

A window on the sea

Cristina Guzmán Traver

“The sea has always been there as synonym of liberty, of demand and of life, it has always reminded us that the space is infinite, that the freedom is total and that we have to continue fighting for our dreams, utopias and everything that’s worth fighting for, without resigning ourselves or surrendering in front of a society every time more unfamiliar to its own reality.”

Texts: Antonio Mateo Montañés

A window on the sea

The sculptress from Aldaia, Cristina Guzmán, brings us with her work to a pure world, not unfamiliar to its injustices and problems. Engaged in the society in which she lives, she raises subjects, questions, doubts, feelings and, above all, hopes. In love with the city, but always conscious of her human component in front of an unfair, unequal and speculative reality, she prefers to create cities with sculptural sceneries, in which the society can enjoy each small corner, with no difference between classes and neighborhoods.

A window on the sea

Her works are windows that talk by themselves and are at the same time a symptom of feasible desires. She still thinks that a better world is possible and she tries to show it in her artistic production. There is no minor subject for her, no demand without answer; the shapes that she forges emerge from her hands in direct contact with the materials, she tries to transmit in the execution of her work her states of mind.

A window on the sea

A window on the sea

The creative process of this sculptress starts from the moment in which she decides which material she is going to work on. Cristina Guzmán creates the materials with which she expresses herself. She is aware that the same sensations are not transmitted with the smooth surface of a porcelain than with the roughness of a refractory. Besides choosing the clay, material with which she establishes the creative dialog, she takes into account the behavior of the matter during its utilization and the conditions in which she has to reach the final process.

A window on the sea

While she creates, she is an artist who tries to calculate the formulas of her soils and enamels as a means of expression, and that might be why she doesn't cease to experiment with new techniques and materials; in the same way she continues to search in herself feelings, shouts and desires that she wants to express through her works.

A window on the sea

The technical knowledge is essential to the seeking of one's own language. The technique can be learned, but it is not enough to make creations that, besides carrying the subjective concept of beauty, transmit us an idea, a content, as a last resort a goal. Guzmán manages this.

A window on the sea

Daughter of the Mediterranean world, she asserts this milieu as a style of life, of culture, and of society. Her works, which carry a clear component of the old world, send us to a primitive state of the human being always in contact with that Mediterranean sea which is present in all her works, which makes us free, fills us with hope, and impulses us to a utopist but fair world.

It's an artistic conception that seeks for rupture, in constant fight with the modern society that forgets all about its own human condition to surrender to growing dehumanization.

A window on the sea

In some of her works, she makes shapes that are totally closed in the difficult attempt to contain both the private and public dreams. Her works are static, as if they wanted to stop the time in a given moment, stop it in order to, once the dreams controlled, initiate it again in an act of liberation of these derams. It's, once more, a positioning and a social criticize, elements which are constant in the work of this artist.

A window on the sea

A window on the sea

But if we try to penetrate her work, they are not closed compositions; they just require from part of the spectator his collaboration, his complicity, in intent of penetrating this work in all the possible ways and try to draw the most possible conclusions. It's praised to the subjectivity of art and its interpretations. The different parts of these works are not included as components in a synthesis, and they lack that unity personified in the object; it must be the spectator who, through a contemplative job, elaborates that unity.

A window on the sea

A window on the sea

A window on the sea

Her work intends to auto-affirm her principles and the ones she wishes to all the society. Treating these sceneries in an elemental way (or even abstract, sad, severe, without any added color, only the brown of the earth and some little touches of white, color with which the facades of the Mediterranean basin towns keep being whitewashed), she organizes her own urban spaces maybe in a moment in which the artist needs to go back to her more pure origins, a moment of vital and artistic reflection.

A window on the sea

A window on the sea

She's a subjective sculptress, a sculptress of feelings; next to a perfect technical realization, she makes us go beyond the barrier of our senses and she brings us to the world of our memories. But not only with the aim of missing better times, more human times; it is not an art of resignation, it's an art of continual struggle, of demand; in sum of hope. Observing her sculptures produces the same sensations that opening a window to the sea and letting the breeze refresh our mind. It's an art that renews the view of the present sculpture with fresh air, combative, and above all hopeful.

