

Manuel Barata: 35 años de Vitalismo creativo.

Hablar sobre Manuel Barata implica hablar de un universo plástico expandido que aúna tanto su faceta pictórica como su trabajo de Curator en innumerables muestras en diferentes lugares del mundo. Sus 35 años de profesión dan muestra de ello. Nacido en Oporto en 1947, termina sus estudios de arquitectura y Bellas Artes en Nueva York. Es interesante la deriva que en él se produce desde la arquitectura al espacio de las Bellas Artes, pues así como en Arquitectura es importante la creación de planos para la construcción de espacios habitables, la carrera de Manuel Barata como Artista no es ajena a esta creatividad planimétrica de su espacio vital configurado por la pintura y una actividad de interlocución entre culturas y lugares como Curator. No es casual que insistamos en esto pues no hay más que ver su intenso curriculum aunando diferentes culturas. Es así que tanto su obra como el trabajo de Curator suponen una vital arquitectura constructiva de ello, que se manifiesta tanto en sus obras como en sus logros en el ámbito de propuestas expositivas en las que, generosamente, implica a otros artistas trascendiendo fronteras.

Así pues, no son casuales los Premios que posee ni su trabajo como Curator, siendo Presidente de varios Proyectos importantes como más adelante constataremos.

Comenzó exponiendo en Lisboa en el Palacio Foz en 1984. Desde entonces, su vitalismo creativo le lleva a realizar innumerables exposiciones individuales y colectivas: Alemania, Italia, Japón, Malta, Paris...compartiendo progresivamente su trabajo plástico con el de Curator, campo en él verdaderamente apasionante, ya que potencia sus cualidades de relación con diversas instancias tanto institucionales como individuales. Esto es así, ya que nos encontramos con una persona eminentemente sociable e inquieta que eleva sus motivaciones a un deseado espacio universal o “cósmico”. Hay que nombrar algunos de estos espacios culturales en donde su figura adquiere relevancia, así como mencionar numerosos Premios y Menciones desde 1990 hasta 2013: Lisboa, Paris, Malta, Italia Brasil...son lugares en los que Manuel Barata recibió múltiples galardones.

Funda en 2005 en Funchal Isla de Madeira (Portugal), lugar donde reside desde 2003, la MIAB, Bienal Internacional de Arte en Madeira que desde entonces ha tenido varias ediciones en las que Manuel Barata ha reunido diversas manifestaciones artísticas del momento, siendo la pluralidad plástica el denominador común de todas ellas.

Una Bienal asentada desde su fundación, estando en preparación la del 2020 La MIAB – Portugal Primeira Edição con el mismo carácter abierto a diversos artistas y obras de diferentes tendencias.

Habiendo sido nominado en 2004 Vicepresidente de la Bienal en Malta, en el año 2005 asume la Vicepresidencia de la Tempra Academy, fundada en Londres en 1975, así como del African Cultural Institute en Valleta, Malta. Asimismo, desde octubre de 2005 ejerce el cargo de Vicepresidente del GROLLA D'ORO International Art Competition en Treviso - Italia.

Continuando una intensa actividad, presenta en septiembre de 2009 la 1ª Edición del International Youth Art Forum. UPP (United Photo Press World). Asimismo, es Art Director. IAPAJ WORLDWIDE (International Association of Plastic Artists en Japan), siendo Vicepresidente para todos los países europeos.

Finalmente, ZARCO- APRAM . Madeira International Harbours Proyecto Internacional Ocean Terminal - Funchal Madeira Islands. Art Curator y Cultural Producer. ZARCO significa un importante punto de inflexión en su carrera siendo Founder President of The International Zarco Academy of Arts, siendo Presidente Fundador de la MIAB-PORTUGAL International Biennial. Con ZARCO definitivamente se muestra el carácter intercultural de la visión de Manuel Barata.

Con sus propias palabras define el significado y propósito de ZARCO:

“La Academia de las Artes de Zarco forma parte de un Proyecto Cultural, en relación con la promoción y el intercambio con la zona de influencia del Mediterráneo, el pasado histórico y el presente. Nos referimos a Malta, en particular, a la Academia de Arte Contemporáneo Tempra, fundada en Londres en 1975, a la Bienal de Artes de Malta, desde 1991, así como a Portugal con la MIAB-Portugal, a la Bienal Internacional de Arte de Madeira”....

Trascendiendo fronteras, entra en contacto con Japón: IAPAJ WORLDWIDE Former Executive Vice-President for all EU Countries y Art Curator, expandiéndose a Hispanoamérica como Curator de Arte del CACBC (Centro de Arte e Cultura Brazil Contemporáneo) – 2013 - 2018

“...Un nuevo círculo ... Un arte bello que se mueve de este a oeste y de oeste a Japón-Hong-Kong, Singapur, Malta, las islas de Madeira hacia el Atlántico hasta Cuba, el sur de América y África. Dado que los fenicios, italianos, españoles y portugueses desarrollaron, por mar, todo un círculo de navegación, descubrimiento, comercio y expansión cultural en un intercambio permanente de pueblos, culturas, ideas y sueños...”(Manuel Martín Barata, Fundador Presidente de Zarco)

Desde esta óptica, el mar es un referente fundamental en este Artista y lo vincula a emociones, título de la obra inferior.

