

Jose Cháfer

Cuerpo y Alma

En esta exposición Cháfer una vez más, se sumerge en uno de los elementos formales que más llaman su atención desde el inicio de su carrera como escultor: las curvas, líneas continuas que cambian constantemente de dirección.

Las curvas no solo protagonizan el resultado final de las obras del escultor, sino que también son un pilar fundamental en el proceso a través del cual llega a ellas. Para Cháfer las curvas le permiten jugar y experimentar con posibilidades infinitas, y le hacen sentirse conectado de forma muy directa con su lado más intuitivo e inconsciente, dimensión desde la que realiza gran parte de sus esculturas.

Las curvas se convierten por lo tanto en un elemento de belleza especial en sus obras, porque a través de ellas consigue acceder a su propia esencia y de esta manera, expresarla posteriormente en sus obras para poder compartirla.

Cháfer, amante de la naturaleza y de los fenómenos que en ella surgen, reflexiona a través de lo que observa y comprende que el universo es un lugar en el que todo está conectado y al mismo tiempo en permanente movimiento y evolución.

Estos tres elementos fundamentales para él: conexión, movimiento y evolución, son los que le llevan a realizar sus primeras obras, y las que le llevan a indagar y profundizar en algo que para él tiene un valor muy especial en su día a día: el origen, la raíz, la esencia, lo que para él reside en el alma de cada persona.

En esta exposición monográfica Cháfer presenta una selección de piezas inéditas, en su mayoría piezas únicas realizadas a través de talla directa, en madera, piedra y bronce. En esta ocasión hace una atrevida selección de materiales naturales que no había trabajado en profundidad hasta el momento, apostando por opciones como el nogal o álamo negro en el caso de la madera; y el calatorao en el caso de la piedra.

Además, presenta varias esculturas de gran formato, tanto en bronce como en madera.

Cháfer quiere compartir lo que para él ha significado una evolución a nivel técnico, ya que partiendo de esculturas basadas en el estudio de los recorridos y los vacíos; ahora indaga sobre conceptos como la masa y las tensiones que se generan a nivel de superficie en las diferentes piezas, tensiones logradas a través de la unión de la masa entre las diferentes artistas que componen la escultura.

Cháfer siente también la necesidad de compartir una parte conceptual de su trabajo. Para el escultor, cada una de las nuevas piezas que pueden verse en esta muestra no serían posibles si no hubiera trabajado las anteriores. Las esculturas protagonizadas por los recorridos infinitos, se han convertido en el alma de su trabajo, y en la esencia a partir de la cual poder seguir evolucionando. A partir de esta alma que Cháfer vincula con la ligereza, la volatilidad, la infinidad y la eternidad; va un paso más allá, proporcionándole ahora a sus piezas lo que él considera "una piel" que le permite dotar de cuerpo a esas almas. Un cuerpo que el escultor vincula con conceptos como la solidez, lo terrenal, lo mortal.

En esta muestra Cháfer decide exponerse a nivel técnico, ya que su mayor reto ha sido comprender la parte inversa de sus piezas para seguir avanzando en su estudio; y a nivel conceptual, ya que se trata de una exposición muy íntima para el escultor, en la que decide compartir un concepto basado en una creencia muy personal "sin alma, no hay cuerpo".

En Madrid, abril 2023,

Jose Cháfer

VALORES PRINCIPALES EN SU TRABAJO

1. BELLEZA

Para Cháfer la belleza se encuentra en la esencia, en la parte más profunda e íntima. En esa parte a la que solo se puede acceder con dedicación y sensibilidad. Esa parte que la mayoría de veces es invisible a los ojos y que solo se percibe cuando agudizas todos tus sentidos. Cháfer encuentra belleza en la armonía y el equilibrio, en la sutileza y elegancia, pero también en la espontaneidad y brutalidad, en lo molesto y en lo incómodo, en el error y en el obstáculo.

Cháfer observa la belleza en su día a día, dedicándole tiempo, admirándola y disfrutándola.

Para él la naturaleza tiene un poder enorme, por un lado, porque estar en ella le permite conectar consigo mismo, y, por otro lado, porque en ella es capaz de encontrar esa belleza constantemente, lo que hace que al mismo tiempo se convierta en una gran fuente de inspiración para él.

Conseguir belleza en cada una de sus piezas en un reto permanente en su trabajo, y construir con sus manos en lo que le permite alcanzarlo. Con sus manos es capaz de conectar su propia esencia y con la esencia de los materiales con los que trabaja, y a partir de esta conexión, construir y materializar la belleza que él percibe en su día a día.

2. VERDAD

Jose admira y disfruta con la verdad, entendiendo la verdad como lo REAL. Para él lo real es aquello que se muestra tal y como es, que no intenta parecer una cosa siendo realmente otra.

