

JUAN JAREÑO

Pensar en imágenes
DIFERENTES FORMAS

Obra gráfica

JUAN JAREÑO

Pensar en imágenes
DIFERENTES FORMAS

Obra gráfica

BV.

BEA VILLAMARÍN.

\ arte & coleccionismo

Pensar en imágenes es un proyecto creativo del diseñador gráfico Juan Jareño, presentado por primera vez en 2023, en el que muestra el lado más artístico y conceptual de su trabajo, ya sea previo a la definición de la pieza editada para un cliente o resultado de una necesidad de expresión íntima y personal.

Las veintidós imágenes que componen la exposición *Diferentes formas*, que se mostró en la Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto en el contexto del festival poético POEX, es una nueva serie de *Pensar en imágenes* con la que Juan Jareño ahonda en su método de trabajo y expone sus piezas más personales. Son imágenes, en su mayor parte al margen del trabajo comercial, resultado de la necesidad personal de expresar impactos emocionales surgidos de experiencias, noticias o sucesos.

Juan Jareño, tras más de treinta años de trabajo, cuenta con una consolidada carrera en el campo del diseño, reconocida con numerosos premios regionales, nacionales e internacionales (International Graphic Awards, Emporia, LAUS, Anuaría, MOTIVA o Asturias Diseña). El denominador común de su obra es la sólida cimentación en la idea o el concepto, la existencia de un porqué para todo, donde no queda espacio para lo decorativo o lo injustificado. Es el suyo un lenguaje gráfico que busca decir lo máximo con lo mínimo.

Poesía: Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje.

Poesía visual: Forma experimental de poesía no verbal en la que la imagen, el elemento plástico, en todas sus facetas, técnicas y soportes, predomina sobre el resto de los componentes.

El asociacionismo de objetos para construir imágenes es una de las muchas formas que existen de expresión creativa, especialmente frecuente en el diseño gráfico. Su resultado son reflexiones visuales que, mediante la ironía o el humor, buscan interrogar al espectador y cuestionar lo evidente. Es una forma de expresión, un lenguaje preciso, que aún a espontaneidad y aprendizaje.

Hablar de un «método» para llegar a estas imágenes supondría simplificar y mecanizar un proceso artístico que tiene en la precisión narrativa y visual de su resultado su máximo logro. Representar visualmente conceptos asociados se asemeja a una máquina de las llamadas «tragaperras»; cuando las imágenes seleccionadas para cada concepto que se quiere describir hacen línea es cuando el premio aparece.

Esta nueva serie de *Pensar en Imágenes* nos acerca a diferentes formas de sentir, de herir, de perder la cabeza o de enriquecerse (culturalmente); a diferentes formas de violencia, belleza, amor o discriminación. La mayoría de las obras expuestas son consecuencias de hechos, impactos sociales, necesidades de decir o contar, formas gráficas de liberar la angustia o cuestionamientos personales de algunas realidades. Esta autenticidad emocional explica la ausencia del color; en ellas se impone el qué se quiere contar. En la balanza de lo ético y lo estético no caben dudas sobre qué pesa más.

La acción de exponer implica exponerse. Nada nos aproxima tanto a la poesía como el ejercicio de la desnudez emocional. Esta exposición tiene mucho de autorretrato, de radiografía vital, con el riesgo que esto conlleva; mostrarse es peligroso, mostrarse vulnerable es suicida. Si vivimos rodeados de nuestras contradicciones, *Diferentes formas* supone identificarlas y reconocerlas y, en mi caso, el enfrentamiento de cómo soy o lo que hago a cómo creo que debería ser o cómo debería actuar.

Ignoro si soy lo que llaman un poeta visual, pero me reconozco afortunado porque, para bien o para mal, tengo entre manos una herramienta creativa que me permite expresarme.

Juan Jareño

Cántame al oído
2023

Creada para el Festival de Música Antigua de Gijón 2023, dedicado al canto vocal, esta imagen presenta un doble mensaje: habla sobre la necesidad de decir cosas hermosas, palabras bellas, de abrir la boca para aportar canto a la vida; y también habla de derechos: en la antigüedad, el canto vocal y la música eran disciplinas vetadas a las mujeres.

A partir de la silueta de un retrato femenino del siglo XV, nace esta imagen poética que, además de hablar del canto, habla de la inspiración artística – representada por el pajarito – que, encerrada en ese cuerpo, espera a que la boca se abra para volar libre.

Premio LAUS Bronce 2023, Mejor Cartel
N.º 1/10, propiedad Museo Casa Natal de Jovellanos, Colección Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Serigrafía a una tinta.
Papel Munken Pure Rough, 300g, 70x70 cm.
Edición 10 ejemplares, firmada y numerada.

Impresión giclée.
Papel Munken Pure Rough, 300g, 35x35 cm.
Edición 10 ejemplares, firmada y numerada.

Una monada
2024

Una monada habla de quitarle a la moda, y a nuestra imagen, el excesivo poder que tiene. La necesidad de abrigarse es real; la necesidad de taparse, no tanto. Pero se admite. Que nos utilicen las marcas como anuncios andantes y, además, lo procuremos es sorprendente. Nos hemos convertido en perchas. No colgamos la ropa: estamos colgados de ella.

