RUFO CRIADO
SOBRE-ESCRITURAS

En la tesis doctoral de María Luisa Concejo Díez "El Arte Mudéjar en Burgos y su provincia" (1999), aparece una reseña sobre la epigrafía de las yeserías del Arco de Santa María. Hace referencia a una obra de Amador de los Ríos (1888), que en sus páginas 686-687 dice: "Hállanse compuestos por dos vanos angrelados, cuyo arquitrabe finge igual número de medallones oblongos, ceflidos por una cinta y separados por otro cuadrangular, en cuyo centro destaca sobre menuda labor, el escudo real de León y de Castilla; sobre las picadas hojas del ataurique, resalta en los medallones laterales y en grandes caracteres cúfico-florido, la vulgar fiar "La Felicidad y la Salvación", que se reproduce dos veces por medallón, mientras en las fajas que reabren y encuadran los medallones se representa la frase: "La gloria perpetua y el Imperio permanente (corresponden) a Alláh".

Sala de exposiciones del Arco de Santa María

Burgos, del 3 de julio al 30 de agosto de 2020

RUFO CRIADO
SOBRE-ESCRITURAS

Ayuntamiento de Burgos

AGENDA 2030 BURGOS

VIII Centenario Catedral Burgos 2021

SOBRE-ESCRITURAS

RUFO CRIADO

Presentación institucional

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos apostando fuerte por la cultura en todos sus ámbitos, pretende dar a conocer los trabajos y propuestas de artistas de distinta índole; entre ellos, se encuentra la difusión de nuevas y experimentales tendencias del arte contemporáneo. En esta línea, este catálogo nos invita a adentrarnos en *Sobre-escrituras*, que es el título que el artista Rufo Criado ha dado a su trabajo que se exhibe en la sala de exposiciones del Arco de Santa María.

Rufo Criado, pintor de amplísima trayectoria y prestigio, es una de las figuras burgalesas más conocidas en el ambiente artístico español contemporáneo. Ha realizado numerosas exposiciones tanto nacionales como internacionales en instituciones y galerías de arte; participado en varias ediciones de Ferias internacionales de Arte como ARCO y una multitud de obras suyas forman parte de Museos y Colecciones. Ha sido miembro fundador de A UA CRAG, Colectivo de Acción Artística y director del CAB.

Con esta muestra el artista arandino vuelve a exponer en la ciudad de Burgos integrando el contenido al espacio expositivo dentro del proyecto vinculado al uso de la geometría aplicada al arte ornamental por parte de otras culturas, especialmente, la islámica. Las obras de *Sobre-escrituras* están específicamente producidas para su instalación en la sala del Arco de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Burgos. Toma como punto de partida los textos que aparecen en las yeserías y el artesonado mudéjares de dicha sala y a partir de ahí realiza un estudio del espacio para presentar su proyecto.

El pintor neerlandés Piet Mondrian señaló que “el arte no está hecho para nadie, y es, al mismo tiempo para todos”. Y es así como Rufo pretende reflejar cómo desde el presente se pueden crear pinturas que tengan conexión con obras del pasado; como él mismo señala, el elemento formalista geométrico con carácter decorativo u ornamental, es una constante en el ser humano y se ha desarrollado en diferentes culturas.

Al Instituto Municipal de Cultura y Turismo le consta el exhaustivo estudio de reinterpretación en clave contemporánea del artesonado mudéjar, siempre con gran acierto y singularidad por parte del artista. Ha dotado a sus composiciones de una intensidad emocional, creando un ambiente envolvente, orientando al espectador a la reflexión.

Hemos de agradecer el trabajo de Rufo, que, con esa inquietud de investigar el entorno y, siempre, con una mirada única y fuerza creadora ha querido presentar su obra para que sea contemplada y disfrutada por todos los visitantes que se acerquen al Arco de Santa María, y para que su lectura e interpretación provoque múltiples y nuevas sensaciones.

Instituto Municipal de Cultura y Turismo

RUFO CRIADO.
La sobreescritura como cualidad excitante

David Barro

Rufo Criado es de esos artistas que no descansan a la hora de perseguir la imagen. Es como si tuviese la imperiosa necesidad de escrutar los márgenes de la historia para re-escribir sobre ellos. Es ahí donde consigue dislocar sus lógicas, pero no con la intención de quebrarlas sino de activarlas, abriendo sus lecturas a una suerte de deconstrucción infinita que busca, antes de nada, su intensidad emocional. Es así como en su pintura se opera un proceso de traducción, entendiendo esta como una traslación del sentido de una lengua a otra, de un estadio a otro, en este caso, de la historia de lo ornamental en la arquitectura a la pintura. Al fin y al cabo, como señala Jacques Derrida, el origen mismo de la filosofía es la traducción, y en esa tarea interminable, diseminadora, anda Rufo Criado al auscultar las derivas y posibilidades de la pintura.

Si nos remontamos a los años noventa, el artista confesaba su intención de traducir las sensaciones visuales del paisaje, depurando las composiciones y destilando esa relación con lo natural en algo menos objetivo, más interno y descontextualizado, más esencial. Como si se tratase de deslizar las sensaciones al ritmo del paso del tiempo. Esa actitud serendípica para con la pintura es extrapolable todavía hoy al interior mismo de sus cuadros, donde advertimos cómo la continuidad de las formas entrelazadas, en su capacidad de combinación entre lo estructural y lo ornamental, invita al espectador a seguir diferentes caminos sin centrarse en un único punto de vista. Por supuesto, no se trata de una reiteración rítmica estricta, ya que el azar está presente y el color juega también un importantísimo papel estructural, sino una suerte de inmersión líquida en el entorno interno y externo de la obra.

Málaga (fragmento)
2011

En no pocas ocasiones Rufo Criado ha escrito sobre sus procesos de búsqueda, en su intención de crear espacios no tangibles donde los límites del cuadro funcionasen como suaves demarcaciones, capaces de transformarlo todo en algo vivo. "Exteriorizar la dimensión visual del color, su potencial expansivo, su capacidad de conducir hacia estados de ánimo, de crear emociones..."[1]. En las pinturas de Rufo Criado todos los elementos compiten por hacerse presentes. Es una realidad en fuga acentuada por un uso de colores contrastados, que se extreman hasta lo agresivo, ácidos y tensos, de apariencia inestable. Una pintura en desplazamiento que se mimetiza con su costumbre de fotografiar la realidad cotidiana, o más bien sus fragmentos, sean estos interiores de bares con sus gestos o improvisados escaparates. Aprehender sus sonidos sería el grado máximo de su tendencia a la abstracción, siempre contundente y expresiva, pero también meditada, reflexiva. Derivas de un punto de partida, que puede ser natural o, como ahora construido, pero siempre de la experiencia de mirar, de la necesidad de apoderarse de lo circundante.

Mosaico. Iglesia de los Santos Apóstoles. Atenas
2014

Si atendemos a sus últimos años, el interés por la cultura islámica ha intensificado su compromiso con lo ornamental. Podríamos pensar en Nietzsche y en su retornar eternamente, o en un deseo irreprimible de retorno al origen que nos acercase al mal de archivo de Derrida. Hay mucha filosofía de la pintura en este interés de Rufo Criado por evocar algunas de las estructuras básicas que abrieron el rumbo apasionante de la geometría: las mezquitas de Estambul, los elementos cristianos de la capilla del Museo de Burgos, los mosaicos romanos, etc. Es un artista que se vale de formas históricas de la cultura para deformar y estirar la pintura al aliarse con las posibilidades de lo digital. Y lo hace con imágenes contundentes que paradójicamente se construyen desde lo sutil. De ahí que sus pinturas deban ser recorridas visualmente con atención, adivinando los distintos equilibrios que con la geometría consiguen adentrarnos en la poética de lo abstracto y ornamental, procurando nuevas lecturas e interpretaciones. No podemos olvidar la capacidad estructural que en la cultura islámica tiene el arabesco, capaz de generar su propio espacio. Por eso el tamaño de las pinturas de Rufo Criado es menos relevante que su peso, que su densidad. Porque no abraza la grandilocuencia de lo or-

1. Rufo Criado, "Sueños posibles / Anotaciones", *Sueños posibles*, Galería Lourdes Carcedo, Burgos, 2000

Mezquita Azul 4.
Estambul
2011

namental, sino la elementalidad de su resonancia, su carácter poético esencial, su potencial emocional. Como en otros momentos de su trayectoria se detiene en lo que para otros pasaría desapercibido.

Es en ese punto donde me gustaría detenerme, en esa condición de fotógrafo accidental que como él mismo señaló en alguna ocasión no se debe a una intención de ser propiamente fotógrafo sino de ser espectador, enfocándose en aspectos concretos plausibles de ser vistos de nuevo en un contexto distinto. Se trata de tropezar con cosas que puedan tornarse importantes al derivarse. Porque la de Rufo Criado es una mirada curiosa, de esas que huyen de los horizontes definidos, aunque sea su punto de partida.

Así se configuran sus pinturas, desde lo emocional, desde una relación íntima con la vida, como experiencia latente respecto al mundo que se le exige también al espectador que tendrá que proyectar su propia forma. Hablamos de lógicas desdobladas, de sensaciones. Algo así como cuando Deleuze señala la sensación como el hilo de unión entre artistas como Cézanne y Bacon, siendo este último quien insiste en la sensación como aquello capaz de pasar de un *orden* a otro, de un *nivel* a otro o de un *dominio* a otro. Ese tránsito convierte la imagen en escena suspendida en espera de un *suceder*. Algo así intuyo que sucede en estas derivas ornamentales en las que nos introduce Rufo Criado. El secreto se encuentra en derivar la imagen, aunque nos confiese donde es el punto de partida, el lugar de origen. Lo advierte Perec en *La vida, instrucciones de uso*: en un puzle poco importa que su primera imagen se considere fácil o difícil ya que no debemos considerar que el asunto del cuadro o su técnica determina su dificultad, sino la sutileza del cortado.

Rufo Criado trabaja las texturas visuales. Existe cierta tensión intersticial, propia de las miradas que buscan el margen, entre lo digital y lo natural, entre la memoria y su proyección. Como en los relatos de Maurice Blanchot las pinturas de Rufo Criado nos desorientan en su variabilidad geométrica porque albergan un *otro tiempo*, el de la experiencia de conformación de esas formas históricas volcadas a lo desconocido. Porque el tiempo aquí se interpreta y destila en formas que se depuran mientras cobran una inédita intensidad cromática. Rufo Criado pasea y reflexiona sobre esa experiencia. "Su mirada ha construido no solo una obra sino una estructura de pensamiento, una forma de hacer, de comportarse, una forma de ser y estar"[2].

Pienso, otra vez, en cómo Jacques Derrida señala que un texto no es un texto si no esconde a la primera mirada, al primer llegado, la ley de su composición y la regla de su juego. Un texto, además, resulta siempre imperceptible, como la pintura de Rufo Criado. "La ley y la regla no se cobijan en la inaccesibilidad de un secreto, sencillamente no se entregan jamás, en el presente, a nada que se pueda rigurosamente denominar una percepción", señala en *La dissémination*. Derrida describe cómo el ocultamiento de la textura puede

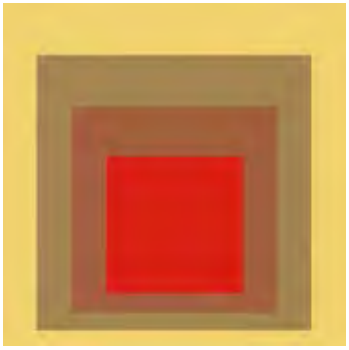
2. Rosa Olivares, "En la distancia verde", *En la distancia verde*, Centro de Arte Caja de Burgos, CAB, 2010

William Morris, *Snakeshead*. 1876. Textil impreso

en cualquier caso tardar siglos en deshacer su tela. “La tela que envuelve a la tela. Siglos en deshacer la tela. Reconstruyéndola también como un organismo. Regenerando indefinidamente su propio tejido por detrás de la huella que corta, la decisión de cada lectura”. Todo ello es aplicable al conjunto de variaciones que Rufo Criado aplica a las formas y a los colores en las armónicas composiciones de sus pinturas. Todo acontece al mismo tiempo y en diversas intensidades y lo hace sin perder el equilibrio, como indican títulos como *Contrapunto*, o deslizando sus vibraciones, como nos advierten las *derivas*, las *variaciones* o las *aproximaciones* de sus elecciones ornamentales.

Man Ray, *The Rayograph*. (1921-28)
Impresión en gelatina de plata

Rufo Criado es un artista informado, conocedor de la historia del arte desde un punto de vista visual. Por supuesto, en su obra podemos rastrear líneas de confluencia, desde Mondrian al minimalismo, desde William Morris a Philip Taaffe, Brice Marden o Peter Halley. Pero nunca ha entrado en un círculo de autocomplaciencia, mimético. Al contrario. Daría para un capítulo aparte las afinidades que se dan entre su pintura y la llamada Concrete Photography, una historia que nace en las rayografías de Man Ray y los prophotograms de Moholy-Nagy para pasar por Barbara Kasten y llegar a una afinidad más cercana a Rufo Criado como Roland Fischer y sus fachadas a modo de pinturas de campos de color, geométricas y desprovistas aparentemente de referencias.