El trabajo con los materiales naturales le dan la oportunidad de trabajar con algo real, ya que según está en contacto con ellos, éstos le van contando parte de su historia de vida, de su

crecimiento y evolución, de su contexto, de sus orígenes; y esto es algo que a Cháfer le fascina. Por este motivo, Cháfer es amante de los nudos y las vetas de la madera, de las grietas de las piedras, de las cicatrices de la piel, de las arrugas, de las muestras que evidencian el paso del tiempo...porque todo eso forma parte de quiénes somos y lo que hemos vivido.

3. PUREZA

Para Cháfer la pureza de las cosas está relacionada con las raíces, con los orígenes. Éstos nos ayudan a comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Son un anclaje en la vida que nos permite recordar quiénes somos. Para Cháfer la pureza se encuentra en el crepitar de la madera al quemarse, en el frío de las piedras al tocarlas con las manos, en el olor de los granos de café al molerse, en el movimiento de los animales al desplazarse, en la brutalidad de los materiales naturales...

Para Cháfer esta pureza está directamente relacionada con lo real, y por tanto con la esencia, y con la belleza, todos ellos elementos fundamentales en su proyecto de vida.

4. EQUILIBRIO

Jose considera que el equilibrio es uno de los factores imprescindibles que le lleva a alcanzar la armonía visual. Buscar el equilibrio en sus obras, le aporta sentido a lo que hace.

Cháfer desde niño disfruta haciendo cosas con las manos, pudiendo materializar ese equilibrio que la naturaleza nos muestra, y alcanzando esa armonía en sus esculturas. En su día a día, se encuentra en una permanente búsqueda del equilibrio, tanto en su faceta profesional como personal, ya que alcanzarlo le permite llegar a un estado de armonía del que disfruta y en el que se siente tremendamente a gusto.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE INVESTIGA

EL MOVIMIENTO Y TRABAJO CON LAS MANOS

Cháfer siente desde niño, gran interés por construir con las manos, y es que a través de ellas logra, no solo materializar piezas, si no que es capaz de expresar una parte muy profunda de él, de su esencia y de cómo ve el mundo. A través del trabajo con las manos y el continuo movimiento, Cháfer dispone de un lenguaje perfecto para compartir cómo siente y percibe la realidad.

VACÍO Y MASA

La curiosidad permanente por entender cómo funciona todo lo que nos rodea, y cuáles son los mecanismos y operativa que hay detrás de cada proceso, es una de las cosas que más caracteriza a Cháfer. Desde que comenzó sus estudios en BBAA, empezó a satisfacer esta necesidad a través del estudio de la técnica y los materiales, poniendo a prueba todas las propiedades específicas de cada material, y desafiando muchas veces incluso aquello que aparentemente podía parecer imposible. Esta curiosidad, el gusto por la técnica y los procesos, es lo que han hecho que Cháfer no deje de investigar entorno a los vacíos y las masas, ya que esta investigación le permite estar en un permanente estado de aprendizaje sobre los materiales, cómo funcionan, cuáles son sus límites, cuáles son sus fortalezas y debilidades, etc.

CONEXIONES

Jose se siente profundamente conectado con las formas que materializa en cada una de sus esculturas. En 2012 comenzó a jugar realizando esculturas cuya lectura es infinita, y cuyos recorridos, de una manera o de otra, siempre están conectados, y desde ese momento encontró en sus piezas una vía de expresión libre de una de sus máximas creencias: todo está conectado.

LUZ Y SOMBRA

En esa permanente búsqueda por entender cómo funcionan las cosas y descubrir así más sobre el mundo, Cháfer cuestiona gran cantidad de las cosas que observa, y profundiza para encontrar, o más bien, para dejarse sorprender por aquello que en un primer momento no es evidente.

Cháfer admira la importancia de la luz, y el poder de ésta para influir en cómo vemos un determinado objeto o fenómeno o incluso en cómo nos sentimos en un determinado espacio; pero a partir del estudio de la luz, descubre también el gran poder de la sombra, y juega, juega con la sombra porque ésta es capaz de absorber la energía que le otorga la luz para ofrecer su mejor versión. Para Cháfer las sombras tienen una belleza sutil y delicada, una belleza elegante que completan la fuerza de la obra.

