

La diva y la pulga maldita..

50x70

técnica mixta sobre madera

DIVAS

Artista:

Antonia Esther Martínez

@antoniaesthermartinez_art

ABOUT

Antonia Esther
Martínez

Antonia Esther Martínez Meroño, nace el 24 de febrero de 1975. Natural de la ciudad de La Unión, ciudad minera y cantaora, llamada también "ciudad alucinante" por el pintor, cronista y poeta Asensio Sáez. Ciudad donde se celebra el importantísimo concurso de flamenco, a nivel internacional, El Cante de la Minas.

Tierra, de grandes artistas, como nuestra Toñy Martínez, como ella firma sus obras.

Destacó desde su infancia como gran artista plástica y escenógrafa. Entra a dar clases de pintura y escultura, por primera vez, a la edad de 9 años, con el pintor y escultor Jesús Lara, con quien permanece hasta los 13. Desde entonces y hasta los 18, entra en el estudio de pintura de Enrique Carretero, famoso pintor y restaurador cartagenero. Con él se forma para entrar a estudiar Bellas Artes, en la Universidad San Carlos, de Valencia, donde se licencia, en 1999, en Pintura y Muralismo. Realiza un Máster en Educación y llega a montar su propia academia artística, en la cual ha estado hasta nuestros días. Al mismo tiempo y en paralelo, combina su labor docente con su carrera artística.

En 1998 realiza su primera exposición individual en su tierra natal, en la cafetería y sala de exposiciones "El Almacén", alentada por sus profesores de pintura -Horacio Silva e Iturralde-, y resultando ser un éxito rotundo. Gracias a su gran estilo novedoso y personal, irrumpe con mucha fuerza en el mundo artístico. Tras estas experiencias pasa a formar parte de un grupo de artistas plásticos de su tierra llamado Paso A4, y expone con ellos en 1999, en el Mercado público, catedral del cante flamenco de La Unión, en una colectiva titulada "Mitos".

Con ella consagra su gran estilo arrebatador, que huye del realismo convencional, creando su propio universo estético, donde la artista juega con sus propias reglas.

Le encargan diversos murales y los carteles de la Semana Santa de 2003, y de las fiestas patronales del Rosario de 2012 y 2018.

Debido a su gran pasión por el cante flamenco, la copla y el cuplé, se une a la Asociación el Malacate Flamenco, de la cual es miembro de la Junta Directiva. Actualmente, dirige y organiza para esta entidad, el concurso de pintura rápida "Paisajes Mineros".

Con este concurso, debuta en 2015 en los escenarios protagonizando una performance pictórica, en la que realiza en 45 minutos y en directo, el cartel del XXV aniversario del concurso de Saetas y Cantes de Pasión.

A raíz de este evento, también comienza a trabajar para la Fundación del Cante de las Minas, creando para esta entidad unos eventos artísticos llamados "Pinta el Cante", cada año diferentes y siempre uniendo flamenco, arte, pasión y pintura, En la edición de 2018, culmina el evento con una exposición colectiva, tras haber pintado y fotografiado en directo a una bailaora. Quedaron expuestos los resultados de dicha performance colectiva, en la que ella participa como pintora y comisaria de la exposición.

Tras este recorrido artístico en su tierra, recibe el Premio a las Artes Plásticas (2019) en el Festival de Cante de las Minas, recibiendo el Galardón "Pencho Cross", por su gran labor artística en la difusión del cante flamenco.

Actualmente, esta volcada en su carrera artística, produciendo colecciones, como la que da lugar a este catálogo: DIVAS, que está basada en la inspiración que le evocan las letras del cuplé...la copla y el flamenco. En cada una de sus obras se puede apreciar una historia que habla de alguna mujer, y nos lleva, en un emotivo viaje, desde Amparo lo Vello, La Fornalina, Concha Piquer, Gracia Montes, Martirio, Lola Flores, María Jiménez, hasta Las Grecas. Porque además de pintura, esta colección va acompañada de las canciones, coplas y cuplés que la han inspirado y a las que el espectador puede acceder mediante un código QR.

La artista trabaja en esta ocasión dos registros plásticos: la técnica mixta -acrílico y óleo, con veladuras y pan de oro, sobre madera o lienzo-; y acuarela sobre papel.

Esta colección ve la luz por primera vez el 17 de junio de 2022, en la ciudad de Sevilla, y en la galería de arte Magasé Art Gallery.