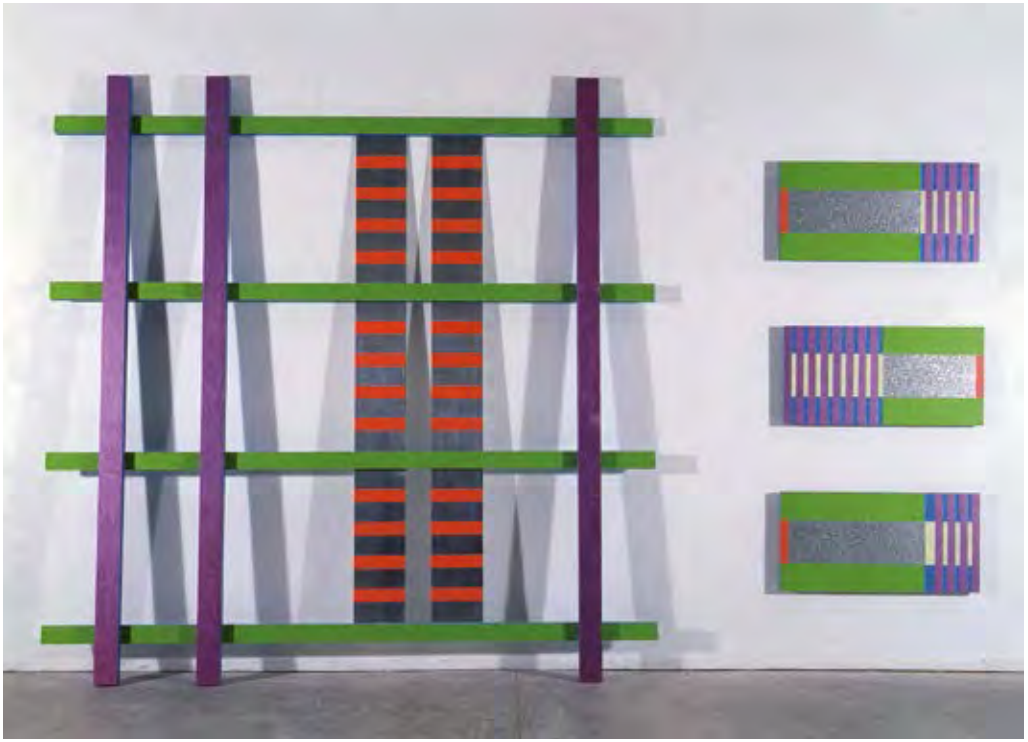
Josef Albers, *Homage to the Square*.
1967. Óleo sobre madera prensada.
78×78 cm, Museo de Arte Moderno,
Fort Worth, Texas

Otra deriva, más de efecto óptico, se podría trazar entre Albrecht Zipfel en fotografía y Bridget Riley o Philippe Decrauzat en pintura, que nos llevaría al interés por la vibración de los patrones que únicamente nace en el acto de observar. La lista contemporánea podría crecer entre quienes comparten un sentido de búsqueda para llegar a resultados bien diferentes como Odili Donald Odita, Sean Scully, Tomma Abts o Sarah Morris. Pero tal vez en esas sensaciones Rufo Criado se acerque más a figuras como Josef Albers, quien proclamaba la autonomía del color como medio

de la organización plástica. En sus clases enseñó lo difícil que resulta ver un color, por su carácter engañoso y por las reacciones que provoca gracias a la naturaleza subjetiva de la percepción. Rufo Criado también sabe que el entorno provoca una interacción más o menos intensa con el color y no existe una mecánica aplicable respecto a este. Como Albers, entiende que dependiendo de a qué otros colores se acerque producirá las reacciones más diversas y complejas. Sus obras son un tratado acerca de las sensaciones ópticas. Los colores interactúan y se yuxtaponen armoniosamente, jugando con acentos cromáticos y perspectivas únicas, a veces desde tonos levemente diferentes y otras desde contrastes inesperados. Su manera de operar el intervalo guarda mucha relación con la manera en que un diseñador ha de modular el ritmo, desarrollar su cadencia. Es importante el tamaño, la intensidad, el poder de la masa de una forma que tome la primacía jerárquica en lo visual. Rufo Criado emprendió un camino que ha sido también muy trabajado en Latinoamérica por artistas como Alfredo Volpi o Iván Serpa, por poner algún ejemplo. Pienso, también, en la pintura de Sewell Sillman de los sesenta, o décadas más tarde de Peter Halley, que se nos presentan como buenos ejemplos para encuadrar el trabajo de Rufo Criado. Antes, Ben Nicholson, autor de una serie de pinturas extraordinarias en la década de los treinta y cuarenta, había reconocido que el tapete de la mesa de billar y las relaciones cambiantes de las bolas le habían influido más que cualquier otra cosa, aunque es evidente que en su trabajo se nos aparece la sombra de Mondrian y el constructivismo. Se trata de especular, de construir la mirada. Nuestra percepción del espacio se amplía. Es algo que trabajó el mejor Moholy-Nagy, para quien la fotografía era el medio ideal para conseguir un avance en lo que respecta a las nuevas experiencias espaciales. Este interés por proyectar variaciones es algo que podemos advertir en el interés de Rufo Criado por el agua y su reflejo, que como señala José María Parreño, "es el más abstracto de los elementos de la naturaleza, pues no tiene forma, o tiene todas"[3]. Lo advertimos en series como *Ojos de agua*, *Sonidos de agua* o en obras anteriores como *Agua que trepa*, *Agua que suena*, o en la proyección *En la distancia verde*. Lo señala el artista con sutil ironía: "Se nos extravió hace mucho el punto de fuga que definía la perspectiva renacentista, con su agobiante persistencia en la unidireccionalidad"[4].

Ojos de agua. Rf. 250507
2007. Impresión digital sobre backlight en caja de luz. 90 (diámetro)×20 cm

3. José María Parreño, "Verdadera pintura", *Rufo Criado. Sonidos de agua*, Sala Rekalde, Bilbao, 2012.
4. Rufo Criado, "En la distancia verde", *En la distancia verde*, Centro de Arte Caja de Burgos CAB, 2010



Agua que suena. 2000.
240×380×25 cm

Para Rufo Criado, como para Albers, el color es una suerte de ornamento, que envuelve sus obras del mismo modo que este envuelve toda la liturgia religiosa. Son artistas que se sitúan en línea con la iconografía religiosa islámica, que no es sino el pensamiento hecho pureza de forma. En el fondo, la relación con la tradición de Rufo Criado es la que le indica los pasos a seguir, su camino hacia el futuro. Por eso todas sus últimas exposiciones están relacionadas entre sí, entretejidas, dando forma a esa idea de sobre-escritura.

Un ejemplo es lo realizado en el Museo de Zamora, donde presentaba una serie de variaciones del mosaico romano que forma parte de su colección permanente, trabajando sus fragmentos a partir de una intensidad cromática que nos lleva a artistas como Peter

Romboidal-Mosaico. 2017
Cinco piezas de
141,5×141,5×4 cm c.u.

Halley. Como en este, el despliegue de lo geométrico domina el paisaje y la complejidad compositiva de sus geometrías transforma ese paisaje. Si en Halley son celdas y cañerías, en Rufo Criado es el ornamento, pero en ambos casos la geometrización del paisaje produce la geometrización del pensamiento. En ambos casos no se trata del color sino de cómo se emplea y, como señalará Halley en ocasiones, ese es un asunto totalmente lingüístico. Rufo Criado generó entonces una suerte de caleidoscópicas composiciones que parten de un elemento estructural central como el cuadrado y otro como la cenefa, de carácter ornamental. Las cinco piezas romboidales resultantes se colocaban en una misma pared a distintas alturas, conformando un nuevo mosaico. Un juego que se repetía en el interior de otra serie de piezas que nacían a partir de la cenefa lateral, que al ser repetida infinitamente se convierte en textura, de un modo similar a los patrones de

Exposición ***Contrapuntos ornamentales.*** Centro de Arte Alcobendas, 2014

secuencia utilizados en muchas portadas de libros, un principio de continuidad que la Gestalt describe de una forma más psicológica al advertir que somos capaces de continuar esa secuencia, aunque esta haya desaparecido. Aunque más allá de esta asociación formal, encuentro que atmosféricamente estas otras piezas habitan más cerca de las ya citadas fotografías de Roland Fischer.

Esa suerte de resonancia ya se advertía años antes en sus trabajos para la exposición *Contrapuntos ornamentales* celebrada en el Centro de Arte de Alcobendas. El propio título escogido por Víctor del Río para encabezar el texto del catálogo resulta significativo: "el eco de la forma". En el texto se justifica esa idea citando las cajas de luz que irradian espacio, el espesor de sus lienzos y la voluntad del artista a la hora de integrar el objeto, el cuadro, con el contexto, tendencia que en exposiciones como la celebrada en el Museo de Burgos se extrema para convertir el contexto en contenido. Porque efectivamente, el espacio expositivo fue cobrando más presencia intrínseca en el trabajo de Rufo Criado en los últimos años. Seguramente por esa obsesión de mirar el entorno que le rodea para reencuadrar las superficies y moderar sus derivas, reflejos y brillos.

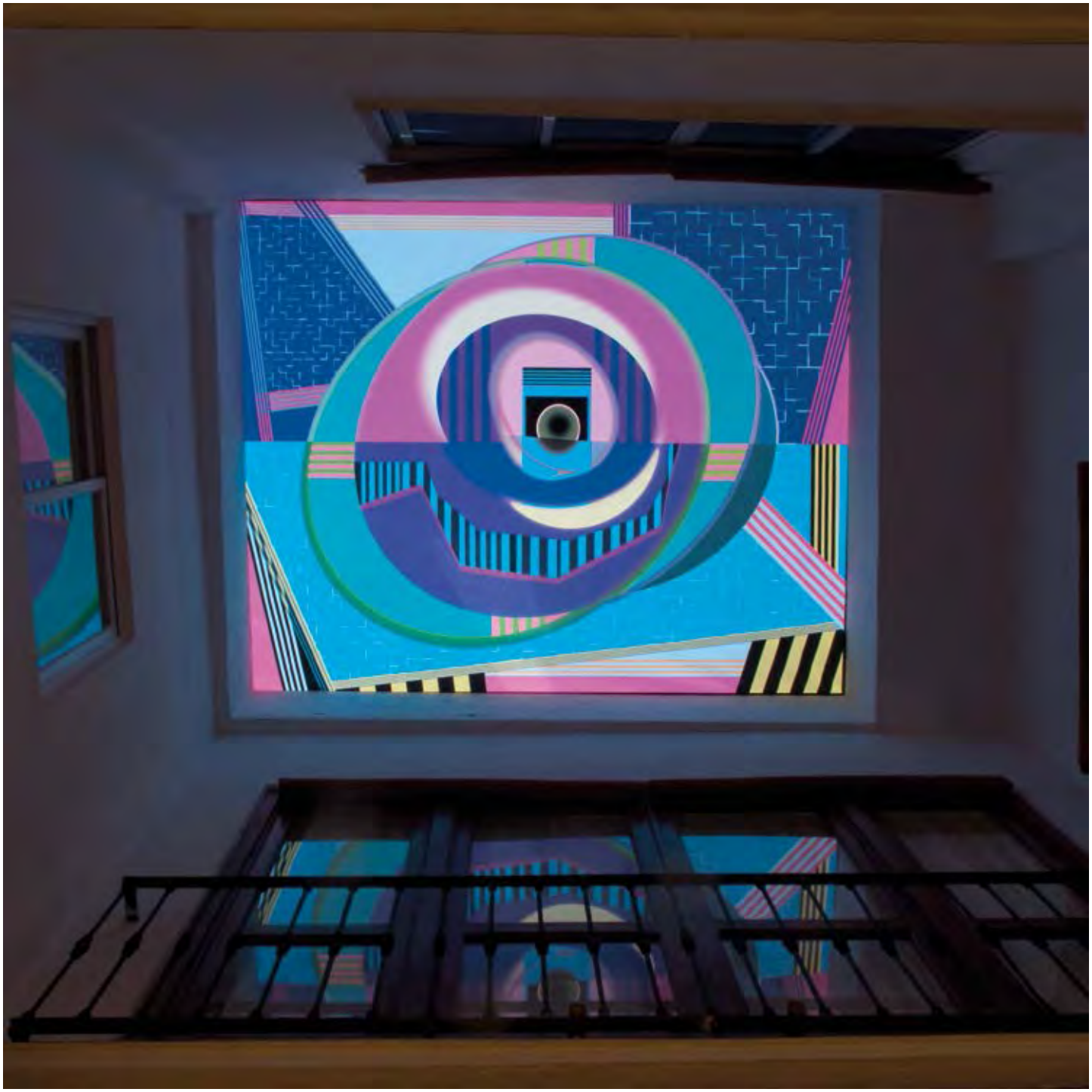
En *Contrapuntos ornamentales* las pinturas realizadas con acrílico se conjugaban con las de base digital para sintetizar "con más claridad que nunca la combinación de movimiento, eco y reflejo de la forma a través de sus paralelismos en variaciones de color, es decir, mediante la duplicación de la estructura en un mismo recorrido donde la trama confunde figura y fondo"[5]. Esas mismas premisas guiaron su muestra en la galería Juan Silió, *Ornamentales. Derivas*, donde proyecta un lado más emocional y abstracto, como si una suerte de fractal se apropiase de las composiciones desde su germen digital a su cambio de escala y de materia, donde el color se intensifica y se exprime, se retuerce en sus posibilidades expresivas. En estas y otras pinturas de Rufo Criado resulta interesante mirar su obra desde distintas distancias y ángulos, aprehendiendo detalles que permanecen ocultos a primera vista, camuflados en una bien conseguida sensación de velocidad y movimiento a través de la pintura.

5. Víctor del Río, "Rufo Criado: el eco de la forma", *Rufo Criado. Contrapuntos ornamentales*, Centro de Arte Alcobendas, 2014

En el Museo de Burgos jugará con la verticalidad hasta el punto de que una de las obras llega a funcionar como retablo en una suerte de abismo vertical que se enfatiza con el abismo horizontal de sus piezas de suelo, que se ordenan en base a la geometría del pavimento, domesticando el espacio en un todo pictórico. Si observamos la torsión del interior de las piezas, podemos advertir un dislocamiento abstracto que funciona compositivamente del mismo modo que el *Ecce Homo* de Mateo Cerezo de la colección del Museo. Rufo Criado cristaliza la herida en lo abstracto y, como siempre en su pintura, queda latente la realidad que le rodea, como también, de manera más literal, ocurre en la obra audiovisual *Treinta y tres lágrimas de silencio*.