La moda tiene sus valores, es un arte y una forma de identidad. La reflexión es cuánto es de imprescindible en nuestra sociedad; qué nos aporta que tanto necesitamos de ella.

Me reconozco como parte de sus víctimas: el más «mono» podría ser yo mismo.

Fashion Victim
2024

Fashion Victim reflexiona sobre la opresión y represión de la moda. Pero no sobre la moda que sirve como forma de expresión libre, de desahogo, de instrumento para ser uno mismo – ¿moda verdadera? –; sino sobre aquella que supuso, y supone, el intento de fijar roles, sexos o posiciones sociales. La que, lejos de liberar, esclaviza; la que, en vez de hacernos crecer, nos mengua; la que, en vez de más humanos, nos hace más objetos.

La pregunta es: ¿somos *fashion victims* por nuestra causa o por causa de terceros? Opino que descargar toda la responsabilidad sobre uno mismo es injusto. Puede que nosotros nos queramos *fashion*, pero, sin duda, existe una industria que nos necesita y nos quiere *victims*.

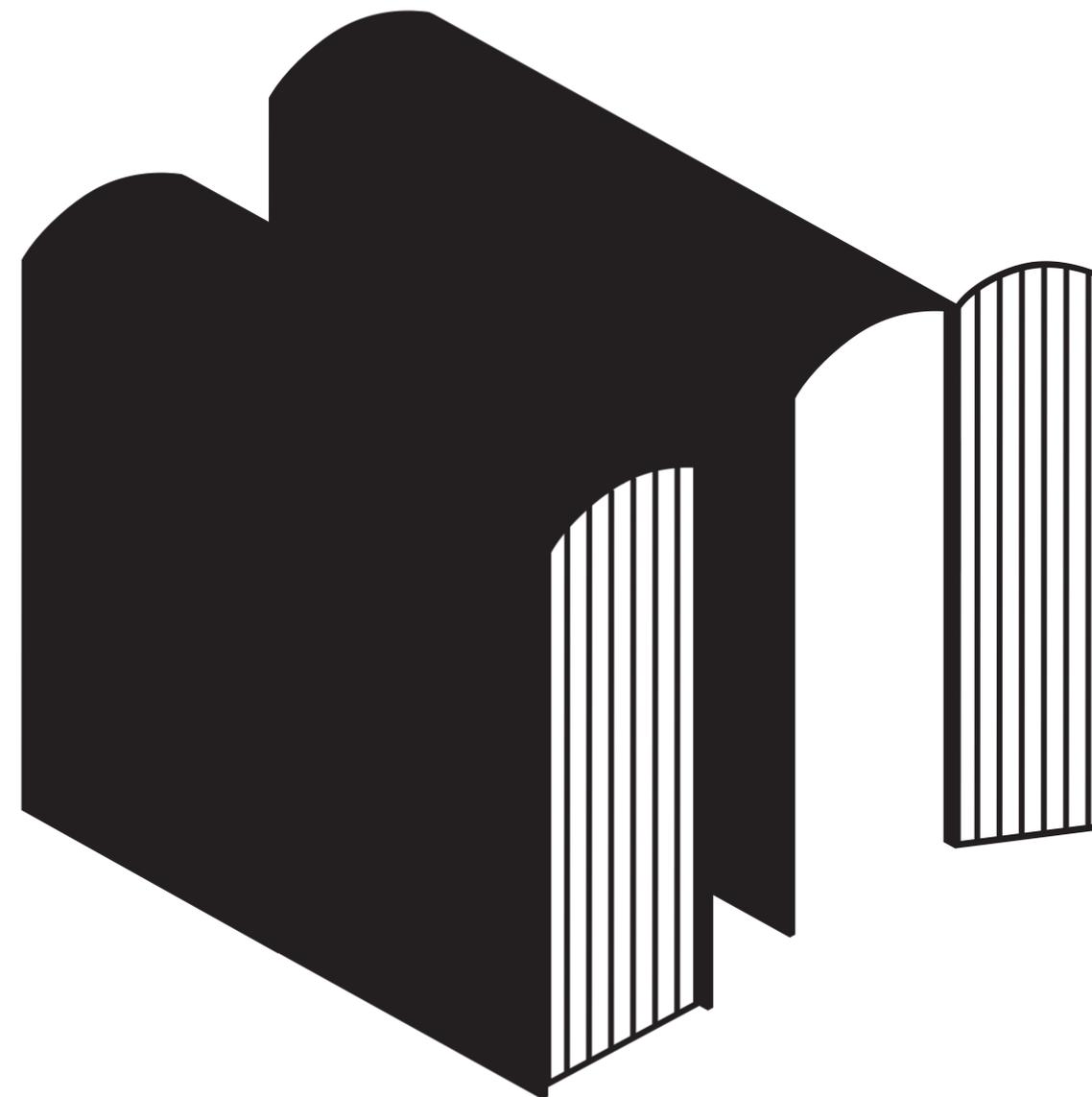

Libro libre
2024

Que la lectura, los libros y la literatura son una llave hacia la libertad es indiscutible. Leer abre puertas, perspectivas, cuestiona principios. Nos hace madurar y crecer.