Maruja Limón

100x80

Técnica mixta sobre lienzo con detalles de pan de oro

**Ojos verdes como la albahaca, y al verde,
verde limón**

25x17

Técnica mixta con pan de oro

Peineta con huevo frito

30x30

Técnica mixta con pan de oro

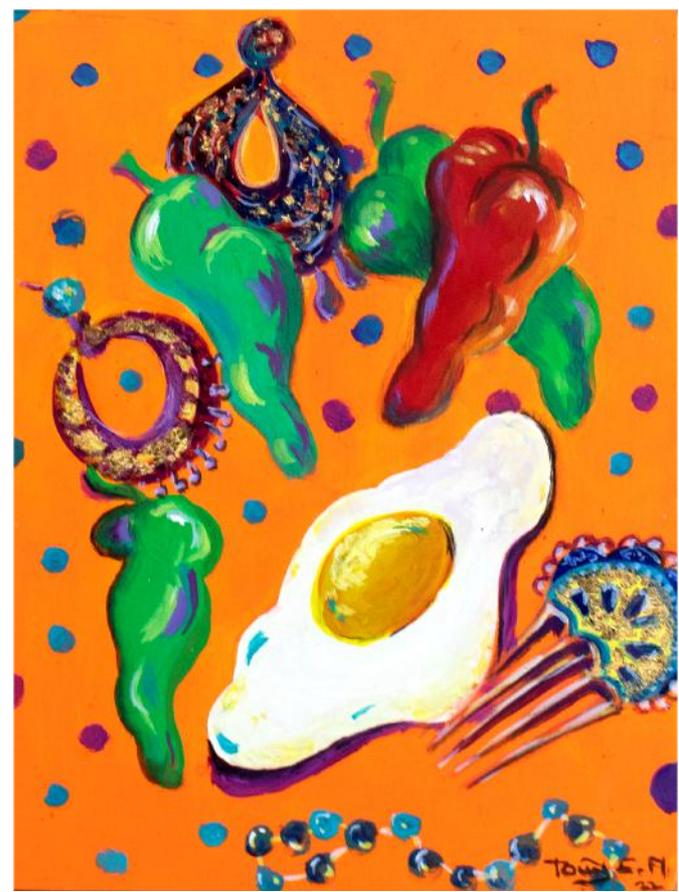
Los Bodegones son pura inspiración entre Las Grecas , Martirio y Lola Flores.

Las que se ponen la peineta pa' cantar, pero luego les encanta comer huevo frito porque son castizas y auténticas.

Pensión Lola (en la misma calle que Casa La Celi)
100x80
Técnica mixta sobre lienzo y pan de oro

Mirar esta obra es escuchar los Ojos verdes, de Concha Piquer, o Medias Negras, cantada por María Jiménez, de Sabina. La calle es un tributo a mi primer cuadro sobre "mujeres de vida alegre".

Lola Flores
25x17
Técnica mixta sobre madera y pan de oro

La loca de los gatos
20x35
Acuarela sobre papel

Menos mal que ha llovido... y no tengo que tender
135x97
Técnica mixta sobre lienzo

"Antonia Esther Martínez o la rotundidad de la diva."

Antonia Esther es rotunda.

La rotundidad que solo sus pinturas pueden ofrecer. La rotundidad de la sexualidad y la sensualidad, la rotundidad de la feminidad, de la diva, de la copla y del arte. La rotundidad visceral que una mujer como ella puede ofrecer.

Nos presenta no a una mujer, sino a todas las mujeres, independientemente de su género o sexo. No en vano podemos apreciar referencias, sutiles a veces y otras no tanto, a la transexualidad: narices hombrunas, nueces en el cuello, sombras angulosas... Pero siempre mujeres. Con toda la rotundidad del concepto. Y, dentro de estas mujeres, las divas.

En la pintura de Antonia Esther no encontramos a la diva actual hiper mediatizada y reducida al brillo de los efectos de Instagram.

No encontramos a la diva perfecta con vestidos de carne y tacones con peces de colores en la suela. Si bien, esta realidad digital es casi más surrealista. Los expresivos cuadros de la pintora nos ofrecen visiones más reales, más crudas y, evidentemente, con mucho más que decir. Sus divas nos llevan a hace casi dos siglos: a la copla, a la "fresca", a la cupletista, al flamenco y a las tablas del escenario...Es una diva cañí, mujerona, con transparencias y de pezones gruesos y jugosos. La referencia de la diva no es Lady Gaga o Madonna, no es el icono gay, una Barbra endiosada o una Mónica Naranjo gritona. Está cerca, cuando no dentro, de Gracia Montes y de Concha Piquer. Es la historia de la Zarzamora y de Lola Puñales (ambas, por cierto historias reales); es la vuelta de la vida, del sufrimiento por amor y de mirar al balcón con desparpajo y con la procesión por dentro. Vemos la historia de amantes, repletas de encajes y el dolor por ser únicamente el alivio del marido que nunca podrá dejar a su mujer. O la historia del ama de casa que sufre en silencio la ausencia del marido que busca en otra lo que él cree que ella no le da. Ella, que antes buscaba un marido para ser alguien y que ahora es hasta viuda. Todas aquellas historias que hoy escuchamos en grabaciones agudas de aquellas primeras divas.