Exposición ***Cristal interior (la herida)***. Museo de Burgos, 2015

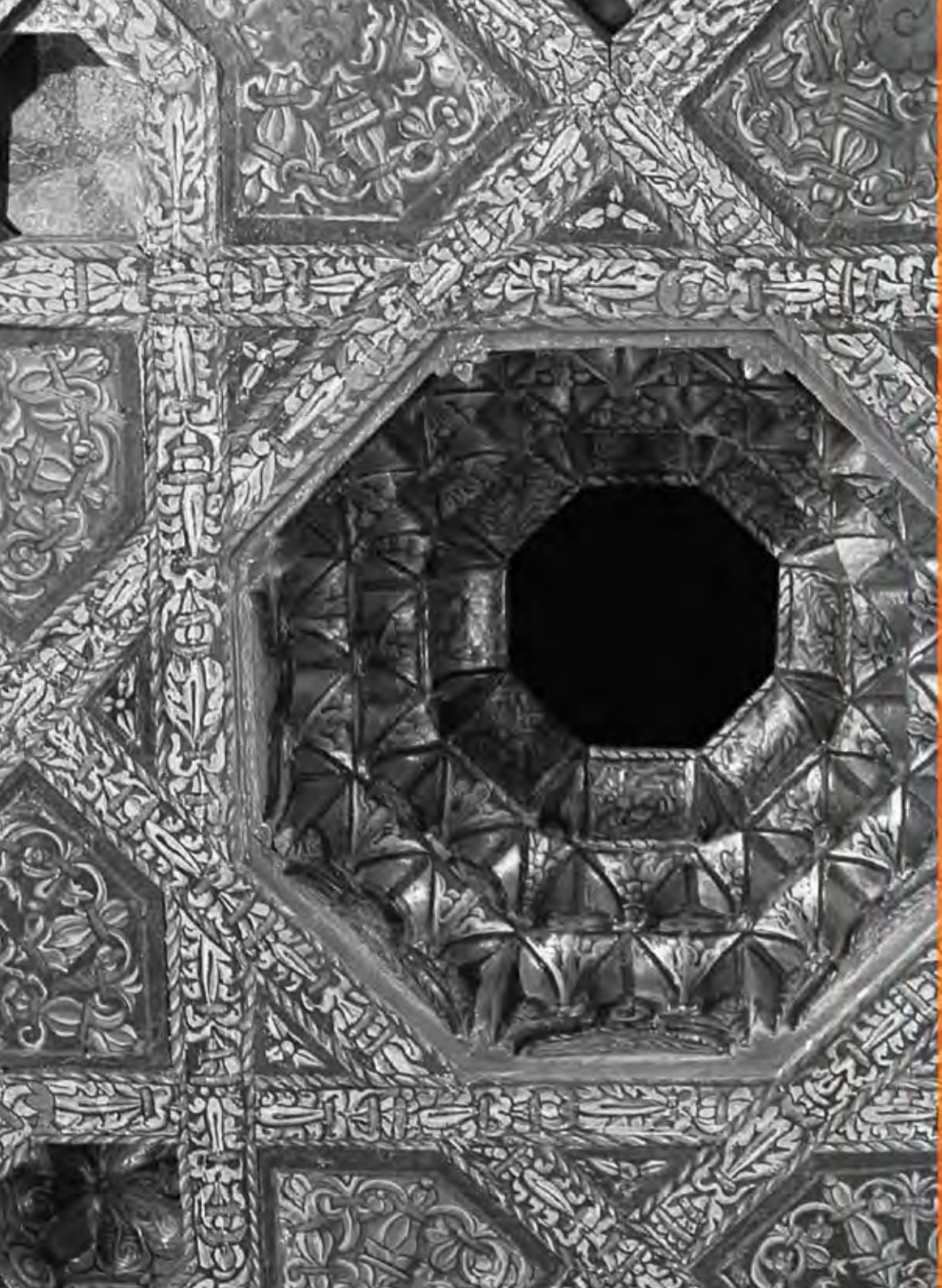
Mientras, en esta exposición en el Arco de Santa María de Burgos, con el título de *Sobre-escrituras (Ornamentales)*, Rufo Criado vuelve a insistir decididamente en lo ornamental. Semeja como si en ocasiones necesitase desdoblarse entre la sensación abstracta más rítmica y enérgica, siempre geométrica, y las construcciones arquitectónicas y sus repeticiones o distorsiones, como literalmente había realizado en la Galería El Pacto Invisible de Málaga, en las propias obras y en su proyección relacional con el alicatado del patio de la galería. Ahora, se basa en el ornamentado artesonado mudéjar del Arco de Santa María y en sus yeserías para proyectar una abstracción de esa estructura, que Rufo Criado declina en una suerte de barroquismo constructivo. Pienso en cómo Didi-Huberman señala cómo el dorado de los retablos góticos, con esa presencia escénica de la luz, no es un fondo propicio para situar allí las figuras ya que la saturación luminosa avanza por delante de estas. También señala que el hombre que camina en las catedrales no consigue ver nada que sea discernible porque los ventanales están demasiado lejos y son demasiado complejos para su compresión visual. Todo ello es extrapolable a las sensaciones de estas escrituras que seducen a Rufo Criado por su mera belleza abstracta. No se trata de qué representan sino de cómo se presentan, invocando su misterio, inventando un lugar que sostenga su visibilidad desde la pérdida misma. Es ahí donde cobran importancia las cualidades climáticas del color, esa tradición neoplasticista que nos conduce a Peter Halley o Imi Knoebel. Helmut Federle lo llama "cualidad excitante", que sería aquella potencia evocativa producto de intimar con la forma abstracta y de jugar con sus posibilidades.



Exposición ***Ornamentales. Aproximaciones***. Galería El Pacto Invisible. Malaga, 2016

En este sentido, unas palabras de Pablo Palazuelo resultan ilustrativas: "El azar y lo aleatorio —hasta ahora no bien comprendidos por el observador— van siendo considerados, sin embargo, cada vez más, como situaciones desde las cuales evolucionan los sistemas complejos. Lo que llamamos azar se considera como el fondo creador desde donde pueden también emerger las pautas. Si las pautas permiten realizar un cierto número de posibilidades, por grande que este número sea, el azar es sin embargo el escenario más vasto que somos capaces de concebir. El azar habita dentro de la pauta; la pauta evoluciona y su historia es azarosa"[6]. Esa cualidad hinóptica y azarosa es inherente al trabajo de Rufo Criado. Algo así como tornar visible el camino de condensación que se opera en el proceso que se pretende evocar. La abstracción siempre substrae algo, de ahí que se proyecte como sobreescritura, como contención poética, como resonancia ornamental.

6. Pablo Palazuelo, "El hombre del futuro", *Pablo Palazuelo*, Galería Soledad Lorenzo, Madrid, 1999

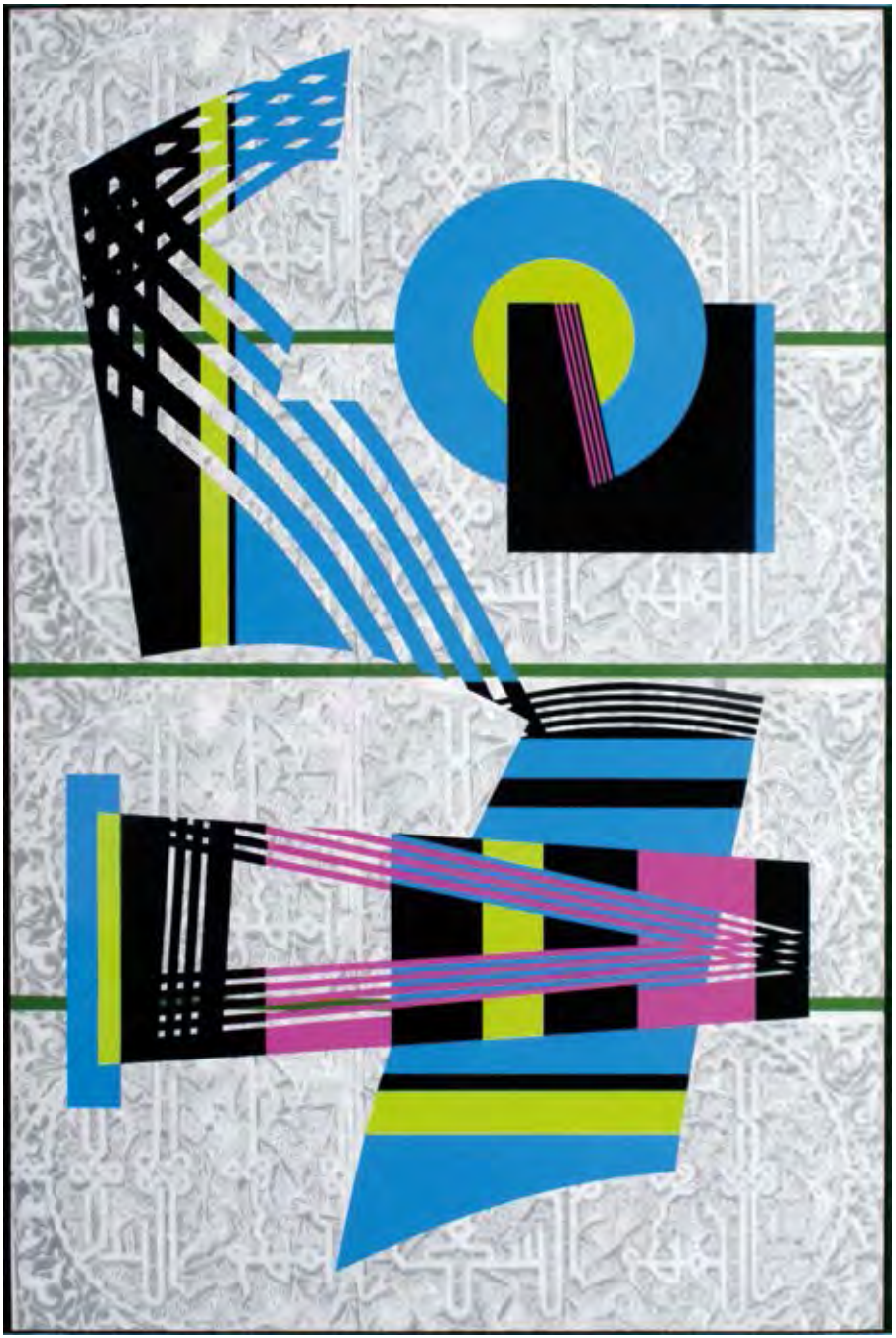


Sobre-escrituras

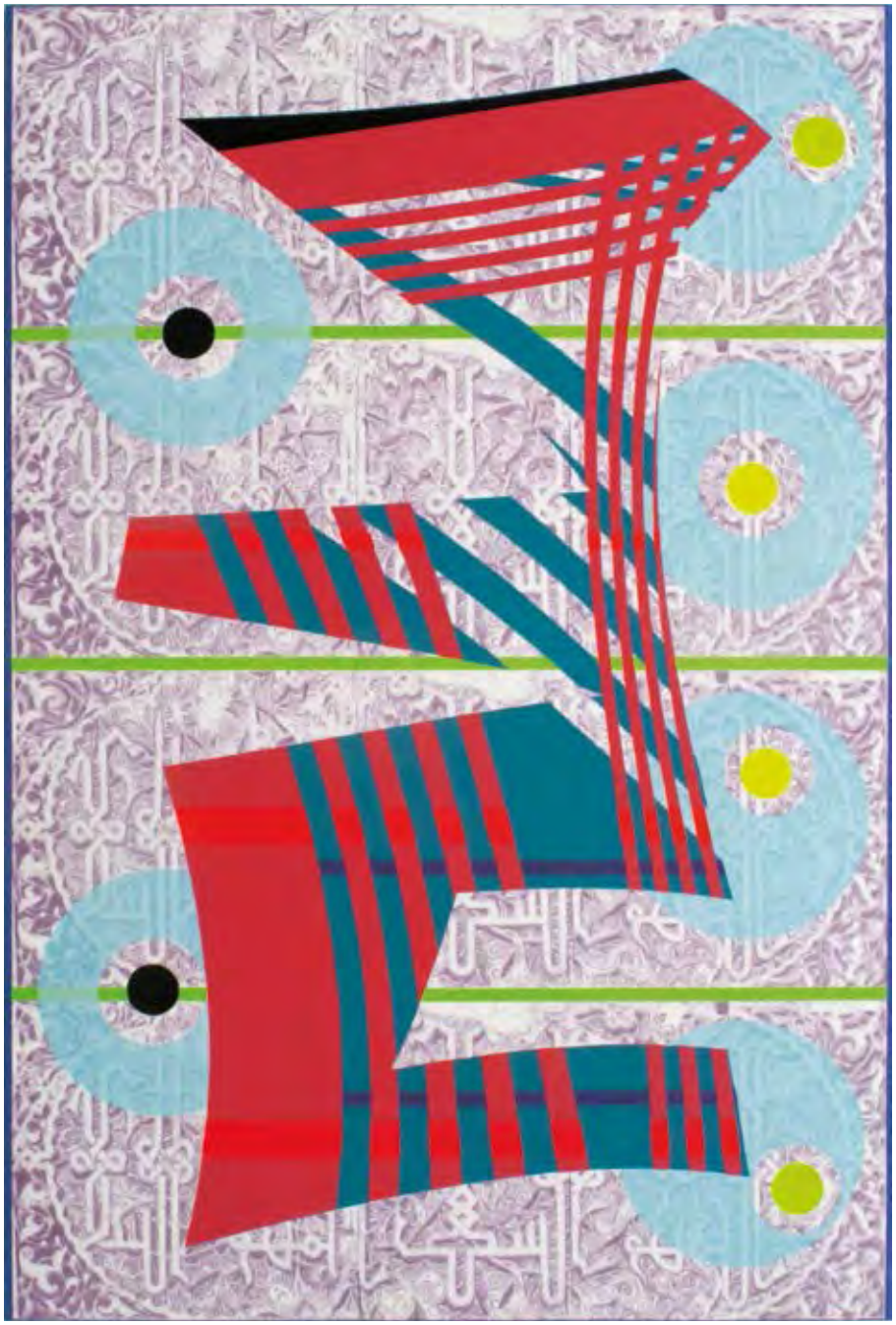
Obras en exposición

34 | **Tul Nº 1**. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 162 x 130 x 4 cm