Pero no debemos quitarnos valor; nosotros también somos llaves. Tenemos el poder de abrir libros, de liberar lo que vive en su interior. Su contenido, sin un lector, no existe. La ausencia de la lectura convertiría a sus personajes en presos dentro de una cárcel de papel y tinta.

Imaginemos desde este momento un mundo sin seres humanos. Todos los libros del mundo cerrados, sin nadie que los abra: contenido condenado a cadena perpetua. *Libro libre* habla de esa cárcel que somos capaces de abrir; y que al hacerlo, a cambio, nos abre la nuestra.

Pasen sin llamar
2024

Ante la puerta abierta de la literatura, ¿pasamos de largo o pasamos a su interior? Esta es la dualidad del verbo pasar y de la expresión «pasen sin llamar». Aquí la imagen juega con su título.

Pregúntense: Esa cortina se mueve por la estela de quien pasa de largo y, obviamente, no ha llamado; o por la estela de quien ha entrado sin llamar.

Si entran, «pasen y vean», o lean.

Si pasan de largo, ustedes se lo pierden.

Leer es la leche
2024

Cualquier forma de literatura se asemeja, atendiendo al crecimiento intelectual y emocional, a un producto básico de la cesta de la compra. Los libros, la lectura, son la leche.

La imagen reclama para el libro una de las características que convierten en «básicos» a algunos alimentos: ser imprescindibles para el crecimiento. Leer para crecer.

Grasso modo

2024

Hablemos de alimentar cuerpo y mente. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de alimento?

Ocurre que alimentarse bien, la salud, se relaciona de forma directa con el poder adquisitivo. Ocurre que, para quien dispone de recursos, alimentarse bien o mal es opcional. Ocurre que, para quien carece de ellos, no hay alternativas a la mala alimentación.

La música como alimento cultural, burguesa o hamburguesa, llena la vida de todos; y el estómago de algunos. Clasificar la música en buena y mala a veces no es procedente. Si alguien, gracias a una canción o una melodía, sea del estilo que sea, llena su mente, a falta de poder llenar su estómago, la música siempre será buena. Y sana. Y nutritiva.

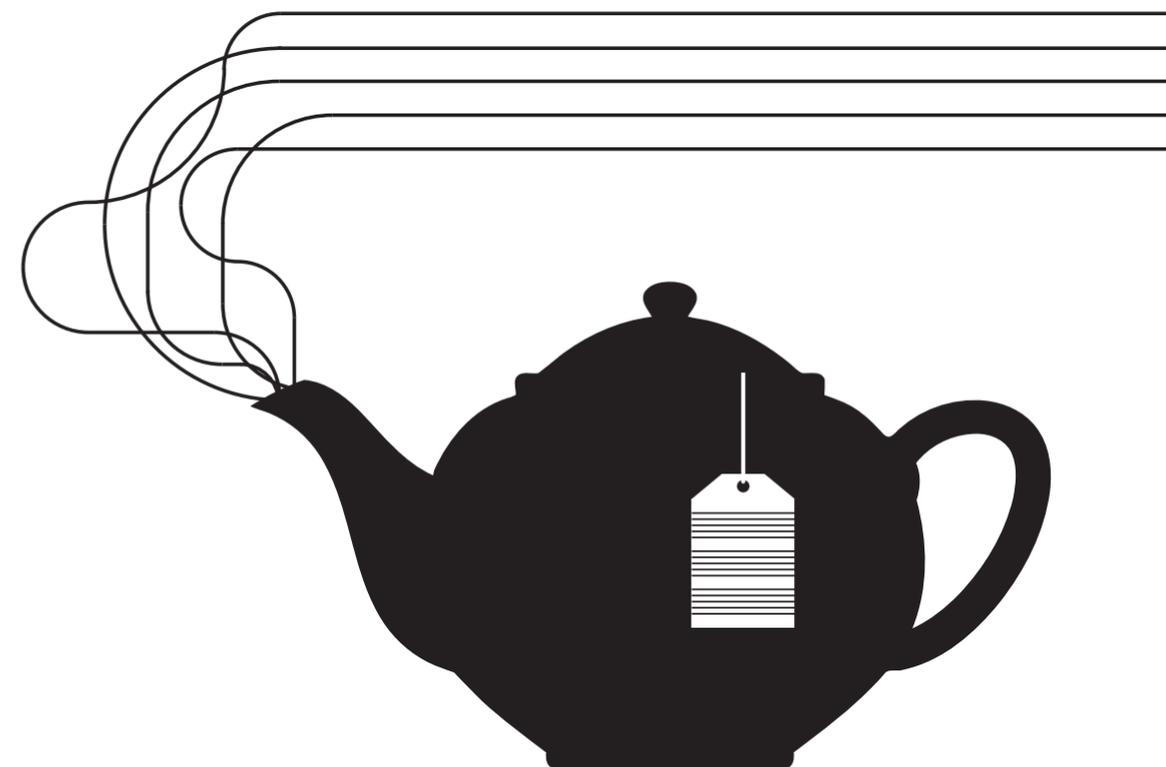
«Tempo» al tiempo
2024

Una idea –ocurrencia– surge como una chispa. La sentimos como una intensa mezcla de emoción y entusiasmo. Es una creatividad espontánea, aunque traicionera. Está llena de emociones y, en consecuencia, de imperfecciones.