El universo plástico de Manuel Barata, en los últimos años, es un acercamiento a la idea cósmica de lo universal, cuestión que plasma en sus lienzos mediante una abstracción llena de gestualidad, en donde los colores del fondo son trascendidos por esgrafiados, dripping, goteo,

líneas semicirculares que no acaban como emulando al Hilo de Ariadna. Todo ello le da una impronta personal ineludiblemente reconocible

En la obra inferior, parece apreciarse un giro en el color en donde la vibración del mismo se acentúa amalgamado en una especie de ola gigante.

Es por ello, que su obra no es ajena al medio que le ha sido más común: el mar. Y es como si, emulando al movimiento del mar, este artista y Curator haya ido construyendo su identidad personal en un constante ir “de aquí para allá” aunando diferentes lugares con sus signos identitarios bajo el espacio del mar que los circunda.

Subiendo un nuevo peldaño, introduce en su pintura un elemento ajeno a la misma: las cuerdas. Unas cuerdas que, asimismo, se convierten en trazos gestuales como si de pintura se tratara, pero añadiendo una realidad diferente debido al simbolismo de esas cuerdas diseminadas en el

lienzo que indican la necesidad de “unir”, “aunar” en un todo virtual el discurso plástico de Barata. Es un paso más en el que aparece la cuerda como elemento matérico diferente a la pintura, sin embargo sigue a ésta en la gestualidad como si se tratara de un envolvente trazo pictórico. Es como si esta gestualidad envolvente nos hablara del Cosmos, del Mar con todas sus referencias culturales.

Es así como podemos leer de la mano de Manuel Barata lo que expresa al final de su definición de Zarco:

“...Del Pacífico al Océano Índico, el mar Rojo. En el mar llegamos al mar Mediterráneo, donde mantenemos el cruce físico, cultural y espiritual de Malta. Norte / Sur / Este y Oeste, como una actividad mixta y continua de navegar a través de las Islas, como puntos de referencia de vivir junto al mar, con arte y sueños... En todo el mundo (Manuel Barata)

Todo ello podemos verlo en la Colección de la Exposición *Cosmos-Cuerdas y más allá* formada por más de 40 obras y todas ellas tituladas serialmente por la palabra “COSMOS”.

Cosmos I

Cosmos X

Cosmos V

En la ejecución de las mismas, parece haber una citación a la arquitectura, ya que sobre un fondo lleno de color, podemos apreciar una especie de “planos de ciudades” que, como no podría ser de otra forma, nos hace pensar en la síntesis vital que hay en Manuel Barata entre Arquitectura y Arte. Consciente o inconscientemente, Barata parece introducir en la obra explícitas líneas constructivas o dripping con gestos más geométricos, como si de un trazado urbano se tratara. Obras del 2013 al 2016.

Manuel Barata con dos de sus obras

El tema de las cuerdas también aparece en la colección de *Jardines Orientales*, obras de gran exuberancia cromática acompañadas por volutas y líneas de cuerdas.

Jardines Orientales

A su incansable actividad, se une un mundo de Proyectos, teniendo programadas a lo largo del 2019 cuatro muestras entre individuales y colectivas en Funchal, Estreito y Santa Cruz. En efecto, a final del presente año organizará la MIAF Portugal -Arte Forum 2019 en el Centro Cívico De Estreito de Camara de Lobos. Pintura, escultura, fotografía congregan a 22 artistas y al propio Manuel Barata. Portugueses, españoles y de otras nacionalidades llevarán dos obras que en opinión de Barata, muestran la síntesis de un todo, como afirma en una entrevista realizada por Sofía Lacerda:

“Como curator de una exposición lo que me interesa es ver un todo, aunque sea un todo reducido en número de obras, pero que defina el concepto, carisma y mensaje de cada artista”.

Asimismo, Manuel Barata volverá a la Galería “Marca del Agua” organizando la primera MIAB PORTUGAL FINE ARTS 2021 incorporando pintura, escultura, fotografía, dibujo con artistas de Malta España y Portugal, proyecto éste que está en marcha y llegará a buen término.

No ha de extrañar que Barata sea simultáneamente Curator y Artista de las exposiciones y Bienales que organiza, pues una de sus características es su inmersión en la interculturalidad, como así ha ido mostrando a lo largo de estos imparables treinta y cinco años de vitalismo creativo.

María Jesús Soler

Artista multidisciplinar, filósofa y escritora