36 | **Tul Nº 2**. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 130×162×4 cm

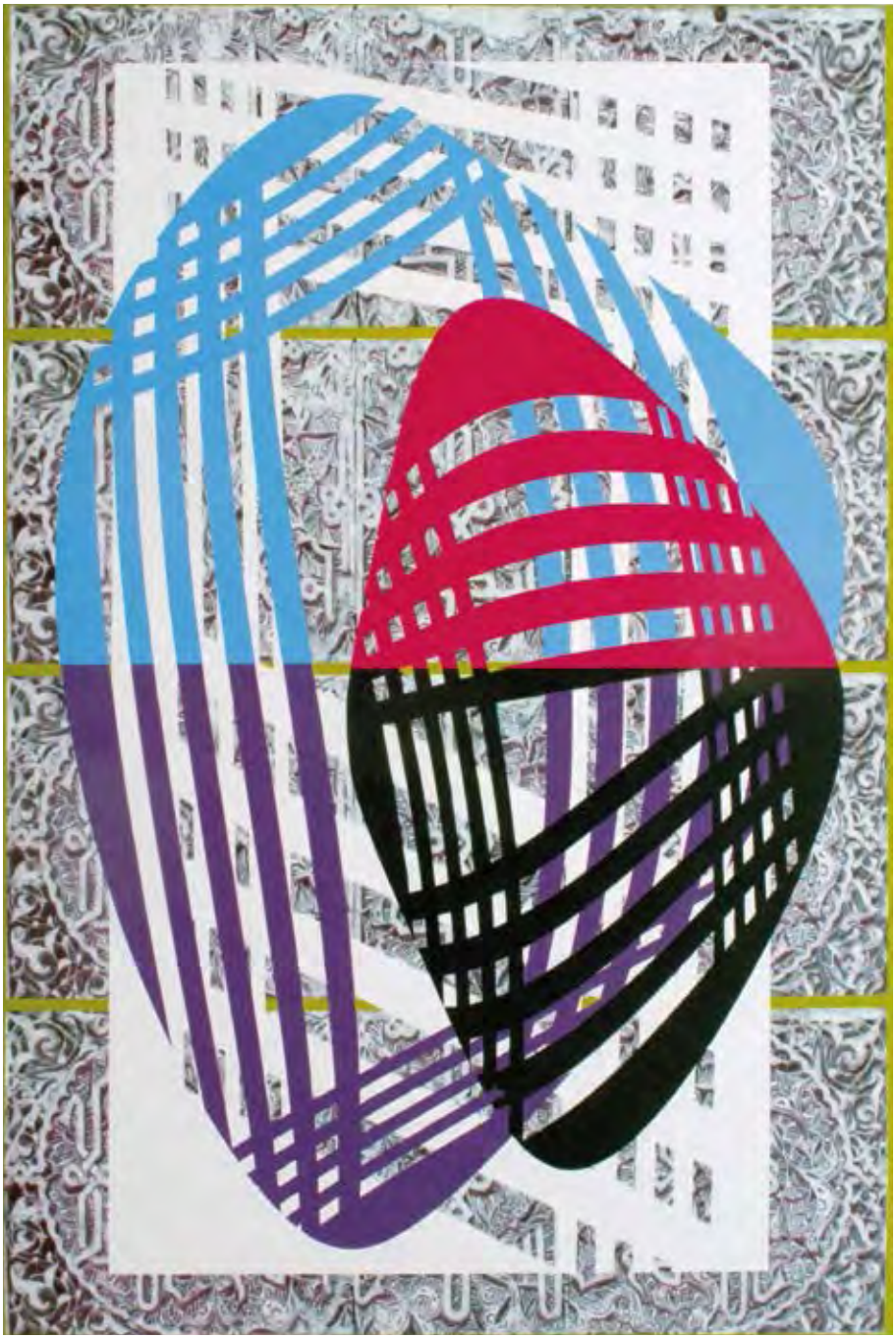


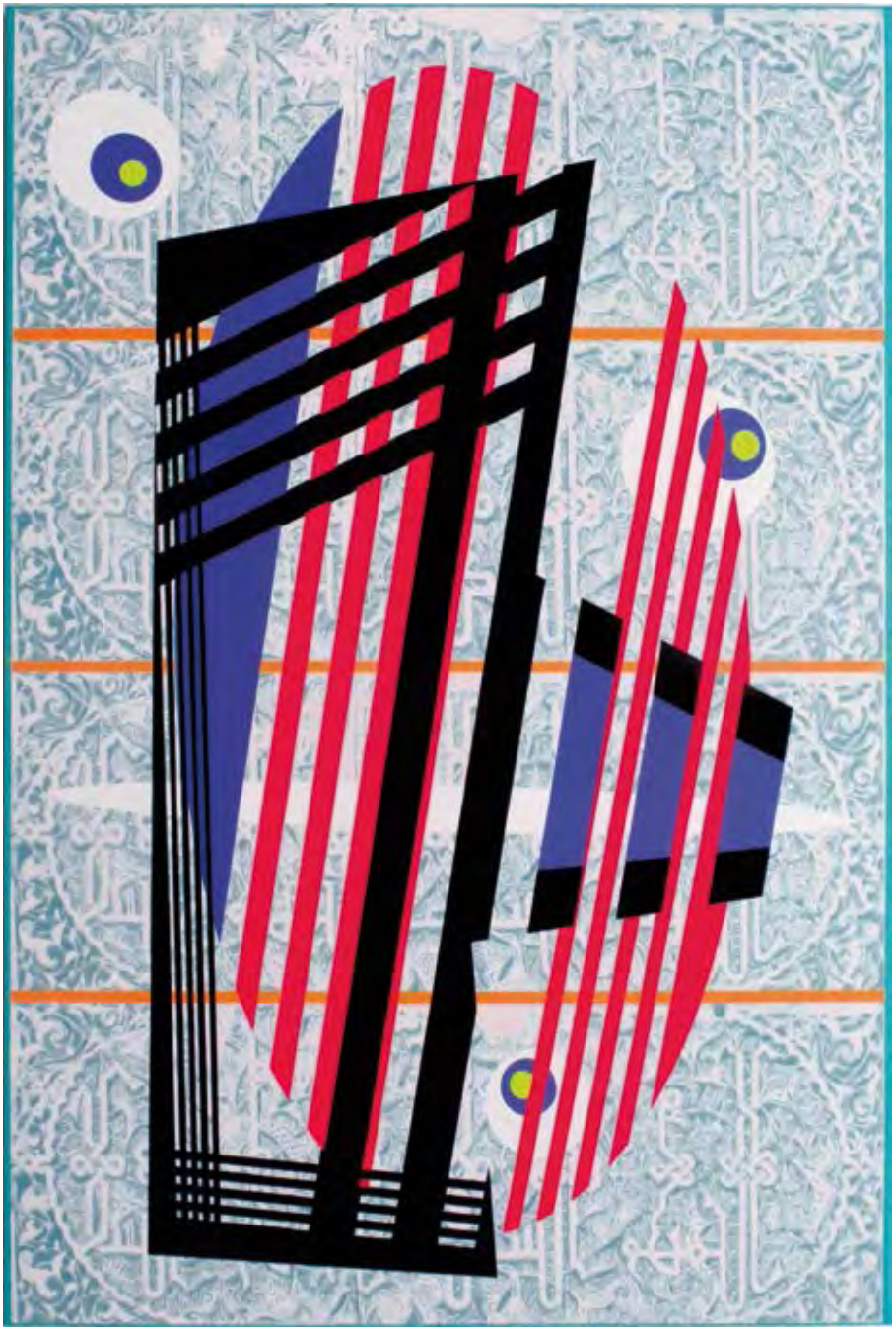
38 | **Sobre-escrituras Nº 1**. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 120×80×4 cm



Sobre-escrituras Nº 2. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 120×80×4 cm | 39

40 | **Sobre-escrituras Nº 4**. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 120 x 80 x 4 cm

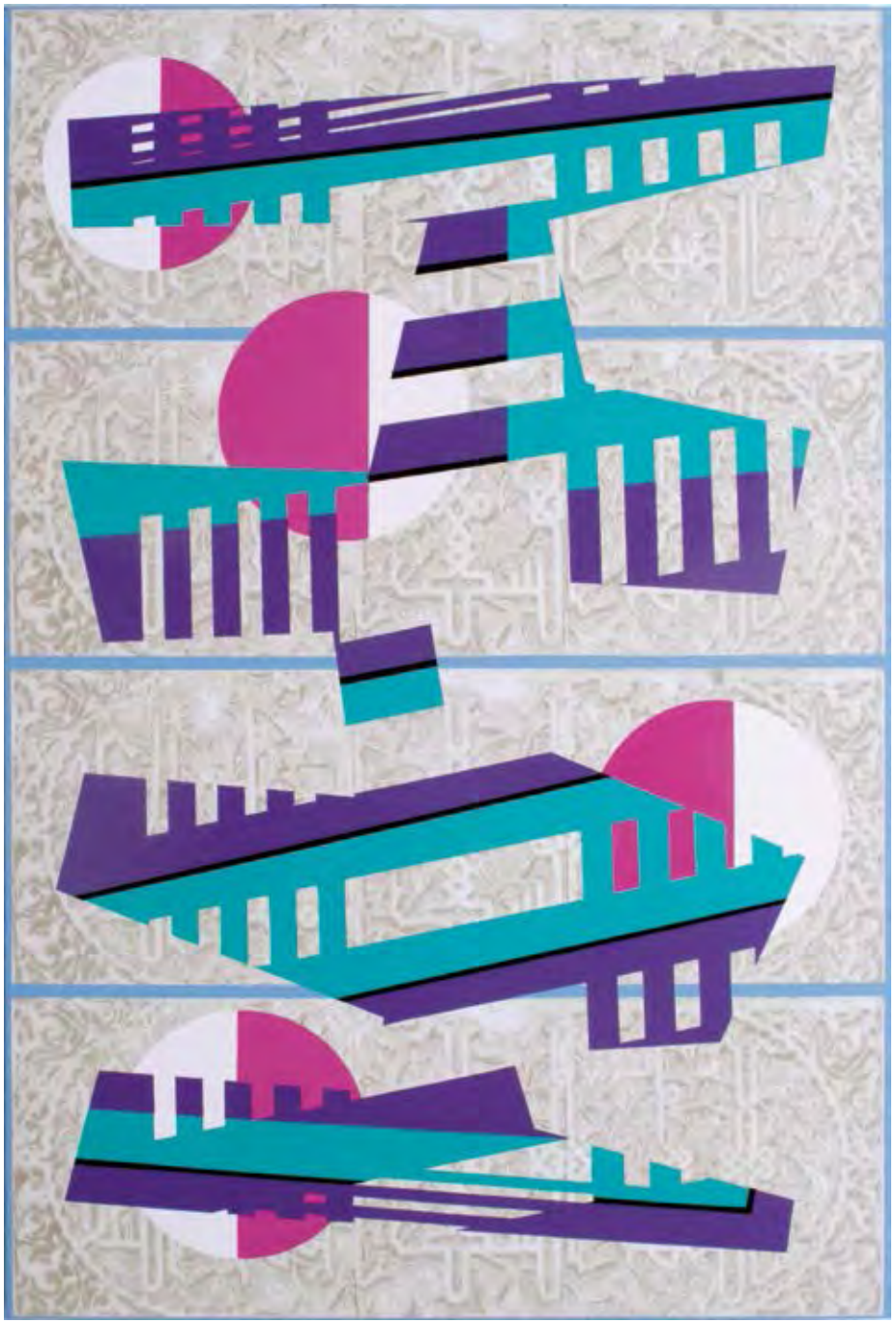


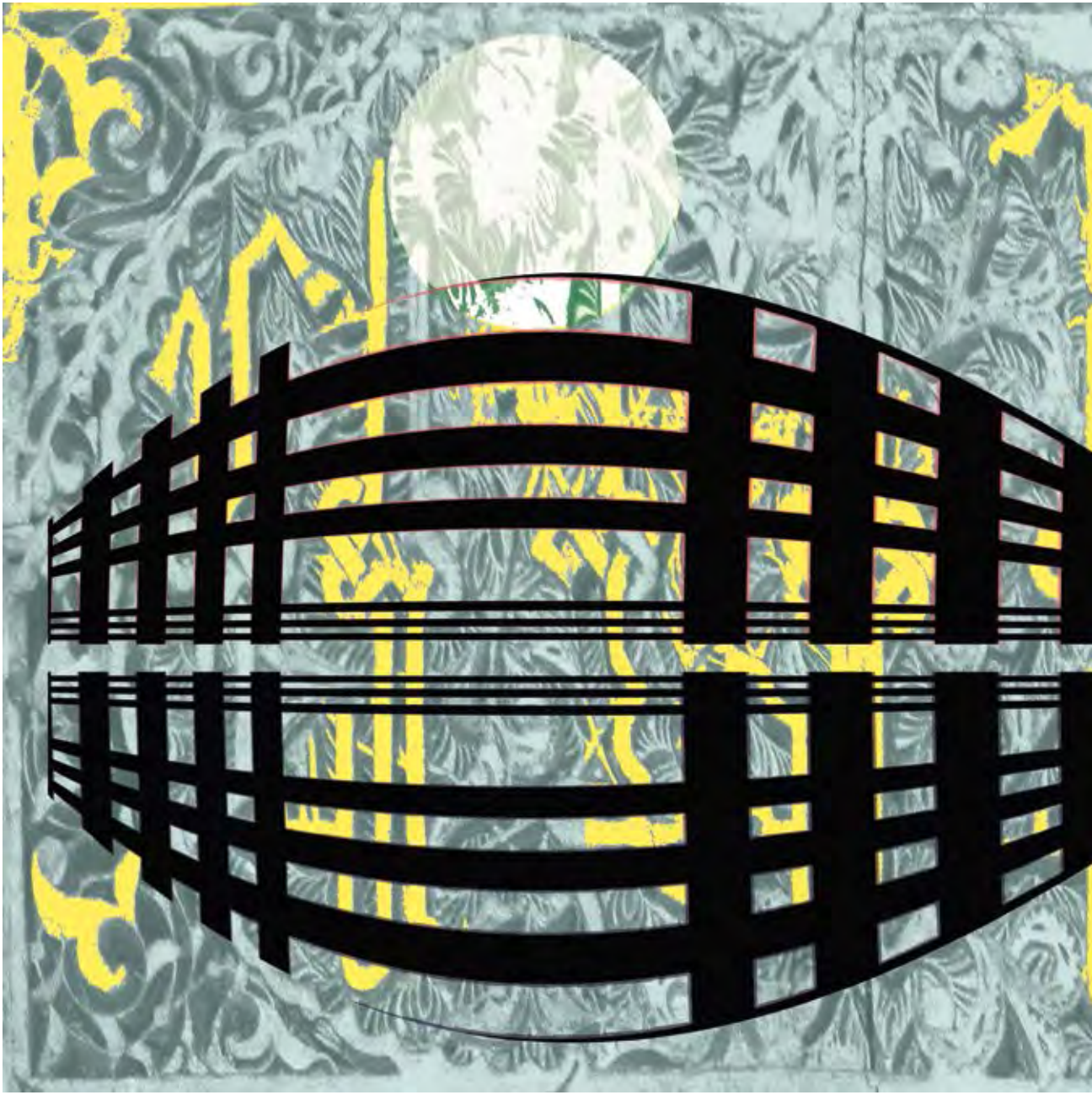


42 | **Sobre-escrituras Nº 3**. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 120×80×4 cm

