalde de Bilbao muestra en 2012 , comisariada por Alicia Fernández, una revisión de sus trabajos centrados en la temática del agua bajo el título, "Sonidos de agua".

Este mismo año realiza una nueva exposición en la Galería Evelyn Botella de Madrid: "Abril 2012" . Son una serie de obras de carácter formalista relacionadas con paisajes del entorno más cercano a su estudio en Milagros (Burgos).

Inicia un nuevo proyecto vinculado al uso de la geometría aplicada al arte ornamental por parte de otras culturas, fundamentalmente la islámica. Los resultados se muestran en la exposición "Contrapuntos ornamentales" que realiza en 2014 en el Centro de Arte Alcobendas, Madrid.

El Museo de Burgos le invita a realizar una intervención en sus salas temporales relacionada con la mística, con motivo de la celebración en 2015 del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. Con el título "Cristal interior (la herida)" la propuesta se compone de una serie de lonas impresas de grandes formatos, pinturas, y variaciones digitales en torno a fragmentos de algunas obras de la colección del Museo.

Continúa desarrollando el proyecto ornamental a través de las siguientes exposiciones:: "Ornamentales. Aproximaciones". Año 2016. Galería El Pacto Invisible. Málaga y "Ornamentales. Derivas". Año 2017. Galería Juan Silió. Santander.

En 2017 presenta un proyecto de exposición al Museo de Zamora relacionado con el mosaico romano perteneciente a la colección permanente, claramente relacionado con las obras ornamentales en las que continúa trabajando. Las obras resultantes se exhiben en el citado Museo en 2018 con el título "Mosaico romano: 13 variaciones". En línea con este tipo de trabajos específicos realiza en el Arco de Santa María de Burgos la muestra "Sobre-escrituras" durante el verano de 2020, dialogando con las yeserías y el artesanado mudéjares.

Entre 2019 y 2021 participa en las dos fases de la propuesta "Yacimiento. 12 proyectos de artistas / 12 visiones" en el CAREX de Atapuerca y en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. En 2022 acaba de clausurar su última exposición "Laberíntico" en la Galería Juan Silió de Santander.

Destacaremos que obras suyas forman parte de Museos y Colecciones como ARTIUM de Vitoria, IVAM de Valencia, MUSAC de León , Museo Unión Fenosa de La Coruña, Museo de Bellas Artes de Santander, Museo de Burgos, Calcografía Nacional de Madrid, Centro de Arte Alcobendas, Colección CAB de Burgos-CaixaBank, Fundación Coca-Cola, Colección Fundación CajaMadrid, etc.

Su trabajo fue seleccionado para formar parte de la publicación "100 artistas españoles" de EXIT Publicaciones, y del archivo ADACYL del MUSAC de León.

Más información puede consultarse en su página web: www.rufocriado.com

La Herida. Museo de Burgos. 2015

Sobre-escrituras. Arco Santa María. 2020

Yacimiento. Museo Evoluc. Humana. 2021

Galería Juan Silió. Santander. 2022

MUSEO DE BURGOS
C/ Miranda, 13
09002 Burgos
Teléfono 947 265 875

EXPOSICIÓN

RUFO CRIADO

Obras 1982-1986

Fechas: Noviembre 2022 - Febrero 2023

CATÁLOGO

Textos: Museo de Burgos, Antonio L. Bouza, P. Armentia, Koen Van Brabant.
Diseño, maquetación (en colaboración con Javier Abril) y fotografías: Rufo Criado
Impresión: Imprenta AMÁBAR SL. Burgos
Depósito Legal:

Montaje: Julián Valle y Gerardo Rubia

Imagen cubierta: *Tenía que haber ocurrido*. Fragmento.1983. Acrílico sobre madera. 180x244 cm
Imagen página 1: *S.T. (Menina)*. Fragmento. 1985. Acrílico sobre madera. 180x122 cm.
Imagen página 2: *El paseo*. Fragmento.1984. Acrílico sobre madera. 180x122 cm.

Quiero mostrar mi agradecimiento a Marta Negro, Luis Araus, Fundación Caja de Burgos, Óscar M. Martínez, Galería Mainel de Burgos (Luis Sáez, Menchu y José Luis), Antonio L. Bouza, P. Armentia, Koen Van Brabant, Javier Abril, Julián Valle, Gerardo Rubia, Galería Juan Silió, así como a todo el personal del Museo de Burgos.

MUSEO DE
BURGOS

**Junta de
Castilla y León**

EDITADO CON LA
COLABORACIÓN DE

CAJADEBURGOS
FUNDACIÓN

MUSEO DE
BURGOS

Junta de
Castilla y León

EDITADO CON LA
COLABORACIÓN DE

CAJADEBURGOS
FUNDACIÓN