A window on the sea

Formació

1970/1975 Centre d'Arts i Oficis d'Aldaia.

1988/89 Ministeri de Treball Delineant Industrial

1999/2002 Societat Cultural El Grau Taller de Ceràmica, València.

2003 Escola d'Art i Superior de Disseny, Castelló de la Plana, Taller dirigit per Steen Kepp.

2004 Espacio Cerámica, Gijón, curs dirigit per Gustavo Pérez i Vanni Gritti. Escola d'Art i Superior de Disseny, Castelló de la Plana Taller dirigit per Enric Mestre.

2005 Taller-Escola Ramon Fort, Llers (Girona) curs Coccions experimentals dirigit per Wally Hawes.

2007 Escola d'Art i Superior de Disseny, Castelló de la Plana, Seminari de porcellana dirigit per Maria Bofill.

Forma part del col·lectiu d'arts plàstiques de Benicàssim "Beni-Art" i el grup "Mans de Dona" a València.

Premis i distincions

2001 Premi Manuel Valdés Comunitat Valenciana d'Altura (Castelló de la Plana).

2002 Premi adquisició a la II Biennal Martí Royo de Altafulla (Tarragona).

2003 Programa de difusió de les Arts Plàstiques de la Excma. Diputació de València.

Seleccionada amb la modalitat d'Escultura.

2004 Premiada al VI Certamen d'Arts Plàstiques de la Fundació Vipren, Chiclana de la Frontera, Cadis. Programa de difusió de les Arts Plàstiques de la Excma. Diputació de València. modalitat Escultura.

Obres en col·leccions

Escultura ceràmica Xemeneia en la Fundació Bancaja de Sogorb (Castelló).

Obra, Atuellis negres a l'Ajuntament d'Altafulla (Tarragona).

Composició Pedrera en col·lecció privada.

Obra Enamorats en l'ONG Caravana por la Paz de Cadis.

Escultura Cova seductora a Chiclana (Cadis).

Composició Llibres (cinc elements) a l'Ajuntament de Paterna (València).

Paraula escrita en la Fundació Max Aub de Sogorb.

Escultura Ampolla habitable en la Fundació Bancaixa, Sogorb (Castelló).

Escultura Cap a l'horitzó a la Fundació Vipren de Chiclana (Cadis).

Obra Bessons a l'Ajuntament d'Altura (Castelló)

Exposicions individuals

MURPA, Museu de la Rajoleria, Paiporta (València).

Fundació Bancaixa, Casa Garcerán, Sogorb (Castelló).

Sala Claros dels Porxets, Sueca (València).

Coves de Batà, Paterna (València).

Sala Juan de Juanes de Bocarent (València).

Sala d'Exposicions de La Puebla de San Miguel (València).

Teatre Ideal, Torís (València).

II Edició d'Artalcora a l'Alcora (Castelló).

Centre de Canyada, Paterna (València).

A window on the sea

Exposicions col·lectives (cal destacar)

Centre Cultural Provincial Les Aules, Castelló de la Plana. Museu d'Escultura Jacinto Higuera Santisteban del Puerto (Jaén). Galeria Pictograma, Castelló de la Plana. Ajuntament d'Altafulla (Tarragona). Mercat Vell de Sitges (Barcelona). Centre Social de Quart (Girona). Sala de Exposicions Caja Duero, Palència. Sala de exposicions del Palau de Congressos, Peníscola (Castelló). Conselleria de Cultura, Castelló de la Plana. Teatre Municipal, Benicàssim (Castelló). Fundació Dávalos-Fletcher, Castelló de la Plana. Museu de Ceràmica de l'Alcora (Castelló). Museu González Orea, Andújar (Jaén). Fundació Díaz Caneja, Palència. Casa de la Cultura, Quart de Poblet (València). Centre d'Estudis del Jiloca, Calamocha (Terol). Sala d'Exposicions de la Caixa Rural Sant Isidre, Castelló de la Plana. Galeria Galàctica, Castelló de la Plana. Sala d'Exposicions Caja España, Palència. Palacio de Villardompardo, Jaén. Galeria Benarab, Castelló de la Plana. Sala d'Exposicions del Castell de Peníscola (Castelló). Museu del Mar, Santa Pola (Alacant). Museu de Gavà, Gavà (Barcelona). Sala d'Exposicions del Casino d'Alacant. Europ'Art, Ginebra-Suïssa. Galeria Alba Cabrera, València. Galeria Armas51, Toledo. Kunststart, Bolzano-Itàlia.