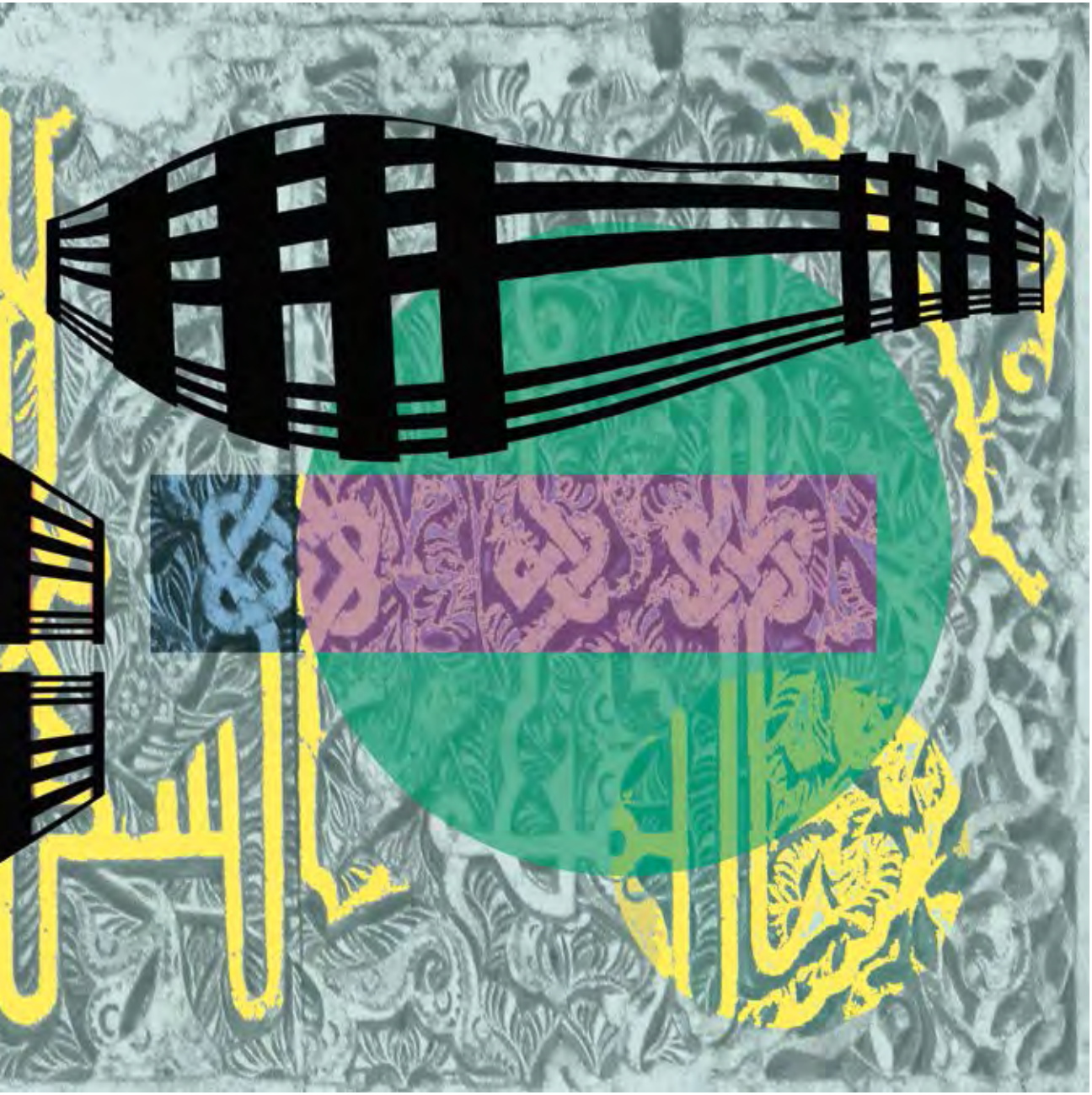
Sobre-escrituras Nº 5. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 120×80×4 cm | 43

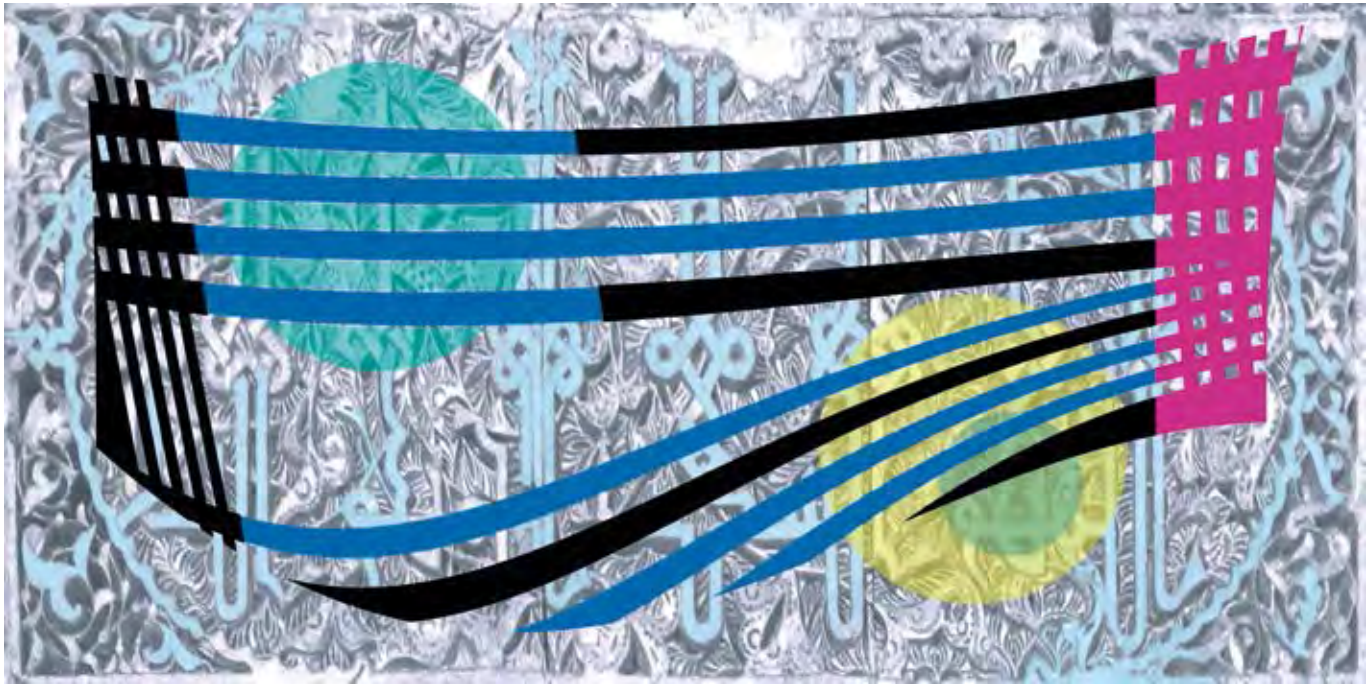
44 | **Sobre-escrituras Nº 6**. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 120×80×4 cm



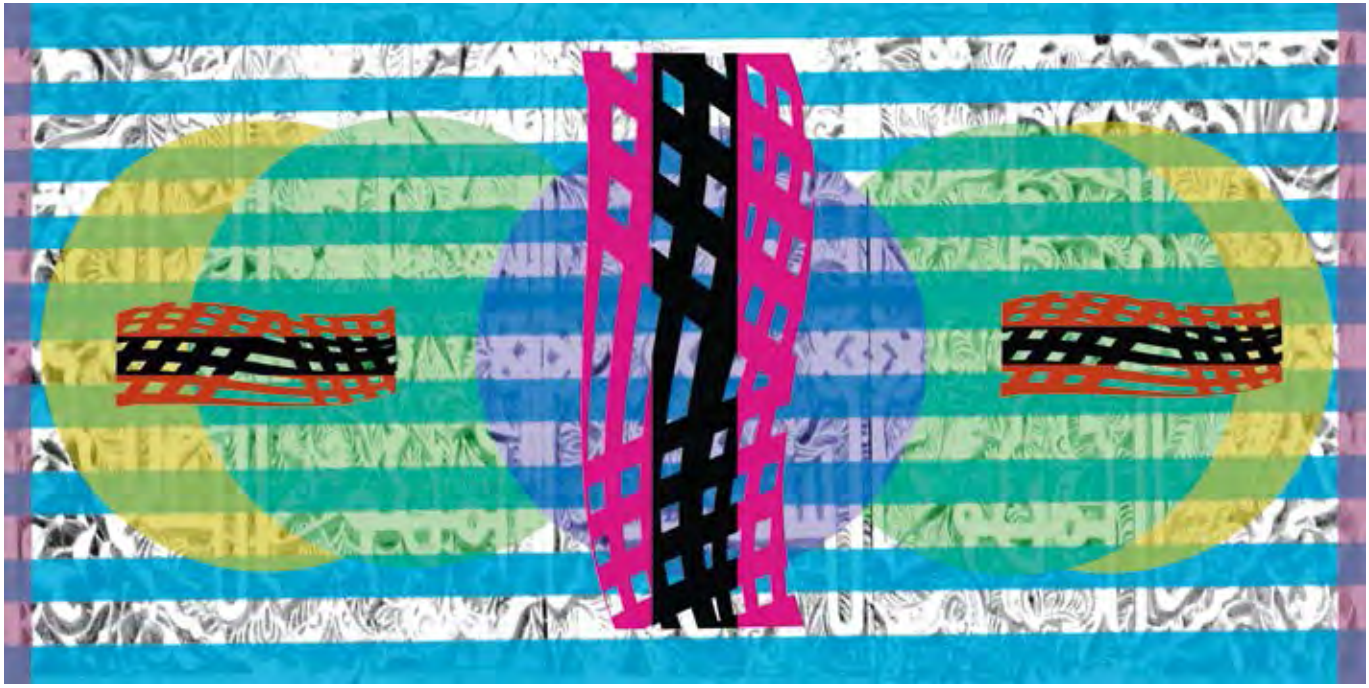


46 | **Sobre-escrituras Nº 8**. 2020. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. 60×120 cm