Las encontramos en balcones, tomando la fresca en su reja durante esas noches que siempre parecen de verano. Fumando, como con desapego a la vida, pero seduciendo, aunque no haya nadie a quien seducir. Cada curva de sus cuerpos está medida y se traslada al humo de sus cigarrillos, como un cuplé. Nocturna y alevosa, invitando sin ser invitada con las tetas al aire porque ya no le importa "ná", pero en las que podemos sentir la melancolía de aquello que fue o podría haber sido.

Y esa diva de antaño, ese sentimiento se traslada a la maruja que busca en supermercados la oferta que hoy también se le ha negado. No es tristeza, en absoluto, es el desapego que solo la diva puede sentir. Porque en esta rotundidad, en cada uno de estos pliegues está la propia belleza. Como los gatos que las acompañan, felinos como ellas. Una pequeña metáfora de la diva. Felinas con uñas, cotidianas pero fieras, domésticas pero libres.

Y es que esa pincelada, suelta y rápida es también una diva. El contraste de su color que aparece puro para destacar la figura. No es la belleza en su canon, de hecho parece que huye de ella para encontrársela más tarde en un camino mucho más complicado y tortuoso, pero con la sorprendente simplicidad de su pincelada.

A mí me hace pensar en Kirchner cuando pintaba aquellas prostitutas berlinesas mientras se apretaba el paquete por el bolsillo de su pantalón. Quería pintar esa decadencia pero no podía evitar su propia erección. Pero Kirchner era un hombre, y alemán nada menos, y Antonia Esther es una mujer y de La Unión, donde el cante de las minas. Una mujer que te muestra el otro lado. Igual de contundente que un expresionista pero más íntima, y sí: feminista, como hay que serlo.

No puedes quedarte impasible ante esas formas, te recreas en ellas y te metes en esos balcones mirando esas narices que al principio te parecieron caricaturas y que luego, cuando ya la has mirado en profundidad, comprendes. Tan cañí, tan flamenca, tan rotunda.

Es tanto así que hasta en los bodegones, donde no hay figuras puedes ver esas intenciones. El desorden, el color a raudales, los líquidos y las colillas hacen ver a mujeres y a noches. Huevos fritos y limones, cafeteras napolitanas y chorros de ponche... todo es pasión, una pasión tranquila pero que está a punto de saltar del lienzo y atrapar tu corazón.

Hay algo pop en todo ello. No el pop americano de estrellas y marcas con rebranding, sino el pop de Martirio o los tebeos de Nazario. Pop de peinetas y encajes, de pelos y sudor y labios. Historias desgarradoras detrás de cada líquido y cada luna, de esas que se cuentan cuando los niños y las viejas se han acostado. Esas historias que hablan de esa mujer que aparece en las coplas y en novelas de Blasco Ibáñez o las portadas de El Caso, donde hay pasión y crimen y que cuentas cuando el sol y sombra ya te afecta un poco la cabeza. Pop del nuestro, del que llevas dentro te guste o no.

Pero esto es solo lo que a mí me parece, porque me invento cuentos con cada una de sus pinturas. Porque me pregunto si son retratos de feas o de increíblemente guapas. Y es que cada espectador puede inventarse una historia con cada una de sus obras o bien recordar alguna tonadilla cuando las contempla. Pero estoy casi seguro de que todas las historias que imagines son tan rotundas como la pasión evidente que Toñy (que es como firma, haciendo redondo el cuadro) imprime en sus obras.

-Alex Muñoz,
Ilustrador y diseñador gráfico y director en Bugle Planet y La Bola Ocho

Divas de barrio I
35x20
Acuarela sobre papel

Divas de barrio y divas de su casa, son la versión de las folclóricas, al mas puro estilo de la calle. La diva de la vida cotidiana...Es diva, porque está por encima de dimes y diretes, o qué dirán...ella es Diva y punto.

Divas de su casa
35x20
Acuarela sobre papel

Divas en el supermercado, objetos de culto, bizarros y a la vez auténticos son los que inspiran estas Divas de su casa.

