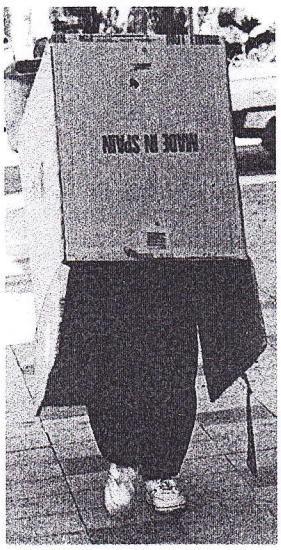
ARTE Y LITERATURA

Promovido, entre otros, por el tomellosero Dionisio Cañas

Estrujenbank: una voz española en el caos global



El libro "Tot Estrujenbank", publicado en Madrid por El Garaje Ediciones, se erige en una monografía realizada por Dionisio Cañas, Mariano Lozano y Juan Ugalde, miembros todos ellos, junto a la fallecida Patricia Gadea, del grupo artístico y alternativo Estrujenbank, que empezó a aflorar en 1986 y cuyo espíritu se mantiene en estos primeros años de los nuevos siglo y milenio.

Compuesto de casi doscientas páginas profusamente ilustradas con documentos y dibujos, el contenido de este libro, recoge oportunamente la historia del grupo acuñando una extensa cronología, una amplia conversación reciente entre los tres componentes citados sobre los avatares de esta iniciativa, y un catálogo que reproduce las producciones de Estrujenbank. A este corpus fundamental se añade un jugoso artículo de Dionisio Cañas sobre los bares de pueblo, fuente inspiradora crucial para la estética del grupo, y, como epílogo, el análisis de Almudena Baeza "Huy Strujenbank" sobre sus postulados centrales.

En Estrujenbank lo concreto fecundaba constantemente la mira artística; es decir, el dialecto, o incluso el idiolecto, constituía una de las principales bases de un colectivo que amaba la transgresión y unos canales coloquiales, diferentes de los habituales y que se mostraban como los de más viveza creativa. La idea principal que animaba a este grupo era un sentido paródico de la realidad, intensificando la ironía y remedando los mundos comerciales y publicitarios. El título completo de la marca era: "Estrujenbank, hojalatería y pintura en general". Desmitificando al ensimismado autor individual encerrado en su estudio, su empeño era realizar un arte colectivo, desarrollado en performances, comisariados, vídeos, películas, creación de revistas en soportes pobres o consuetudinarios. La convivencia entre afines era su gran manera de hacer. Estrujenbank nació, más o menos, en los años de la Movida, pero rechazaron los modos y el culto a la personalidad de la misma, abogando, no por la obsesión del diseño, sino orientándose a lo cutre plasmado con autenticidad y no como mera pose. No se hizo ningún planteamiento estético o teórico, potenciándose así un muy sano dinamismo y una euforia espontánea, lo que supone un factor de permanente operatividad, ese dinamismo eufórico, en suma, característico de otros movimientos históricos afines, como el español movimiento postista o el dadaísmo, padre de todos ellos.

El grupo compuesto por Patricia Gadea, Juan Ugalde, Mariano Lozano y Dionisio Cañas usó procedimientos alegóricos con una fuerte y persuasiva carga irónica

Estrujenbank usó de procedimientos alegóricos (fusionando mensaje e imagen) con una fuerte y persuasiva carga irónica, siempre reproduciendo en los cuadros su marca propia, su logo característico como seña, machacona y eficaz, de identidad del colectivo. Sobre la realidad cotidiana, convenientemente deformada, este movimiento desarrolla un rico y palpitante planteamiento artístico. Una de las obras más emblemáticas del conjunto producido por Estrujenbank es "Un cosmonauta español podría ir al espacio en 1992", de 1990, con la connotación fuertemente sarcástica inscrita en la fecha del título y que reproduce, dentro de un vulgar marco dorado, la foto de un recio campesino manchego, agarrando un melón con una sola y vigorosa mano y cubierto con pañuelo de hierbas, como el candidato anunciado "seriamente" en el título de la composición impreso como eslogan en la misma. Y además, los cachondos, tanto difundían sus propuestas en el corazón de Madrid o Nueva York o Barcelona o Bilbao, ¡como en la pequeña pedanía manchega de Cinco Casas!

Amador Palacios

Portada y contraportada del libro que recoge la historia del grupo

DIONISIO CAÑAS

Las mil y una formas del verso

Nacido en Tomelloso en 1949, Dionisio Cañas, a la par manchego y cosmopolita - ha vivido en Francia y en EEUU - aúna en su quehacer, casi sin solución de continuidad, la escritura y la plástica en una trayectoria que si hubiera sin embargo que concretarla en un solo término sería el de poeta. Y es que casi desde el principio Cañas ha ido explorando modos y caminos de la expresión lírica que, de manera sucesiva o incluso paralela, en muchas ocasiones simultánea, le han llevado a utilizar tanto el texto discursivo como la instalación, la perfomance o el videopoema. Se trataría, en sus propias palabras,de ir explorando el potencial de interacción de sus textos - y de la palabra en general - por los más varios y múltiples senderos expresivos en un modo de hacer y enfrentarse a un reto que a la vez nace y difiere del de las vanguardias históricas: "a través de la ampliación de poemas, que eran pegados en las paredes de los espacios públicos, de la creación de carteles con palabras e imágenes encontradas en cualquier medio, de intervenciones con máscaras, vídeo, música, del uso de contestadores y teléfonos móviles, de recogida de palabras en la basura, he intentado llevar la palabra al punto máximo de sus posibilidades significativas; tanto en el plano social como individual. Partiendo del concepto básico de "reciclar", tanto en mi poesía publicada en forma de libro como en mis acciones poéticas, lo que busco es todo lo contrario a lo que las vanguardias históricas hicieron (aunque me sirva de su energía): destruir el lenguaje para convertirlo en una forma de la expresión artística. Yo, por lo contrario, lo que intento es reciclar el lenguaje, exprimirlo, estrujarlo, engordarlo, hasta revelar todas sus posibilidades de significación en el doble sentido del contexto social y del personal".

J.A.G.

Dionisio Cañas