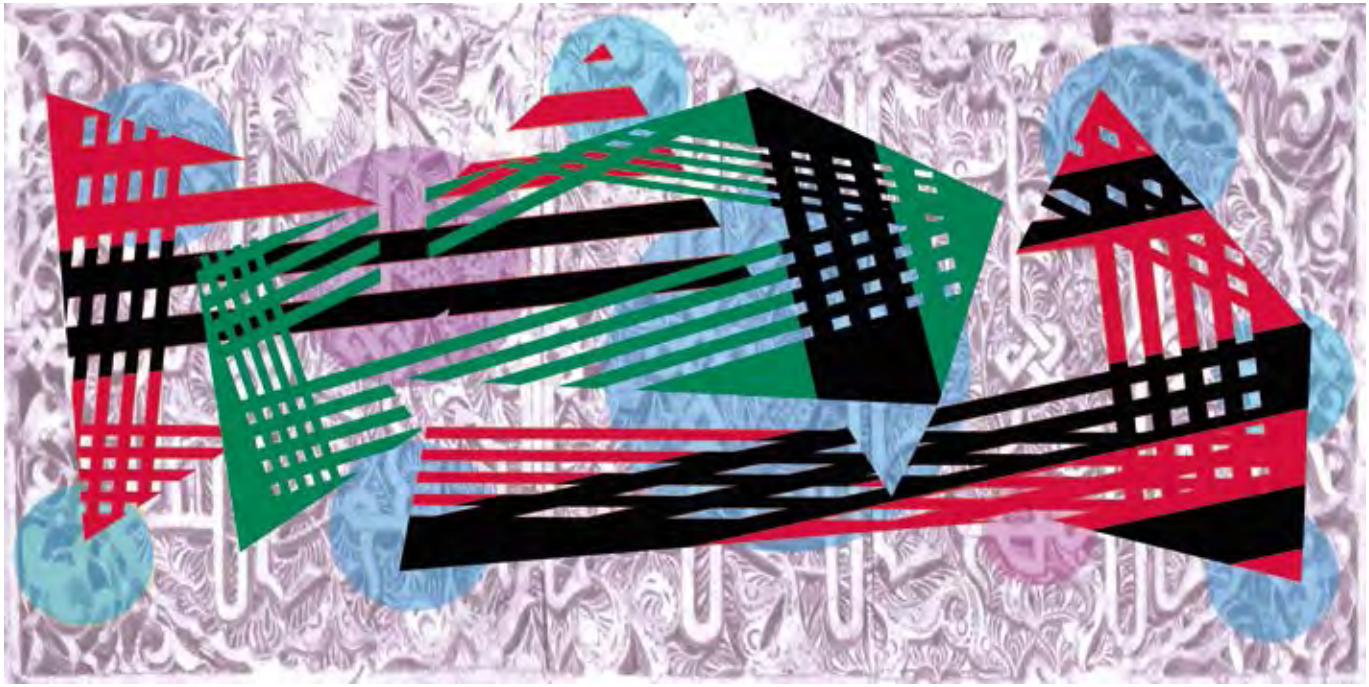




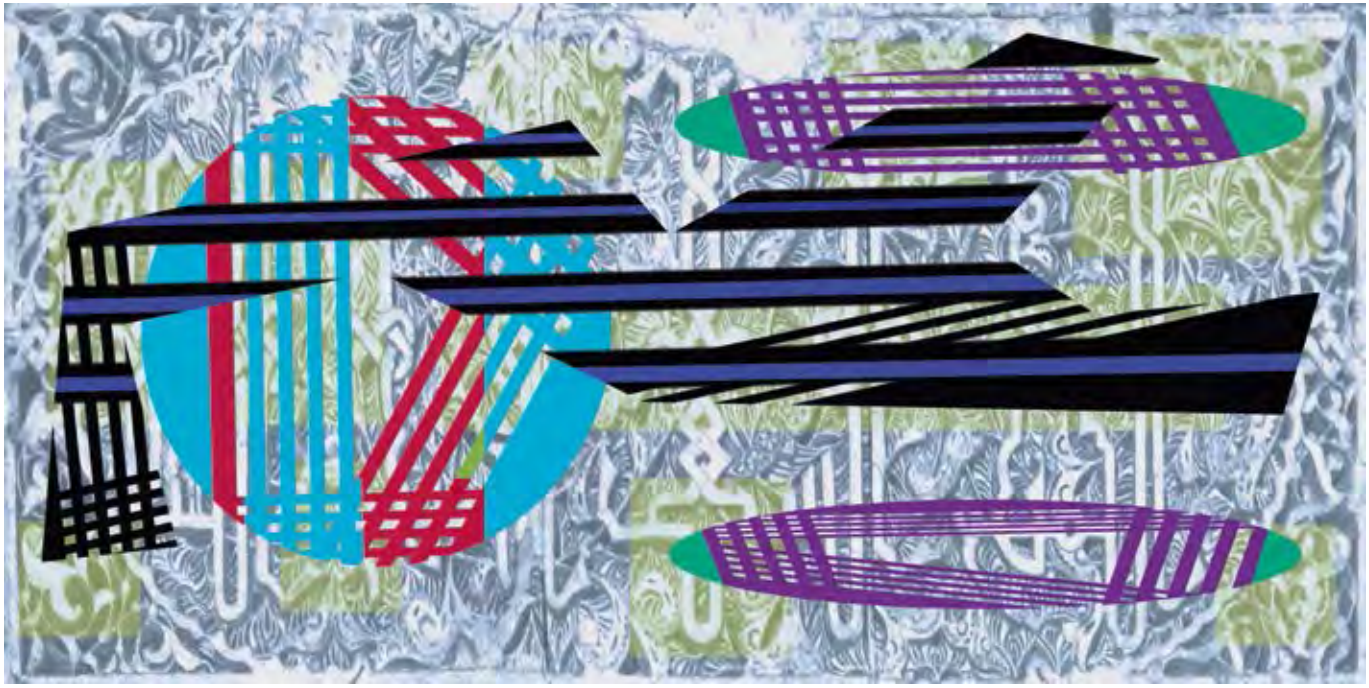
48 | **Sobre-escrituras Nº 7**. 2020. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. 60×120 cm



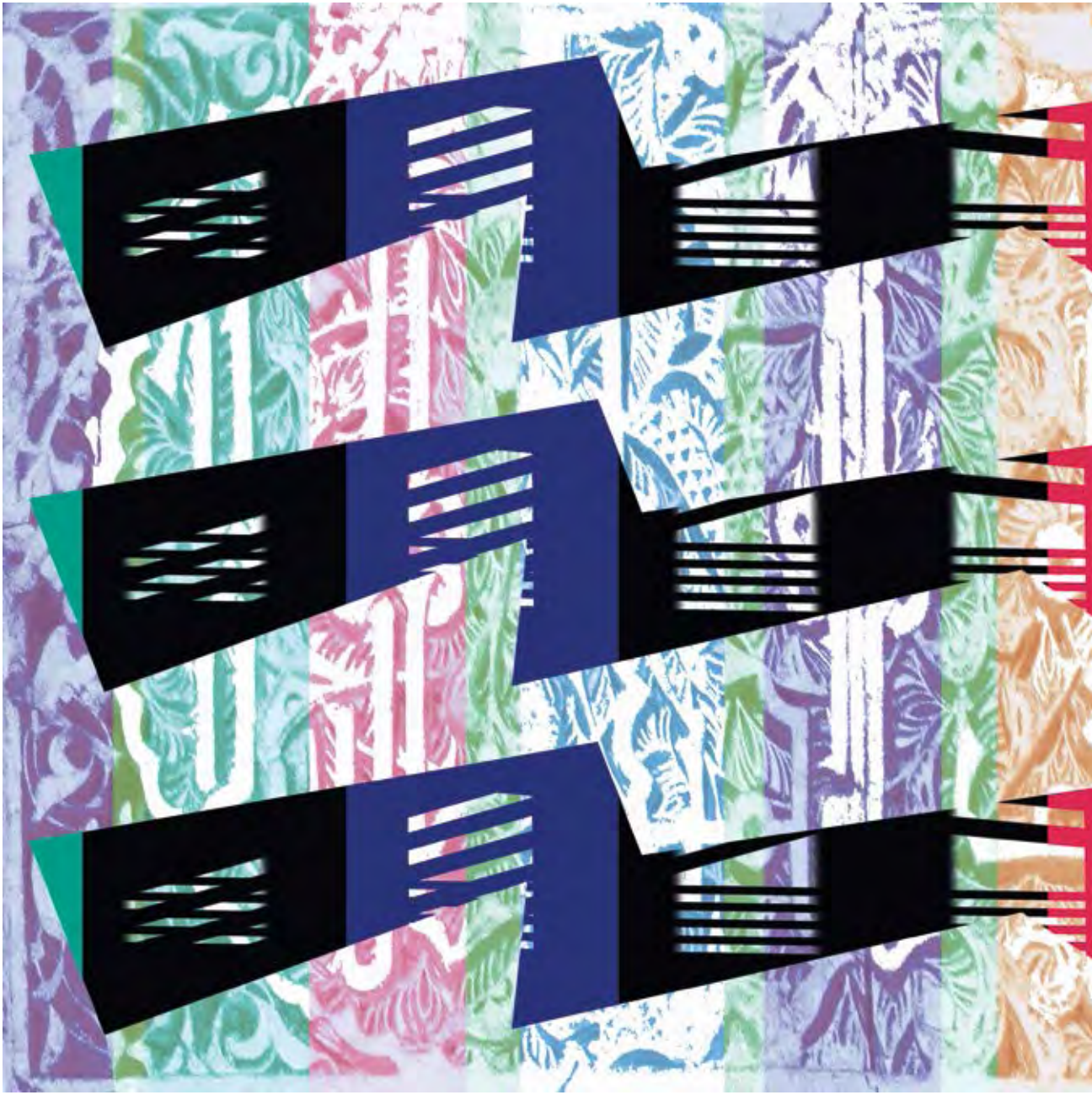
Sobre-escrituras Nº 11. 2020. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. 60×120 cm | 49



50 | **Sobre-escrituras Nº 9**. 2020. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. 60×120 cm



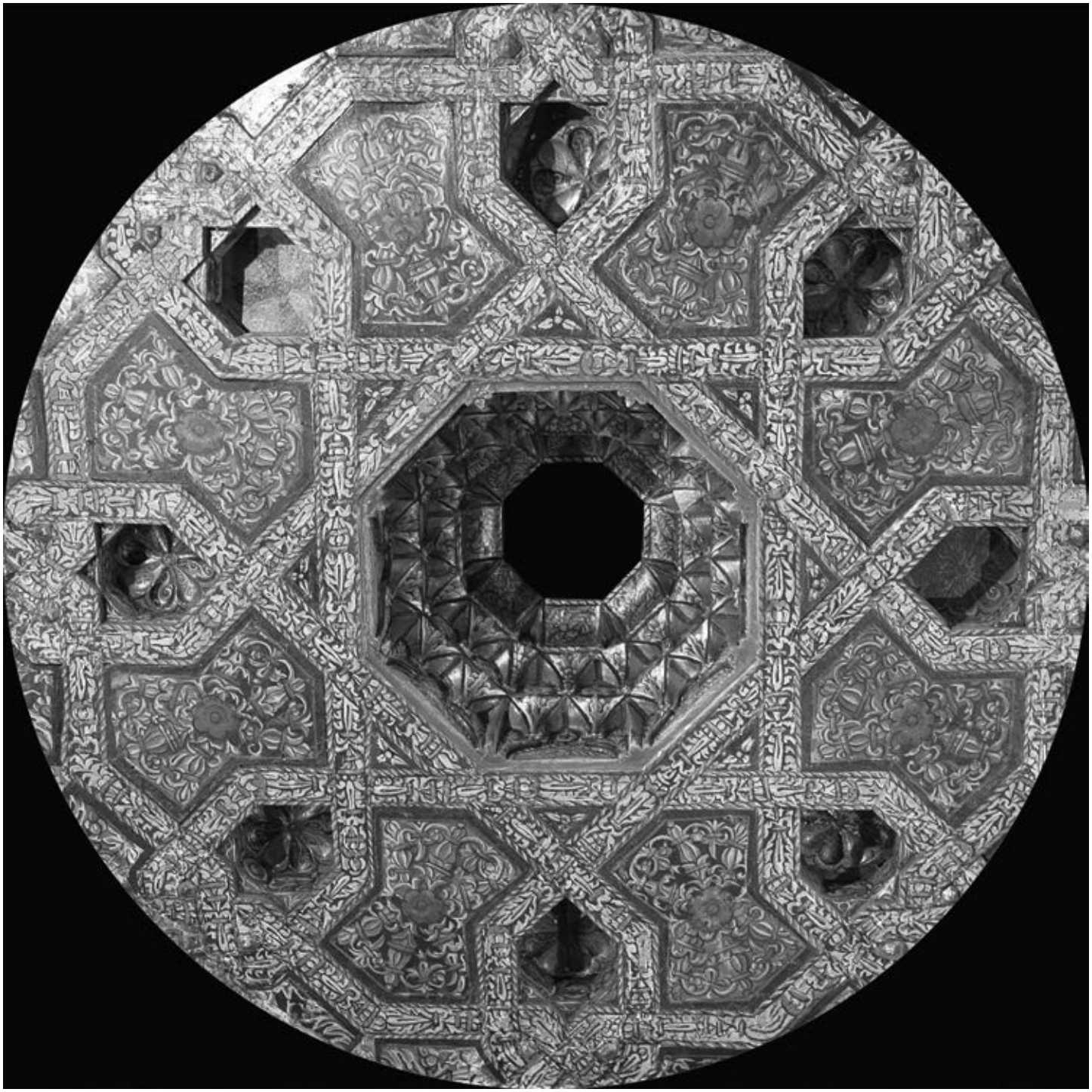
Sobre-escrituras Nº 10. 2020. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. 60×120 cm | 51



52 | **Sobre-escrituras Nº 12**. 2020. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. 60×120 cm