SERIE CURVADA XXXV

Pieza única
Madera de fresno
216 x 120 x 85 cm

GRAN PALOMA

Pieza única
Madera de cedro rojo
115 x 95 x 80 cm

**GRAN VACÍO
PIELES**

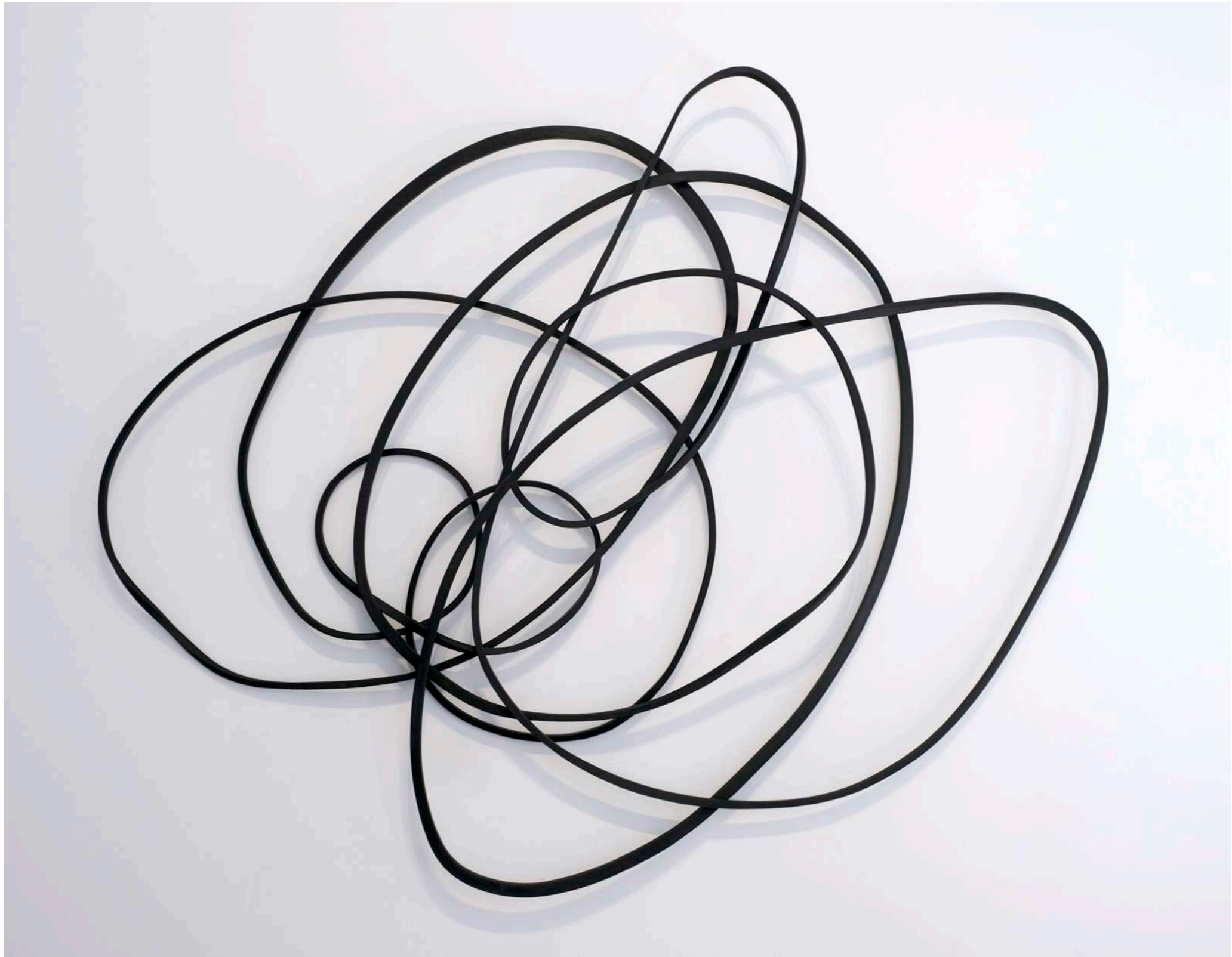
Pieza única
Madera de quebracho
27 x 24 x 22 cm

SUSPIRO MARINO
PIELÉS

Pieza única
Madera de álamo negro
139 x 42 x 40 cm

TRAZOS SUPERPUESTA

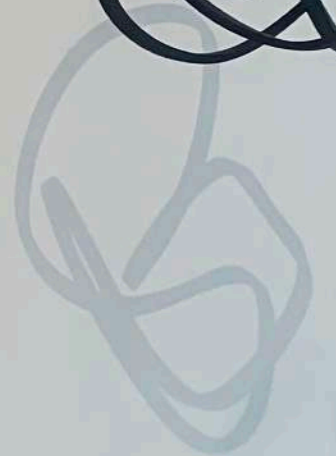
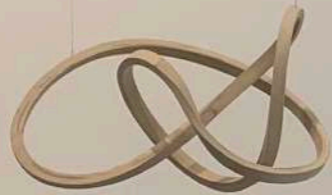
Pieza única
Madera de fresno teñida de negro
210 x 250 x 20 cm