¿Qué diferencia una idea de una «buena idea»?

La distancia entre una y otra la marca el tiempo entre ambas. La dosis de paciencia y reposo que sirve para que la idea madure y crezca; que añada matices y contenidos o que, a veces, los descarta.

En este proceso, el talento se identifica con el acierto en las decisiones creativas: qué poner o qué quitar. Crear es aprovechar el tiempo para pensar, por eso es tan necesario y, casi siempre, fructífero.

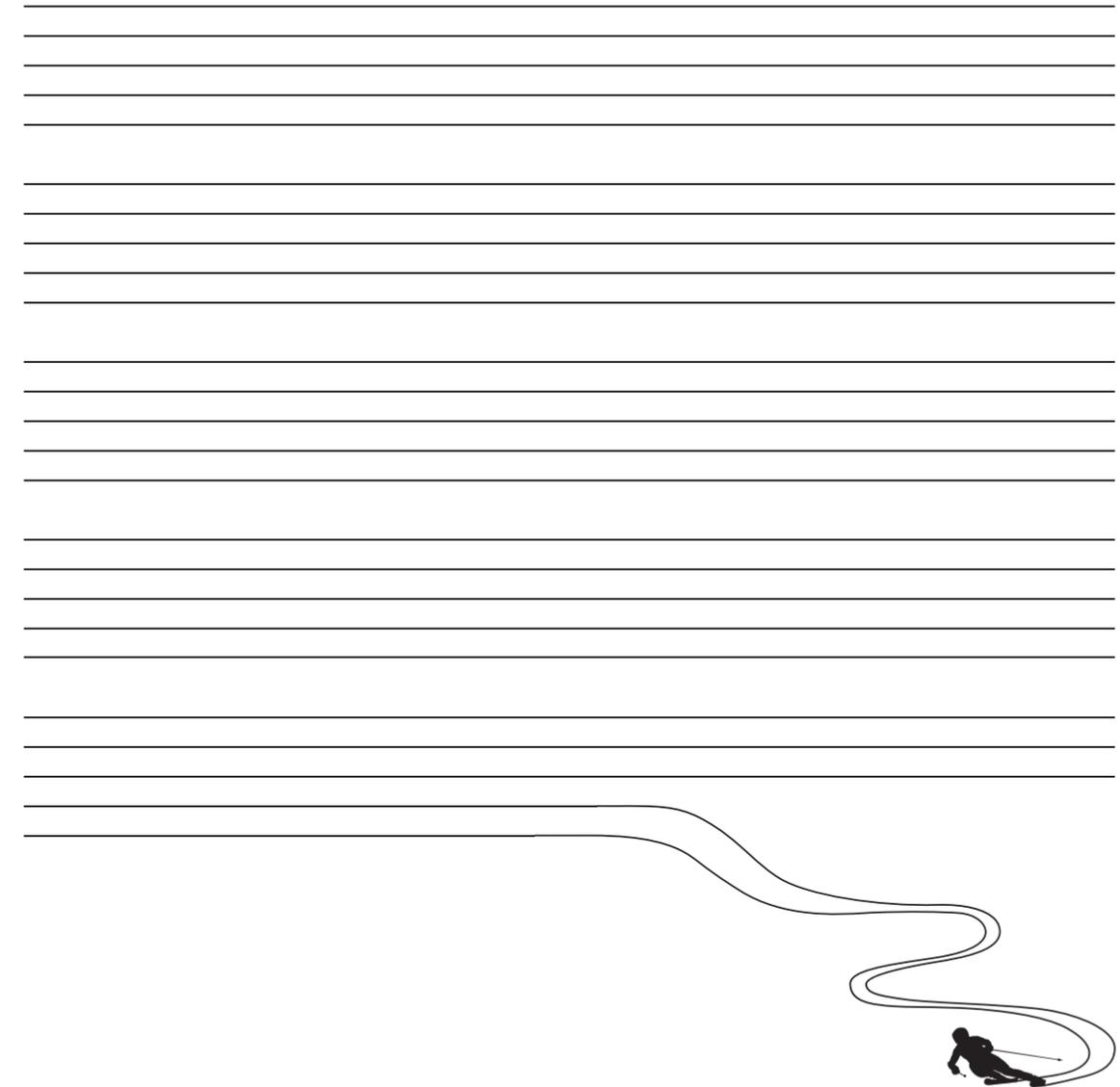

Fuera de pista
2025

Los seres humanos hemos creado caminos pautados para prácticamente todo. Abandonar la pauta es una opción y una elección.

Esquiar fuera de pista supone riesgo y libertad: trazar una huella propia en la nieve, una aventura por un camino desconocido, pintar un cuadro sobre un lienzo en blanco. Quien toma esta decisión sabe que está interpretando una partitura personal y única. Asume que lo que para unos suena a música celestial, para otros es ruido estridente e insoportable.

Nada importa mientras te deslizas.

Pasado de rosca
2024

El cuello llamado lechuguilla era un adorno utilizado por hombres y mujeres «principales» en la Europa cortesana de los siglos XVI y XVII. El tamaño de la prenda era proporcional a la importancia social de quien la vestía, llegando a tamaños tan exagerados que eran causa de burla al parecer que la cabeza estaba decapitada y ofrecida sobre una bandeja.