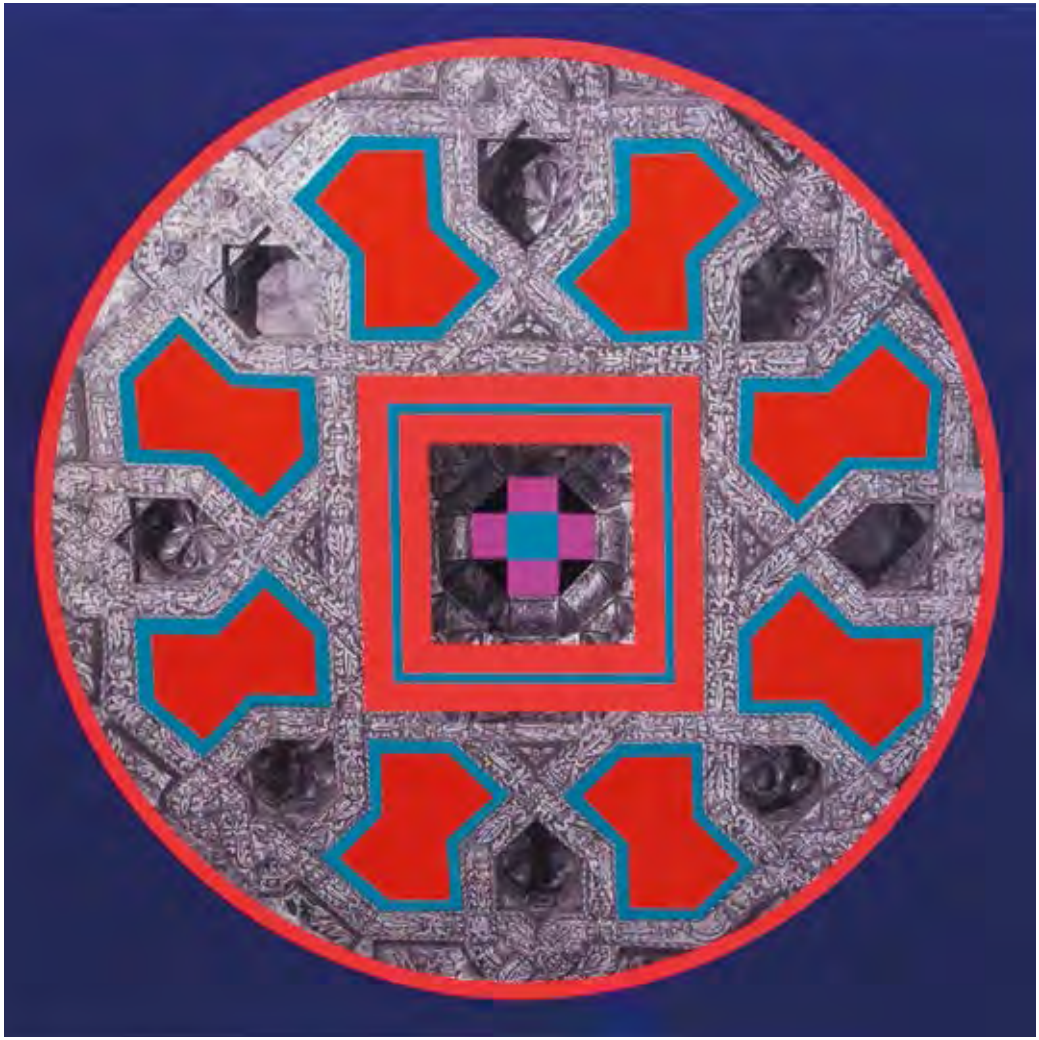
54 | Instalación **Sobre-escrituras**. 2020. 6 impresiones sobre vinilo de 60×120 cm c.u. (fotomontaje)

56 | Detalle del artesonado mudéjar del Arco de Santa María



58 | **Artesonado Nº 1. 2020**. Acrílico sobre lienzo impreso. 100×100×4 cm

Artesonado Nº 2. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 100×100×4 cm | 59



60 | **Artesonado Nº 3. 2020**. Acrílico sobre lienzo impreso. 100×100×4 cm

Artesonado Nº 4. 2020. Acrílico sobre lienzo impreso. 100×100×4 cm | 61

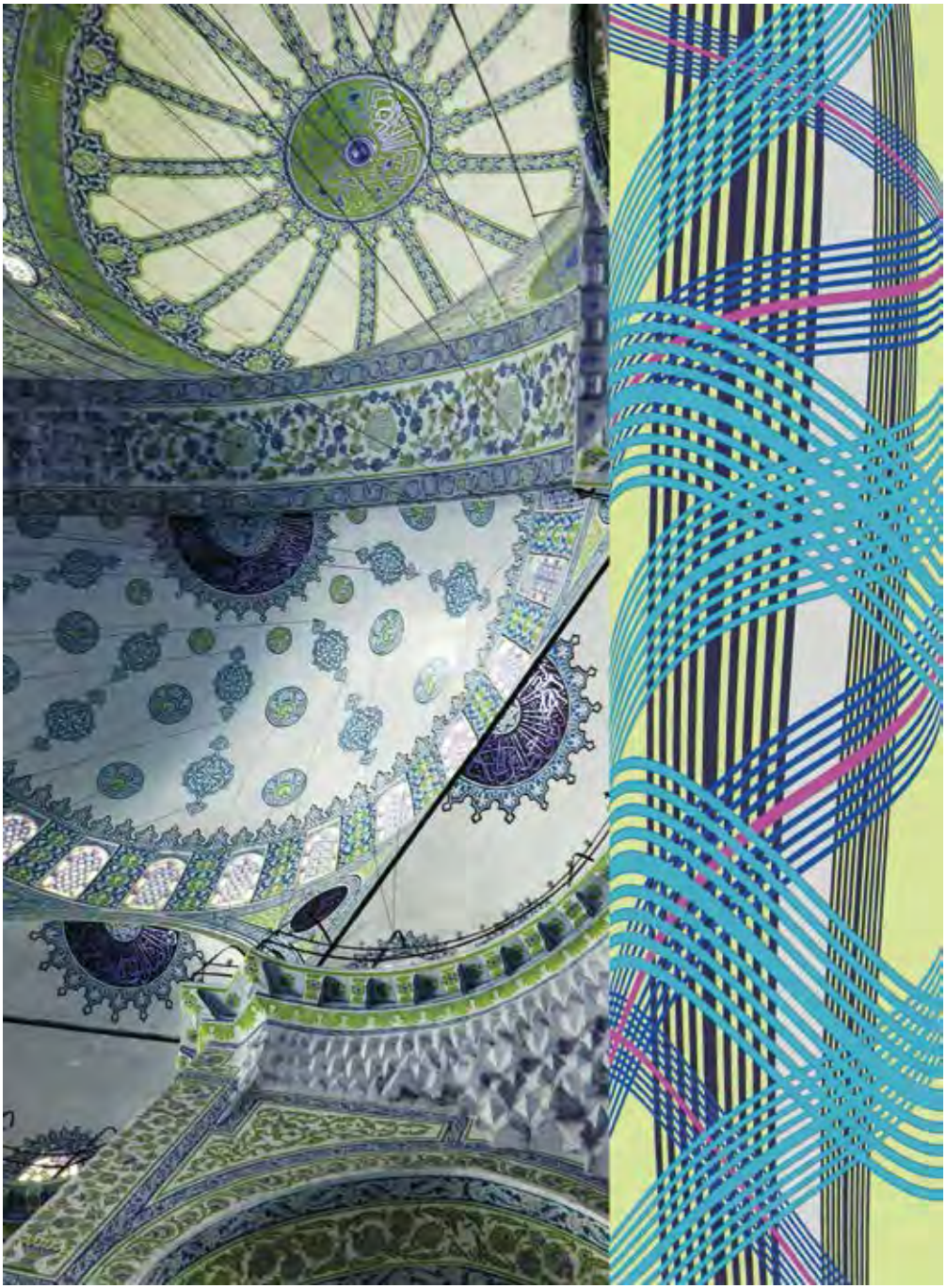
62 | **Doble Ornamental Nº 1**. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 72×60 cm

Doble Ornamental Nº 2. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 72×60 cm | 63

64 | **Doble Ornamental Nº 3**. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 72×60 cm

Doble Ornamental Nº 4. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 72×60 cm | 65

66 | **Estambul Nº 1. 2014**. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50×36,6 cm



68 | **Estambul Nº 2. 2014**. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50 x 36,6 cm

Estambul Nº 3. 2014. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50×36,6 cm | 69

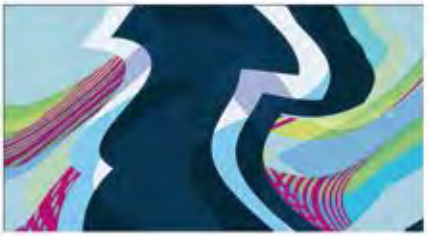
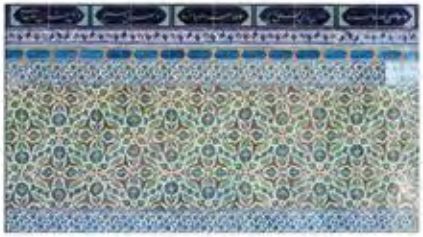
70 | **Estambul Nº 4. 2014**. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50 x 36,6 cm

Estambul Nº 5. 2014. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50×36,6 cm | 71

72 | **Estambul Nº 6. 2014**. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50×36,6 cm

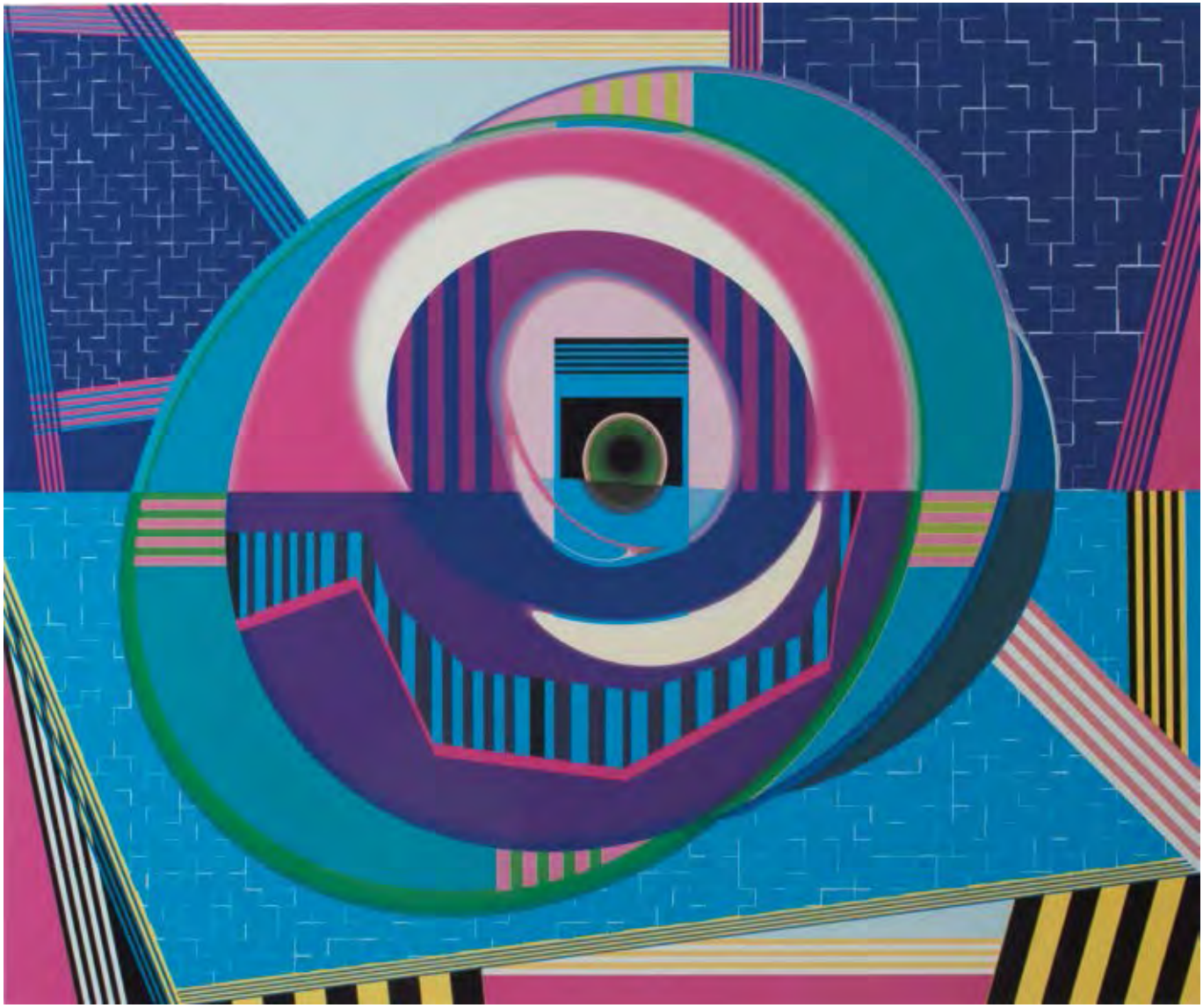
Estambul Nº 7. 2014. Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond. Edic. 1/3. 50×36,6 cm | 73

74 | **Contrapuntos Ornamentales**. 2014. DVD. Duración 15' 25". Formato: 16:9. Edic. 1/5

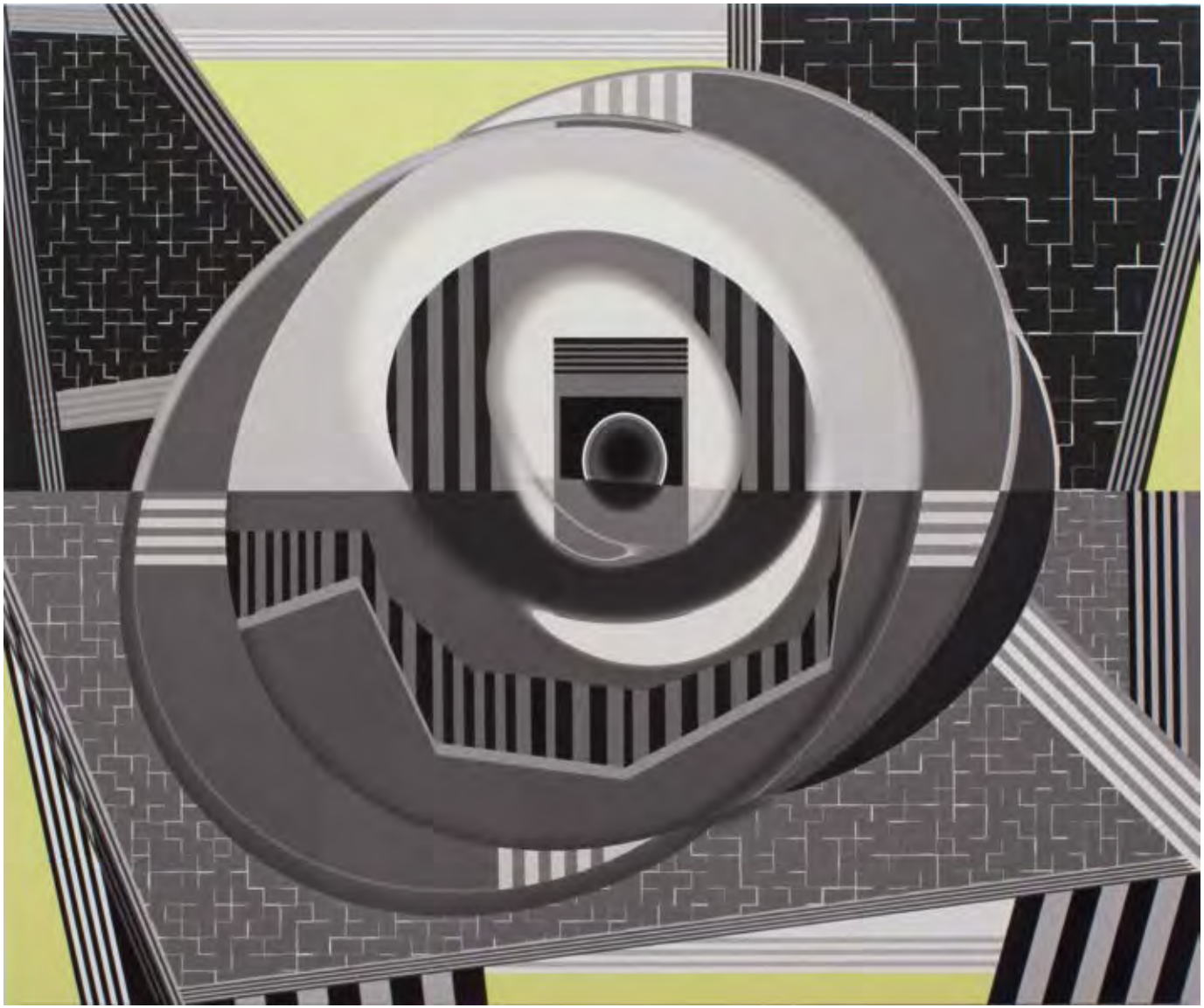



76 | **Lucernario Nº 3**. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 75×90 cm