Seleccionada

2000 II Concurs d'Art Manuel Valdés d'Altura (Castelló).

2001 XXI Concurs de Ceràmica de Quart (Girona). V Premi Nacional de Ceràmica Ciutat de Castelló. III Concurs d'Art Manuel Valdés d'Altura (Castelló).

2002 VII Concurs Nacional de Ceràmica Ciudad de Valladolid, Valladolid. II Biennal Martí Royo d'Altafulla (Tarragona). XI Premi Nacional de Ceràmica Creativa Ciudad de Palencia, Palència. Premi d'Escultura, Nambroca (Toledo). VIII Biennal d'Escultura, Martos (Jaén). Certamen d'Arts Plàstiques José Lapayese Bruna, Calamocha (Terol). LIX Concurs Nacional d'Art José Camarón, Sogorb (Castelló). XIV Premi Caja de Jaén, Certamen 2002, Jaén. Premi d'Escultura Victorio Macho, Palència. VIII Biennal d'Escultura, Quart de Poblet (València). VI Premi Nacional de Ceràmica Ciutat de Castelló, Castelló de la Plana. XIX Concurs de Ceràmica, Móra la Nova (Tarragona). IV Certamen de Pintura i Escultura, Fundació Vipren, Chiclana (Cadis). Biennal Internacional d'Escultura Jacinto Higuera, Santisteban del Puerto (Jaén).

2003 XVII Concurs d'Escultura Pere Jou, Ajuntament de Sitges (Barcelona). XXIII Concurs Internacional de Ceràmica de l'Alcora (Castelló). XII Premi Nacional de Ceràmica Creativa Ciudad de Palencia Palència. LX Concurs Nacional d'Art José Camarón de Sogorb (Castelló). XX Concurs de Ceràmica, Móra la Nova (Tarragona). V Concurs d'Art Manuel Valdés d'Altura (Castelló). V Certamen de Pintura i Escultura, Fundació Vipren, Chiclana (Cadis). Concurs Anual d'Arts Plàstiques, modalitat ceràmica de Majadahonda (Madrid). XVI Concurs d'Arts Plàstiques Miguel González Sandoval de Lora del Río (Sevilla).

2004 IV Biennal Internacional el Bàsquet a les Belles Arts d'Alcobendas (Madrid). XVIII Concurs d'Escultura, Pere Jou, Ajuntament de Sitges (Barcelona). IX Biennal d'Escultura, Martos (Jaén). LXI Concurs Nacional d'Art José Camarón de Sogorb (Castelló). VI Concurs d'Art Manuel Valdés d'Altura (Castelló). XVI Premi Caja de Jaén, Certamen 2004, Jaén. XIII Premi Nacional de Ceràmica Creativa Ciudad de Palencia, Palència. VI Biennal Internacional d'Escultura Antonio González Orea d'Andújar (Jaén).

2005 VI Certamen de Pintura i Escultura, Fundació Vipren, Chiclana (Cadis). XIV Premi Nacional de Ceràmica Creativa Ciudad de Palencia, Palència. Biennal Internacional d'Escultura Jacinto Higuera, Santisteban del Puerto (Jaén). VII Concurs d'Art Manuel Valdés d'Altura (Castelló). LXII Concurs Nacional d'Art José Camarón de Sogorb (Castelló). Biennal de les Arts Plàstiques de Bunyol (València).

2006 IV Biennal Marí Royo d'Altafulla (Tarragona). VIII Certamen d'Arts Plàstiques de la Fundació Vipren, Chiclana (Cadis).

2007 XXVII Concurs Internacional de Ceràmica. l'Alcora (Castelló).

A window on the sea

A window on the sea

A window on the sea

www.cristinaguzman.com