Mirando al pasado, y también al presente, los excesos por destacar aparecen de forma recurrente. El interés por marcar la jerarquía social, por hacer notar la diferencia, lleva, una y otra vez, a lo absurdo. El afán por ser distinguido –entiéndase como «distinto»– conduce a pasarse de rosca, y nos hace, literalmente, perder la cabeza.

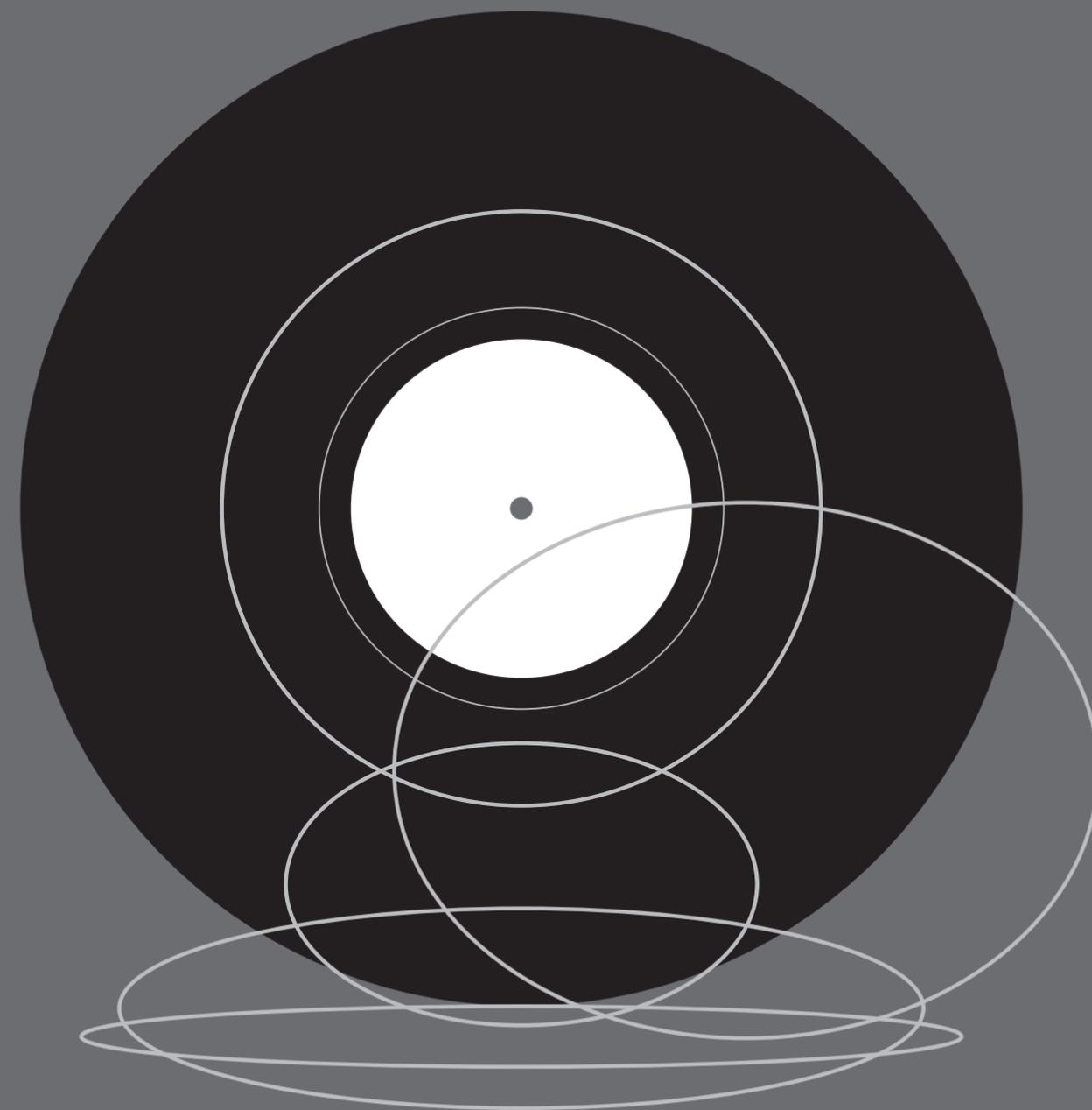

Alzheimer
2025

Quien haya convivido con esta enfermedad entenderá con claridad esta imagen. Nuestra vida se compone de recuerdos grabados en nuestros cerebros: son nuestra banda sonora original y emocional. Sin saber el motivo, repentinamente, las canciones empiezan a desaparecer hasta que el disco queda limpio y mudo.

La música, para las personas enfermas de Alzheimer, es uno de los últimos eslabones que les mantiene conectadas a sí mismas y a sus familiares. Gracias a las emociones asociadas a una canción determinada, existe un tiempo, cuando ya casi nada queda, donde la emoción de la música permanece para ellas y para sus seres queridos.

Serigrafía a tres tintas.
Papel Munken Pure Rough, 300g, 70x70 cm.
Edición 10 ejemplares, firmada y numerada.