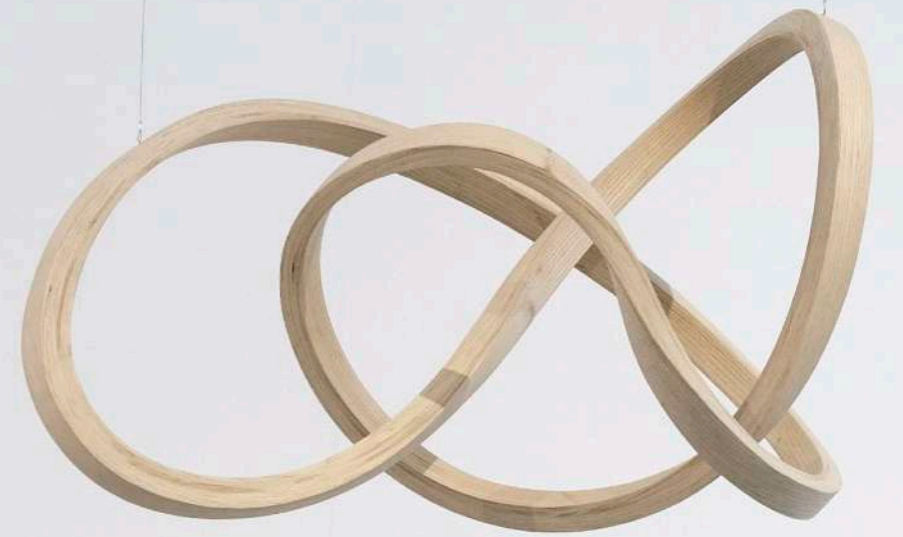

AVA

Pieza única
Alabastro blanco
28 x 23 x 14 cm

COLECCIÓN CURVADA XXXI

Pieza única
Madera de fresno
47 x 51 x 71 cm

LA PRIMERA PIEL

Pieza única
Calatorao
47 x 51 x 71 cm

Fotografía de Jesús García Martínez-Albelda

**SIN IDENTIDAD I
PIELS**

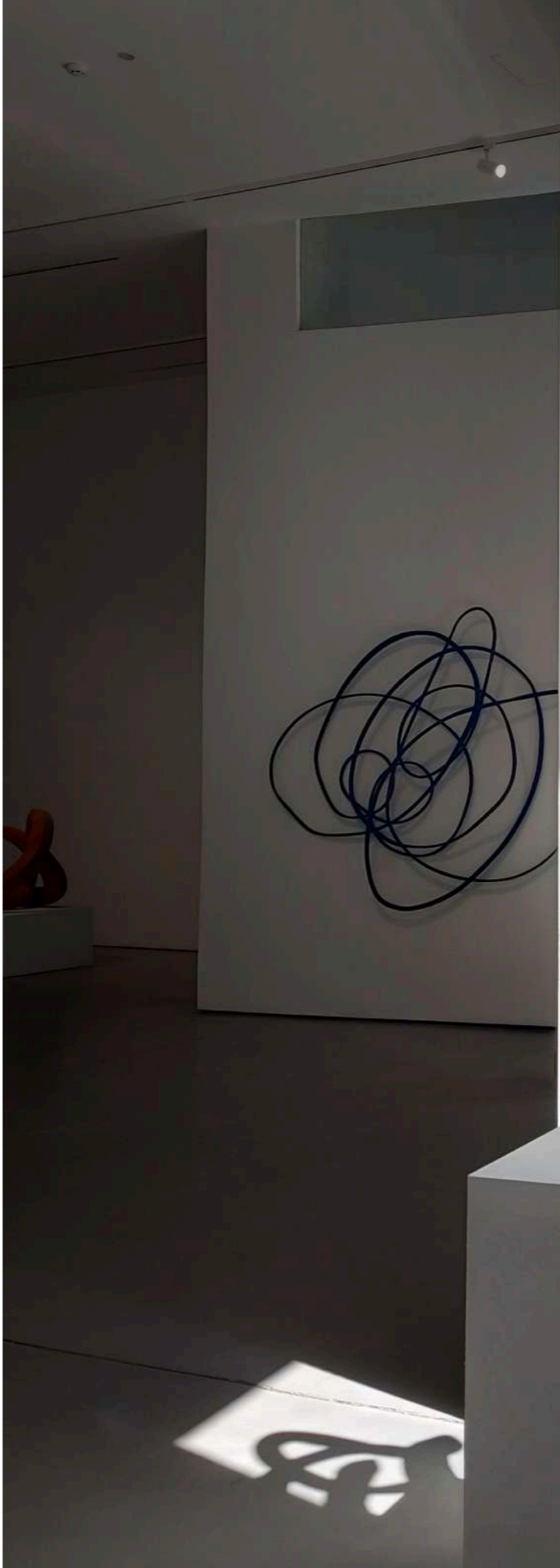
Pieza única
Madera de álamo negro
61 x 48 x 61 cm