Díptico café con misterio

25x17

Técnica mixta sobre madera y pan de oro

Después de la noche llega el día. ¿Una copita de Terry?
Técnica mixta sobre madera con pan de oro
135x97

"Divas". El color que invade la vida.

Así como la vida nos invade sin permiso, la obra colorida de Toñy Martínez nos invade y sitúa al espectador frente a un espejo en el que se reflejan las "Divas" que realmente somos. Mujeres que respiran, gozan, sobreviven, tal que heroínas sin capa, al desnudo, atrevidas, sugerentes, hermosas, sensuales y sensitivas. Sin darnos cuenta apenas, lo natural y cotidiano se transforma en bosquejos abstractos que bucean en las profundidades de la experiencia vivida. Todo a nuestro alrededor brilla con entusiasmo, ajeno a los problemas que construimos desde nuestro afán por conquistar lejanos universos ficticios y, al unísono, dejando pasar de largo la vida que nos envuelve, aquella en la que nos construimos y nos convertimos en verdaderos personajes del teatro que en realidad representamos.

La colección que presenta Toñy Martínez bajo el título "Divas" respira en lo ficticio e irreal para dispararnos un mensaje de realidad cotidiana y hermosa donde las mujeres se muestran con la libertad ansiada y, a la vez, reprimida. En sus cuadros toda represión queda liberada y da rienda suelta a la propia expresión de los sentimientos, de los anhelos, de los gustos, esas mujeres que en su intimidad muestran sus sinceros instintos humanamente reconstruidos, con el trazo certero de la pintora que disfruta sintiendo la verdad que encierra cada obra realizada.

Nada parece existir desde la visión de fantasía de las pinturas y, sin embargo, la existencia misma se desborda en sus lienzos, plenos de simbolismo, recreado y construido desde las personalidades diversas y vívidas de cada diva, de cada mujer retratada. Uno a uno los cuadros son un relato en sí mismos, cada uno de ellos describe un tipo de mujer y todas ellas en su conjunto son un mensaje de amor a sí mismas, de respeto a sus propios gustos, de permanencia en el tiempo, y del libre albedrío que todas las personas pueden y deben disfrutar.

Con un estilo personalísimo, casi rayando en la caricatura, las pinturas de Toñy Martínez son vivo ejemplo de eclecticismo donde se pueden apreciar influencias de la pintura moderna desde el impresionismo hasta nuestros días, en un viaje técnico pleno de profesionalidad y soltura del trazo, para acariciar con sus pinceles el alma de sus "Divas" luminosamente representadas.

Completa la exposición una serie de bodegones, que bien parecieran objetos que se han salido de los lienzos principales para ocupar su propio espacio, liberando así los retratos de cada Diva de los elementos propios de su cotidiano. Con una intención casi surrealista, de evidente impacto naïf y sumida en un guiño al pop art, los elementos que se exhiben como naturaleza muerta se nos presentan plenos de luminosidad y entusiasmo artístico, desde la misma perspectiva colorista, lo que resulta un gesto de unidad en la colección completa.

Un verdadero placer contemplar y glosar la exposición de Toñy Martínez: "DIVAS".

Carmen Arjona.

Comisaria de "DIVAS"

Periodista y Doctora en Flamenco por la Universidad de Sevilla.

La diva de Sevilla
(retrato de Carmen Arjona)
100x80

Técnica mixta sobre madera con pan de oro

Lola puñales

100x80

Técnica mixta sobre madera y pan de oro

Lola Puñales, Diva pasional... ¡Y muy real! Sí señores míos, esta Diva existió, y por su crimen pasional, dio con su pellejo en la cárcel de Cartagena, ¡cadena perpetua! Y sin arrepentirse de ello... De ahí que le dedicaran una copla y que la gran Concha Piquer la llevara por todos los escenarios.

Todos nos hemos sentido "Lola" ante algún engaño sentimental... Aquí está, muy Diva y muy señora, por encima de cualquier engaño... libre y liberada.

El bodegón de la Lola

30x30

Técnica mixta sobre madera y pan de oro

La Zarzamora

30x30

Técnica mixta sobre madera y pan de oro

Este bodegón hace justicia a Las Grecas, a Lola Flores y a tantas y tantas zarzamoras de la vida.

Divas en los balcones I
35x20
Acuarela sobre papel

Divas en los balcones II

35x20

Acuarela sobre papel

La gran Concha Piquer en Manhattan
100x80

Técnica mixta sobre madera y pan de oro

Concha Piquer: Diva entre las Divas, la he tenido que pintar...con Manhattan de fondo, porque ella triunfó en América, en España ¡y en el mundo entero!