A tiempo de volar
2023

A tiempo de volar es una reflexión sobre la dignidad y la libertad en la vejez. Cuando duele aquello que nos articula – en cualquier aspecto de la vida – en absoluto significa que nuestro tiempo de volar haya finalizado. Es esta sociedad, gerontofóbica y hostil, quien decide ese final.

Nos pueden fallar las articulaciones o la mente, pero que nunca lo haga el entusiasmo. Los seres humanos tardamos mucho en llegar a la vida adulta y dejar de ser larvas. Afortunadamente, a nosotros, al contrario que a las mariposas, las alas nos durarán tanto como queramos.

Volemos, pues, al ritmo que podamos, pero volemos.

Querer no es poder
2024

¿Para qué me entregas las herramientas si me amputas los brazos?

La paradoja del techo de cristal: la necesidad de su desaparición enfrentada a la falta de voluntades para lograrlo. En cualquier ámbito se trata, por un lado, de saber si queremos ser, o no ser, estatuas y, en paralelo, de saber si nos quieren, o no nos quieren, estatuas.

Mientras tanto, toca vivir manejando las herramientas sin brazos visibles.

A su bola
2025

Podría interpretarse como una paradoja, no sin cierta ironía, que el templo de la política de nuestro país, el Congreso de los Diputados, esté flanqueado por dos leones que, representando a la soberanía nacional, están literalmente «a su bola».

Más allá de lecturas historicistas o mitológicas, la realidad es que son dos leones macho. Sería extremo entender esta fotografía imaginaria como un símil de la política nacional, aunque tenerla en nuestras retinas ayudaría a mantener encendidas algunas alertas.

Divirtámonos imaginando que, mientras los machos están fuera, «a su bola», las leonas están dentro a lo que importa; o que los leones no dejan en la calle a ningún miembro de la manada a la que representan. O sí.

Tiempo de silencio

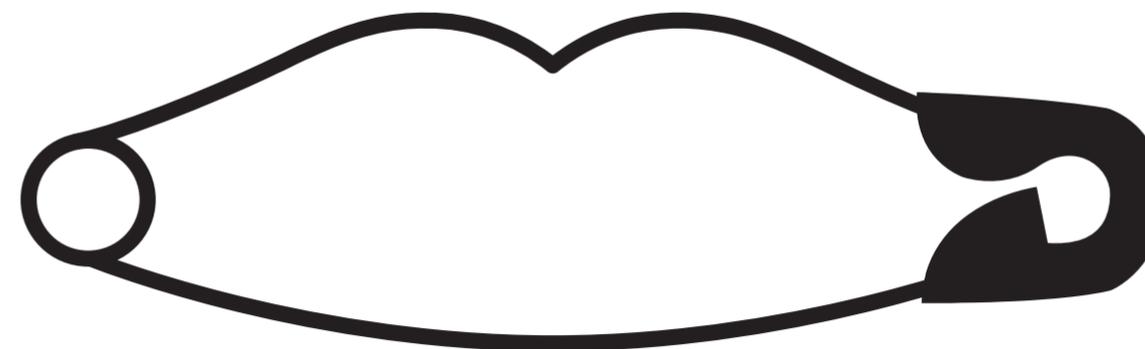
2024

Administrar el silencio nos mantiene en la medida y próximos a un juicio más acertado sobre las cosas. Las palabras descontroladas nos llevan a lo «perdible».

El verbo controlado mantiene en su lugar aquello que no debe perderse, lo imperdible. No se trata de callar, se trata de pensar antes de hablar para no perder la palabra.

Un conocido me ha escrito: «Hace más de cuarenta años que mi abuelo decía que si en España cobrasen 10 pesetas por opinar, este sería un país mucho más silencioso».

Y tenía razón.

Miradas que matan
2025

Hablar para decir «tengo mucho que callar» resulta de una locuacidad extrema. Lo que no sale por la boca acaba manifestándose, por uno u otro medio, de forma inevitable. Mala es la falsa contención cuando su resultado es la efervescencia de la violencia.

Miradas que matan habla del odio, la envidia, la venganza... de cosas que no queremos vivir o ver; de lugares a los que no queremos llegar. Pongo, pues, en valor la palabra porque, bien administrada, se equipara a la progresiva pérdida de presión que evita una explosión incontrolada.