SIN IDENTIDAD I

Pieza única
Madera de fresno teñida de negro
60 x 65 x 47 cm

SIN IDENTIDAD II

Pieza única
Madera de fresno curvada
105 x 63 x 65 cm

**SIN IDENTIDAD II
PIELES**

Pieza única
Madera de álamo negro
94 x 68 x 47 cm

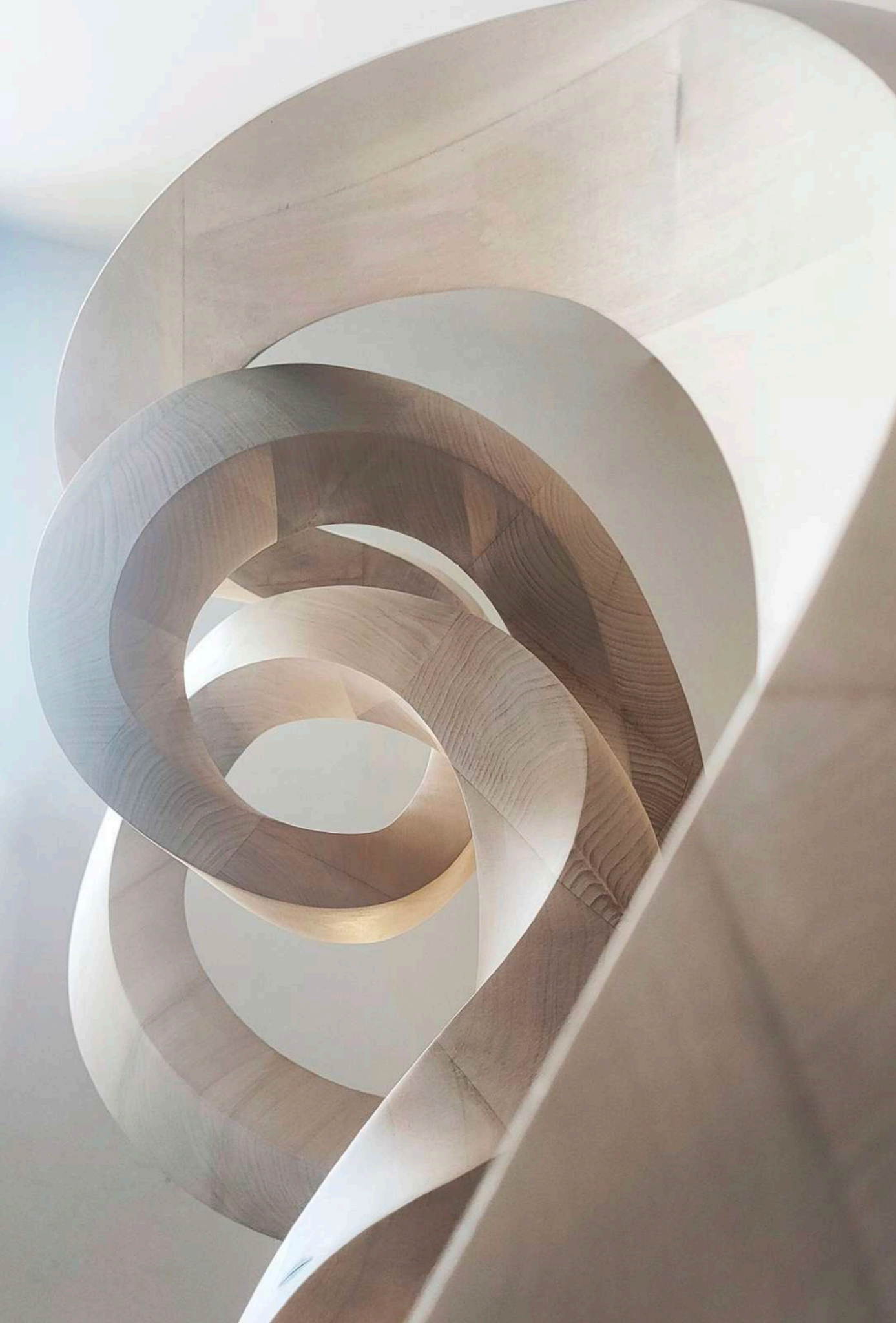

SEVILLA

Pieza única
Madera de tilo
99 x 58 x 38 cm

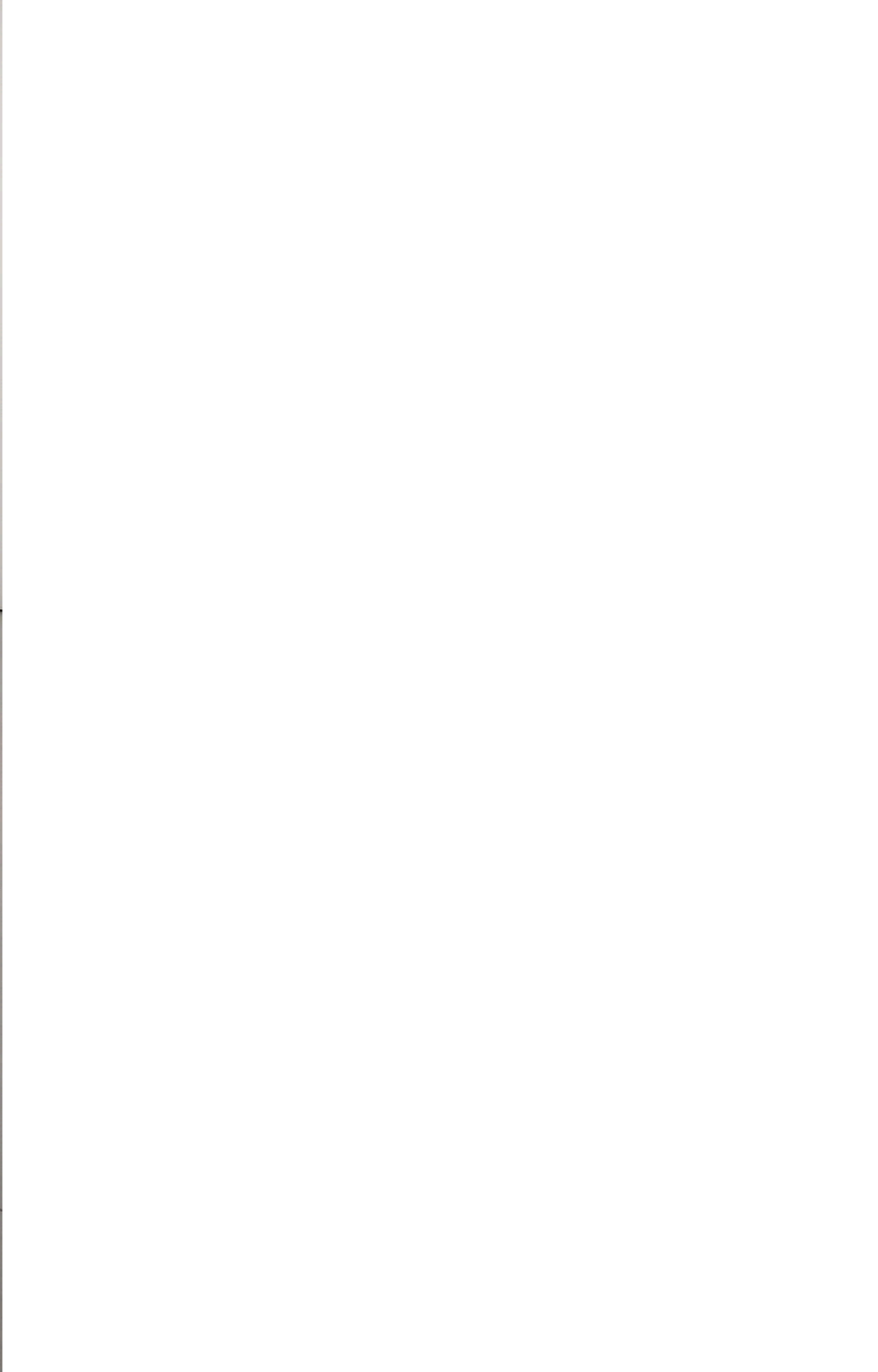

**SEVILLA
PIELES**

Pieza única
Madera de tilo
100 x 56 x 42 cm

ARABESQUE

Pieza única
Madera de nogal
62 x 33 x 39 cm

ARABESQUE PIELES

Pieza única
Madera de álamo negro
62 x 33 x 39 cm

EL TENDIDO DE MIS ABUELOS
PIELES

Madera de poplar europeo