Su bodegón es al mas puro estilo de Diva Toñesca. Ginebra tematicada, cigarrera y perlas... ¡Muchas perlas rotas!

Gin Gordas

30x30

Técnica mixta sobre madera y pan de oro

Flamenco, capla y cuplé

200x150

Técnica mixta sobre madera con detalles de pan de oro

Mi obra cumbre de esta exposición, donde conviven tres estilos de mujer que, realmente, pertenecen o pueden pertenecer a la misma persona... ¿por qué no?

Divas en los balcones; La feria de noche y la feria de día. Diferentes versiones del mismo balcón y personaje.

Divas en los balcones en las noches de agosto. Mujeres libres, liberadas, que fuman y se toman una copa, sin otro traje que su piel, su pelo y su olor... ¡Y sus gatos! Felinos de la noche, como ellas.

Noches de agosto I
50x70
Técnica mixta sobre madera

Noches de agosto I I
50x70
Técnica mixta sobre madera

Noches de Agosto III
o
Balcón con ilicitana de noche
100x80
Técnica mixta sobre madera

Balcón con ilicitana de día
30x40

Acuarela sobre papel

La ilicitana de día... mi inspiración más actual; mujer de hoy que escucha a Loquillo, a Martirio y a Las Grecas, que se tatúa a la Catrina, le encanta el Tequila, y se toma su cafecito de la mañana en su balcón... libre, como ella es.

La petrolera
(Inspirada en Isabel Guerrero)
100x80

Técnica mixta sobre madera con pan de oro

La Petrolera; mi inspiración mas flamenca actual, basada en la cantaora y amiga Isabel Guerrero Alarcón... guapa a rabiar... cantaora de pasiones... ¡Diva flamenca donde las haya!

AGRADECI MIENTOS

Tengo la suerte de tener a unos padres que siempre me han apoyado como artista y me han ayudado a impulsar mi carrera. Sois maravillosos Pedro y Pepi. Os debo todo lo que soy.

También tengo la suerte de tener un marido muy comprensivo y que me quiere y me apoya hasta el final en todos mis proyectos... ¡Mi Cholín!

Esta colección no hubiera visto la luz si no me hubieran hecho un artículo en La Verdad, periódico de Murcia, donde Antonio Parra, profesor de la Universidad de Murcia, escritor y poeta, me dedicó unas líneas donde decía que era su pintora favorita de La Unión, en las fechas del Festival del Cante de las Minas. Esto provocó la curiosidad de mis dos mentores; Fede Calderón y Carmen Arjona, los cuales habían ido al festival del Cante de las Minas del año 2021, me conocieron y nos enamoramos mutuamente... yo de ellos y ellos de mi pintura y de mí...¡Y me llevaron a su Sevilla!

Allí, Fernando, dueño de la preciosa galería Magasé Art Gallery, me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de venir a deslumbrar con mis Divas a todo el que quiera verlas en su máximo esplendor.

En todo este proceso , he tenido la suerte de estar apoyada, querida y aconsejada por grandes amigos que me han querido ayudar en todo lo que estaba en su mano.

Le doy las gracias a mi amigo y gran artista Darío Martínez Carreño, mi fan número uno y gran parte de mi ilusión proviene de su gran confianza en mí.

A mi amigo desde la facultad de Bellas Artes, valenciano de cuna y Madrileño de corazón, gran diseñador gráfico y director de los proyectos La Bola Ocho y Buggleplanet, Alex Muñoz, que me ha dedicado una reseña espectacular... ¡gracias amore!

La otra reseña, divina como ella, la ha realizado una de mis mentores, Mi amiga y Diva de mis obras Carmen Arjona Pabón a la cual he inmortalizado al más puro Toñysmo.

Por supuesto no puedo olvidar la ayuda que he recibido de mis diseñadores gráficos y visuales del cartel, invitaciones y tarjetas: Onésimo Samuel Hernández, artista profesor de Audiovisuales en la Universidad de Murcia, y a su ayudante Lola.

A mi amadísima editora favorita y diseñadora del catálogo y de mis reportajes Esmeralda Meroño Quintans y mi Tito Pencho Meroño, fotógrafo de mi persona y de mis obras.

A mis estilistas personales de vestuario y accesorios, mis amados Siglo Cero, como marca de ropa especial. Y mi Amada Araceli Domingo, Diva entre mis Divas, y realizadora de mis accesorios con su Araonunca.

Y, por supuesto, mi gran amigo Carlos Crespo, carpintero de mis soportes y transporte incondicional de mi persona y mis obras.

¡Gracias, gracias, gracias!

Me siento muy afortunada de teneros en mi vida.