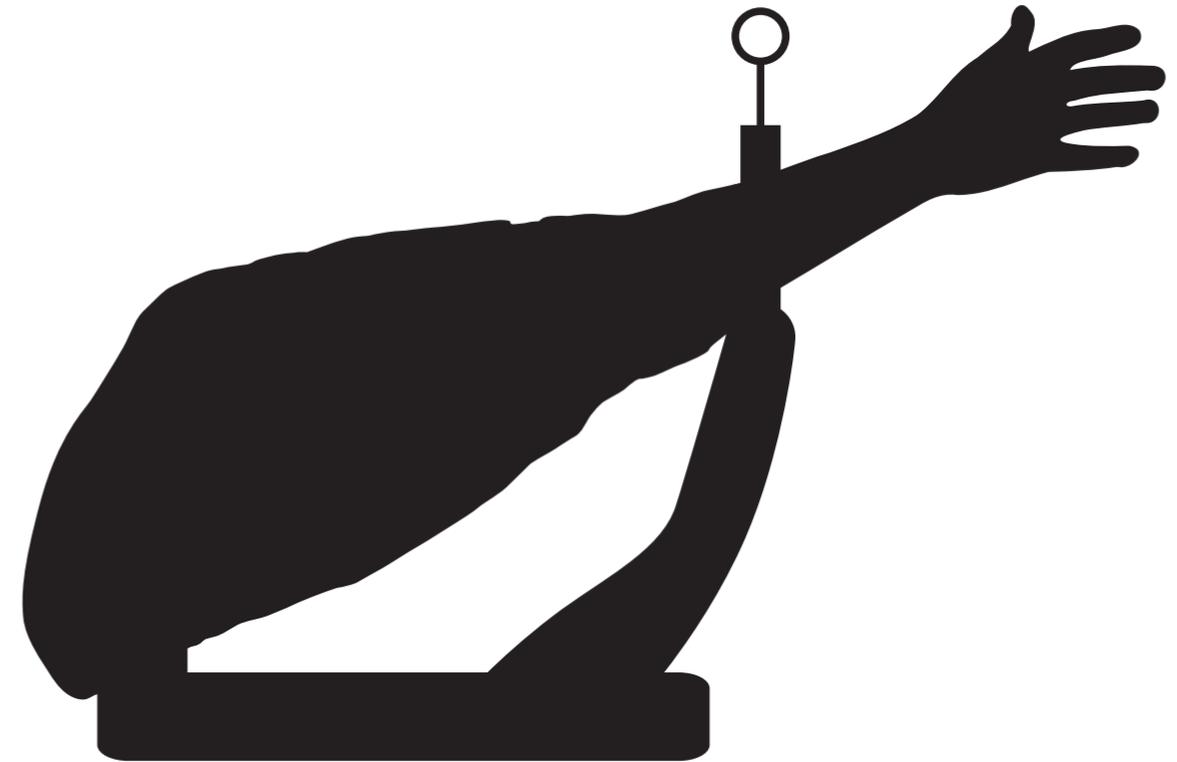

Curado de espantos
2024

La raza humana no participa de las cadenas alimentarias de la naturaleza porque está considerada como superdepredadora.

Aunque casi todos comemos jamón, eso no impide preguntarnos: qué pasaría si otra especie, superior a la nuestra, nos tratara como nosotros tratamos al resto de especies o a nuestros propios semejantes: *Homo hominis lupus est.*

Curado de espantos ilustra esa pregunta, o su respuesta.

Violencia vicaria
2025

La violencia vicaria, también llamada «violencia desplazada», es un tipo de violencia de género que tiene como fin último herir a la mujer utilizando a sus hijos e hijas como medio para conseguirlo.

No importa lo que sufran: se trata que sufra la madre.

Sobrevuela la aséptica descripción técnica la angustia, el dolor, la crueldad, la incapacidad para entender una barbarie semejante. Todos, excepto el maltratador, son víctimas por igual.

Que nadie se crea al margen de esta violencia. El momento en el que en el cielo de la inocencia aparece el terror es inesperado.

Vivamos alerta.

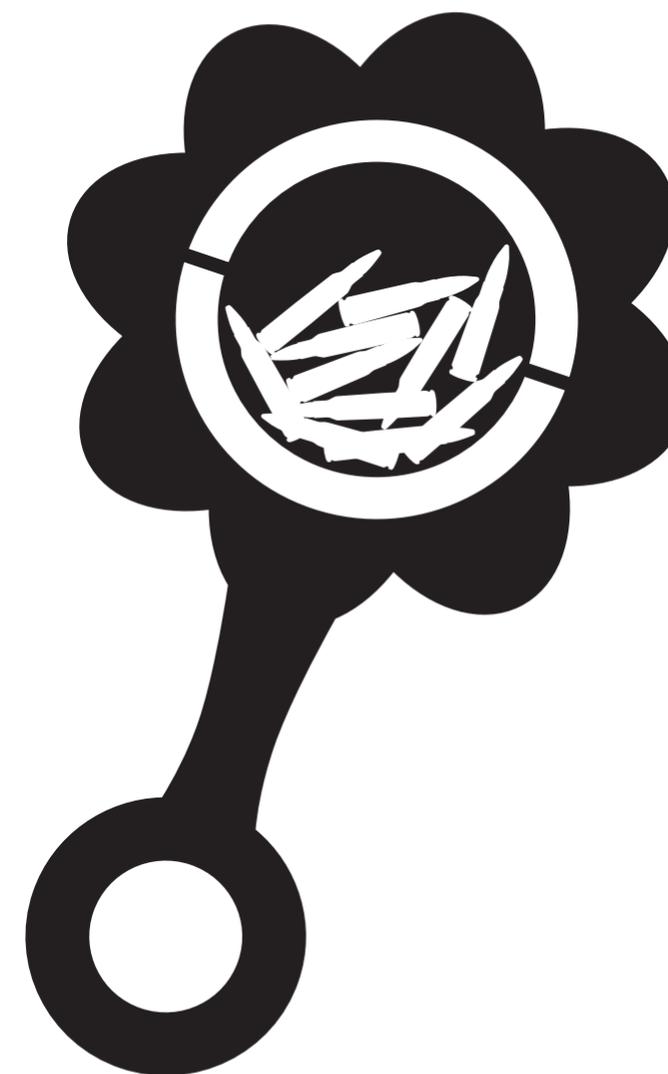

Bebélica
2025

Unir infancia y guerra es aberrante y aterrador. Tanto como imaginar infancias donde los sonidos de los sonajeros son reemplazados por los de las balas, las explosiones, los gritos... Un sonajero distrae, calma, hace reír. Es un arma contra el llanto, sin posibilidad alguna de vencer contra las armas de guerra.