92 x 33 x 53 cm

EL TENDIDO DE MIS ABUELOS

Ed. 1/4
Madera de abedul
88 x 60 x 34 cm

**HORIZONTE OLVIDADO
PIELES**

Pieza única
Alabastro blanco
55 x 26 x 20,5 cm

HORIZONTE OLVIDADO

Ed. 1/5
Bronce patinado
55 x 26 x 20,5 cm

**PLANETA
PIELES**

Pieza única
Madera de nogal en talla directa
61 x 32 x 21 cm

PLANETA

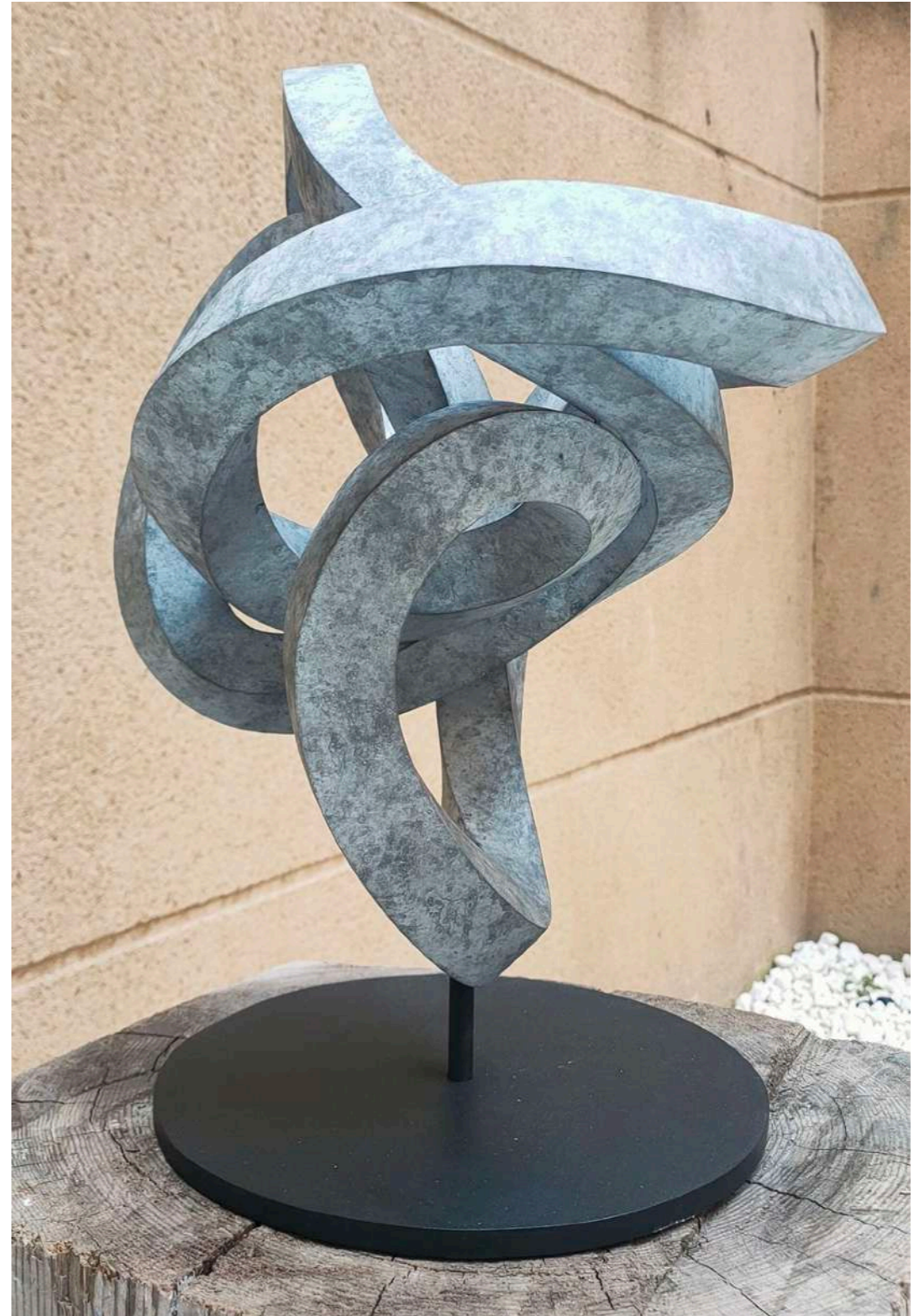
Ed. 1/4
Madera de abedul
61 x 32 x 21 cm

MI RECUERDO DE UN TULIPÁN

Pieza única
Bronce patinado
170 x 115 x 103 cm

COLAPSO II

Pieza única
Bronce patinado
40 x 28 x 28 cm

ESTUDIO SERIE CURVADA XXX

Pieza única
Bronce patinado
39 x 23 x 16 cm

ESTUDIO SERIE CURVADA XVIII

Pieza única
Bronce patinado
39 x 13 x 12 cm

ESTUDIO DE RECUERDO DE UN TULIPÁN

Pieza única
Bronce patinado
31 x 28 x 28 cm

SERIE CURVADA XXXIV

Pieza única
Madera de fresno
206 x 120 x 165 cm

SERIE CURVADA XX

Pieza única
Madera de fresno teñida de negro
192 x 60 x 55 cm

SERIE CURVADA IV

Pieza única
Madera de fresno
138 x 75 x 70 cm

TRAZOS XII

Pieza única
Madera de fresno
63 x 64 cm

TRAZOS XIII

Pieza única
Madera de fresno
60 x 76 cm

TRAZOS XIV

Pieza única
Madera de fresno
66 x 65 cm

TRAZOS XI

Pieza única
Madera de fresno
81 x 72 cm

Breve Biografía:

Jose Cháfer (Madrid, 1991) estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en la rama de escultura. Encontró su pasión por trabajar con las manos desde niño y fue en la universidad cuando encontró su fuente de inspiración en los materiales y en la propia naturaleza. Ha sido capaz de evolucionar personal y profesionalmente durante los últimos años hasta conseguir, a día de hoy, vivir íntegramente de aquello que le apasiona. Ha trabajado en importantes proyectos con Loewe o el nuevo Hotel Four Seasons de Madrid. Ha recibido el Premio para Residencia Artística en la Antártida y el Primer Premio Escultura Villa de Parla.

Exposiciones colectivas y ferias (selección)

- 2023 ARCO 23', Galería Álvaro Alcázar
- 2022 COMUNIDAD, Exposición colectiva con la Galería Álvaro Alcázar, Madrid
Feria de Arte Contemporáneo ESTAMPA, Galería Álvaro Alcázar
ARCO 22', Galería Álvaro Alcázar
- 2021 "Tienen madera", Exposición colectiva con la Galería Álvaro Alcázar, Madrid
Feria de Arte Contemporáneo ART MADRID, con Galería Marita Segovia, Palacio Cibeles, Madrid
Exposición colectiva "Cuatro x cuatro", con la Galería Aina Nowack, Madrid.
Pop up con la Galería Álvaro Alcázar, El Viso, Madrid
Feria de Arte Contemporáneo ESTAMPA, con Galería Marita Segovia, Ifema, Madrid
- 2020 55 Exposición Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, Casa de las Vacas del Parque del Buen Retiro, Madrid
Feria de Arte Contemporáneo ART MADRID, con Galería Marita Segovia, Palacio Cibeles, Madrid.
- 2019 Feria de Antigüedades, galerías de arte y coleccionismo ALMONEDA, con Galería Marita Segovia, Ifema, Madrid.
Feria de Arte Contemporáneo ESTAMPA, con Galería Marita Segovia, Ifema, Madrid.
Exposición colectiva en Lanzarote Art Gallery, Lanzarote, Canarias.
Feria de Arte Contemporáneo, con Galería Flecha, Madrid.
- 2018 Feria de Antigüedades, galerías de arte y coleccionismo ALMONEDA, con Galería Marita Segovia, Ifema, Madrid.
Stockholm Art Fair. Affordable Art Fair, con Retrospect Galleries, Estocolmo, Suecia.
Hamburg Art Fair, Affordable Art Fair, con Retrospect Galleries, Hamburgo, Alemania.
Feria de Arte Contemporáneo, con Galería Flecha, Getxo.
- 2017 "Sur Espiral Polar. Arte en Antártida", Sala de exposiciones Facultad Bellas Artes, UCM, Madrid
- 2016 Arte en Antártida, Centro Cultural Galileo, Madrid.
- 2014 50 Certamen nacional de pintura y escultura. Círculo de Bellas Artes, Pozoblanco, Córdoba.
Fondos de la Universidad Complutense de XXXV Edición de pintura y escultura Villa de Ayllón, Segovia.
"Itinerarios 2", Sala de exposiciones de la facultad de Bellas Artes de la UCM, Madrid
"Itinerarios", Escuela de Arte Francisco Alcántara, Madrid.
- 2013 "Fresh Art Project", Centro Cultural de Torreldones, Madrid.
- 2010 "Camuflaje", Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, Madrid.

Exposiciones individuales:

- 2023 Cuerpo y Alma en Galería Alvaro Alcázar, Madrid
2018 "Ciclo Eterno", Galería Materna y Herencia, Madrid.

Colecciones:

- JP Morgan Chase, Madrid
Hotel Four Seasons, Madrid
Colección Fundación NUMEN, Madrid.
Obra escultórica en Excmo. Ayuntamiento de Ayllón, Segovia.

Galería Álvaro Alcázar S.L.

B-83916163
Ferrer del Río,5
28028, Madrid

galeria@galeriaalvaroalcazar.com | carmen@galeriaalvaroalcazar.com
+ 34 91 342 8108 | +34 690879041

www.galeriaalvaroalcazar.com