Mientras que para algunos – nosotros – esto es un ejercicio de imaginación, para otros es una realidad. Resulta difícil pensar que desde una infancia en esta realidad pueda crecer la paz.

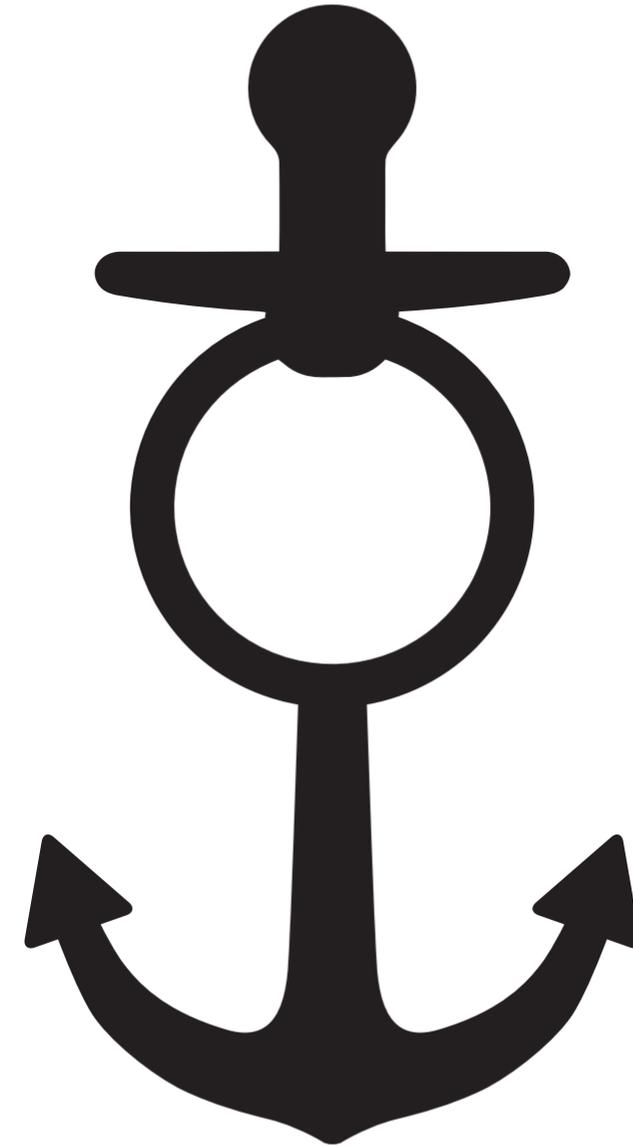
Y aun así, en ocasiones, ocurre.

Nuevo rumbo
2025

El golpe de timón que provoca ser padre o madre es uno de los cambios de rumbo más drásticos que se producen en la vida. Este acontecimiento, singular cóctel de felicidad y trauma, supone echar el ancla y cambiar la trayectoria vital hacia un nuevo destino.

Nuevo rumbo reconoce como una forma de amar, opcional, el voluntario sacrificio personal que representa la natalidad.

Poderoso amor
2025

Política, amor y sociedad se entremezclan en el pasado. Los acuerdos matrimoniales forjaban alianzas en aras de la grandeza familiar o nacional, el comercio, los pastos o las fronteras. Estos pactos aseguraban que los intereses de las partes mantuvieran el equilibrio en un ajedrez geopolítico donde resignadas –y muchas veces infantiles– piezas de carne y hueso eran manejadas exclusivamente hacia el beneficio del poder, jugando sobre un tablero donde el amor no existía.

Paso a paso, piso a piso
2025

La consecución de derechos siempre está precedida por el trabajo, a veces lucha, de quienes, desde la privación de sus libertades, las pelean para alcanzarlas aún a sabiendas de que podrían no disfrutarlas. Esto es un acto de generosidad social, y de justicia lo es el reconocerlo. Constituye un acto de responsabilidad no olvidarlo para evitar dar pasos atrás. Ignorar cuántos y cuántas víctimas acumulan algunas causas es una banalidad, es irresponsable y es el primer paso para ponerlas en riesgo de nuevo.

Homenaje y memoria son los conceptos de esta imagen, creada para el Centro Internacional Oscar Niemeyer de Avilés, con motivo de su exposición sobre el 20 aniversario del matrimonio igualitario en España.

P/A propiedad colección Centro Internacional de Arte Oscar Niemeyer, Avilés (Asturias)

Catálogo editado con motivo de la exposición
Pensar en imágenes. Diferentes formas, del diseñador gráfico Juan Jareño.
Galería Bea Villamarín, junio de 2025.

Serigrafías y certificados de las obras realizadas en Gijón por el taller Ora Labora Studio
© De las imágenes: Juan Jareño

Más información: @juanjareno

BV.