78 | **Lucernario Nº 1**. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 75 ×90 cm



80 | **Lucernario Nº 2**. 2016. Impresión digital sobre Dibond. Edic. 1/3. 75×90 cm

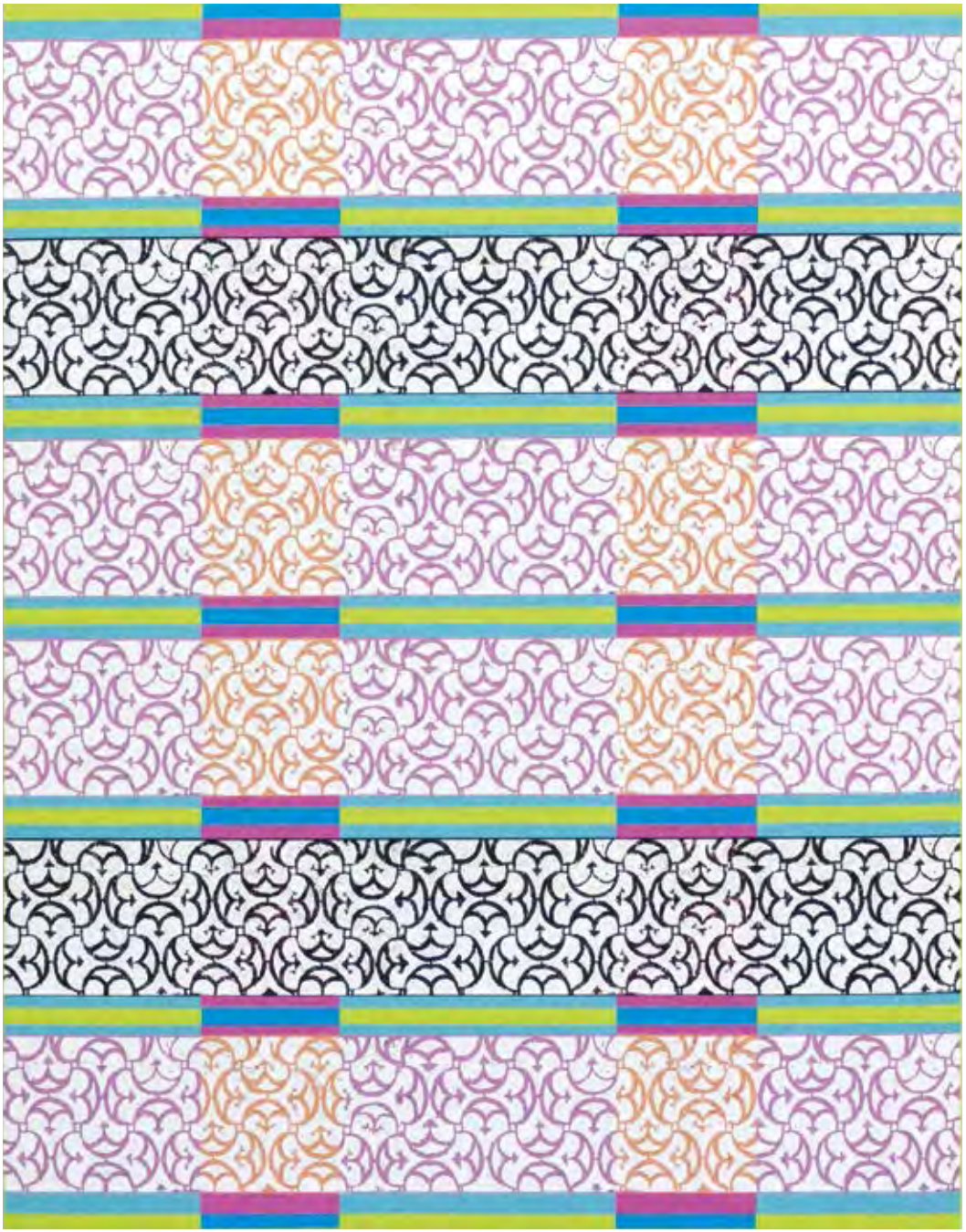


82 | Fragmento central Mosaico Romano de la villa de Requejo. Museo de Zamora

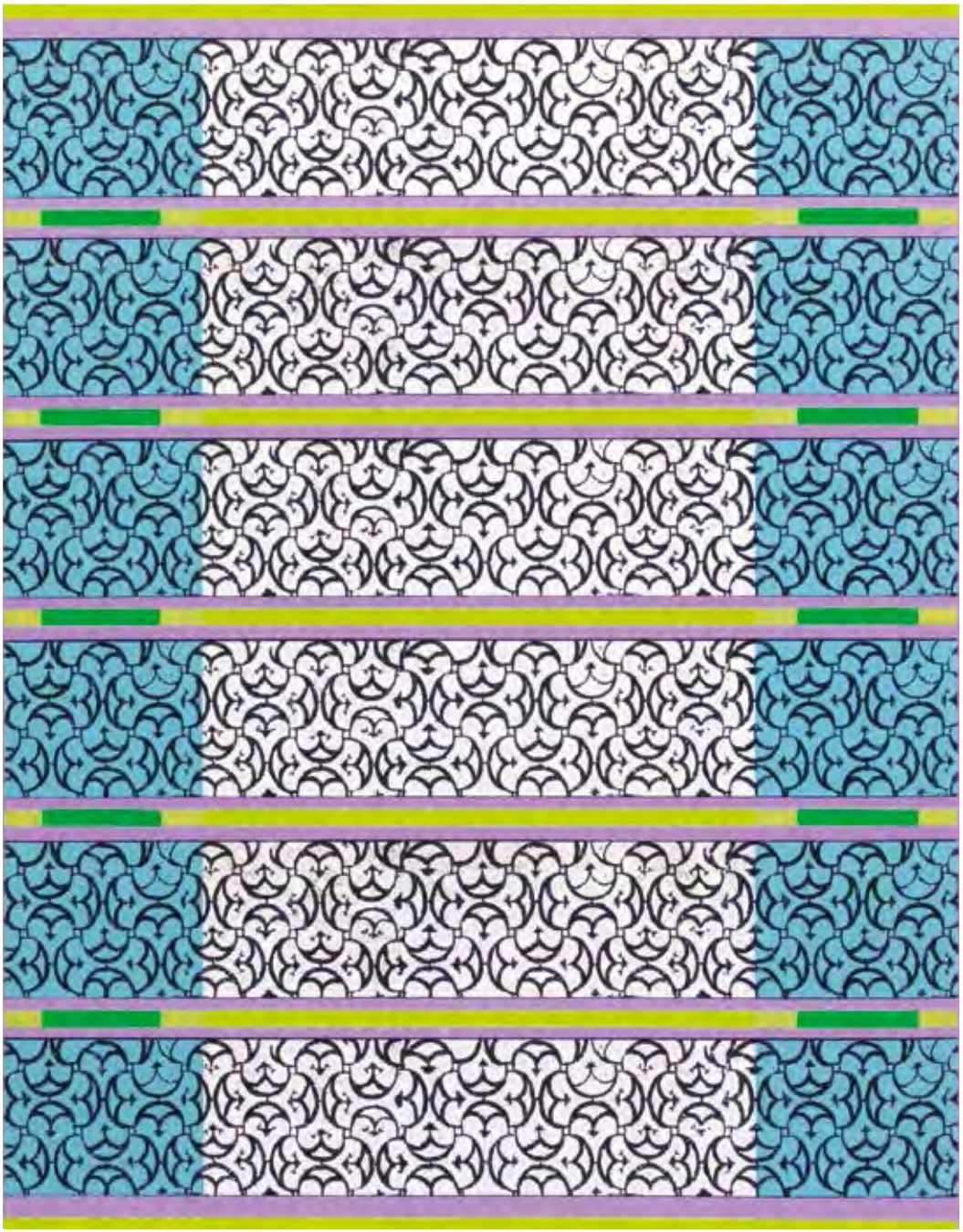
84 | **Romboidal Mosaico C**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 141,5×141,5×4 cm

86 | **Romboidal Mosaico D**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 141,5×141,5×4 cm

88 | **Romboidal Mosaico E**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 141,5×141,5×4 cm

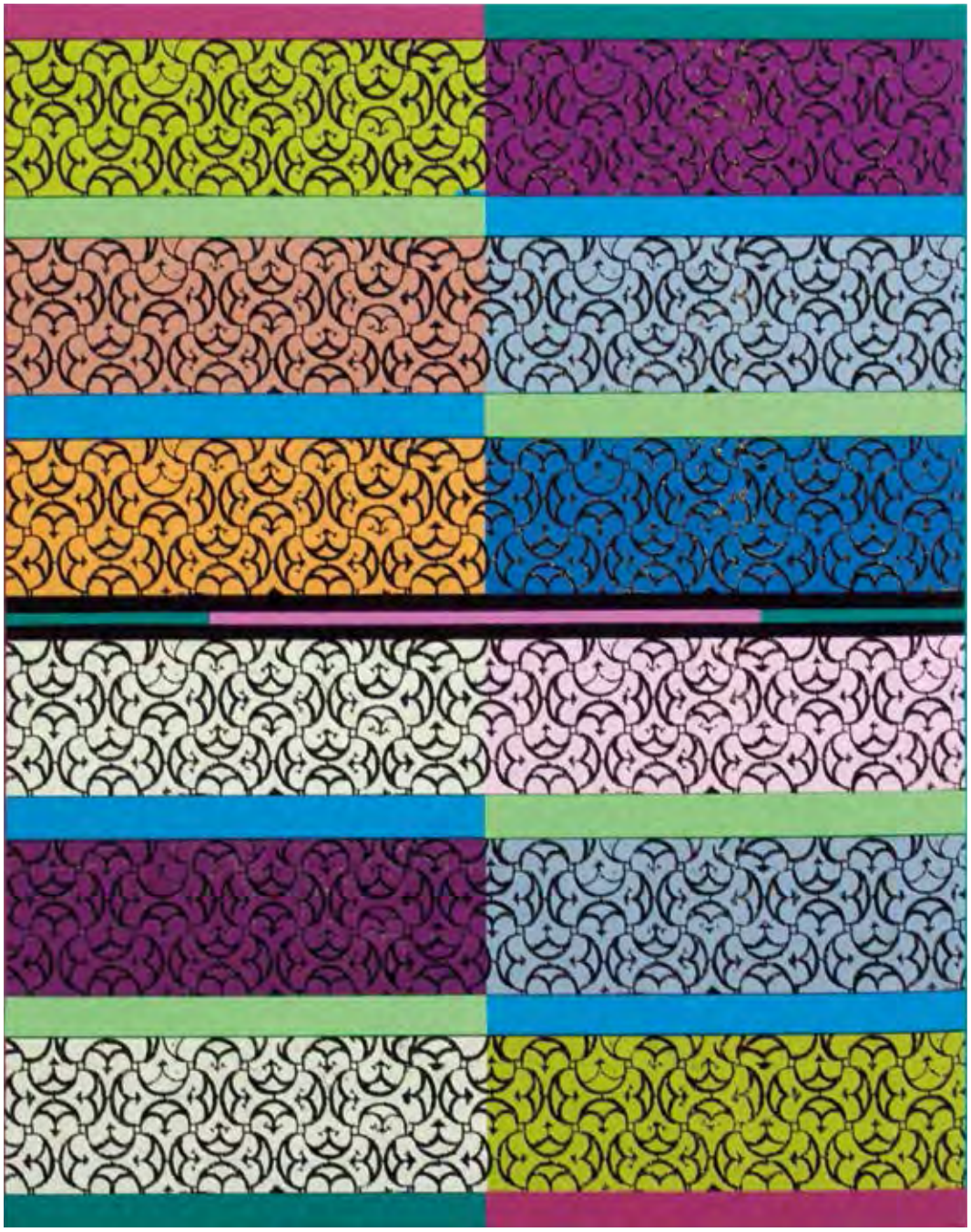


90 ›**Cenefa Mosaico Nº 2**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 90x70x4 cm



Cenefa Mosaico Nº 4. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 90×70×4 cm | 91

92 ›**Cenefa Mosaico Nº 1**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 90×70×4 cm



94 | **Ornamental Mosaico Nº 1**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 120 x 80 x 4 cm

Ornamental Mosaico Nº 2. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 120×80×4 cm | 95

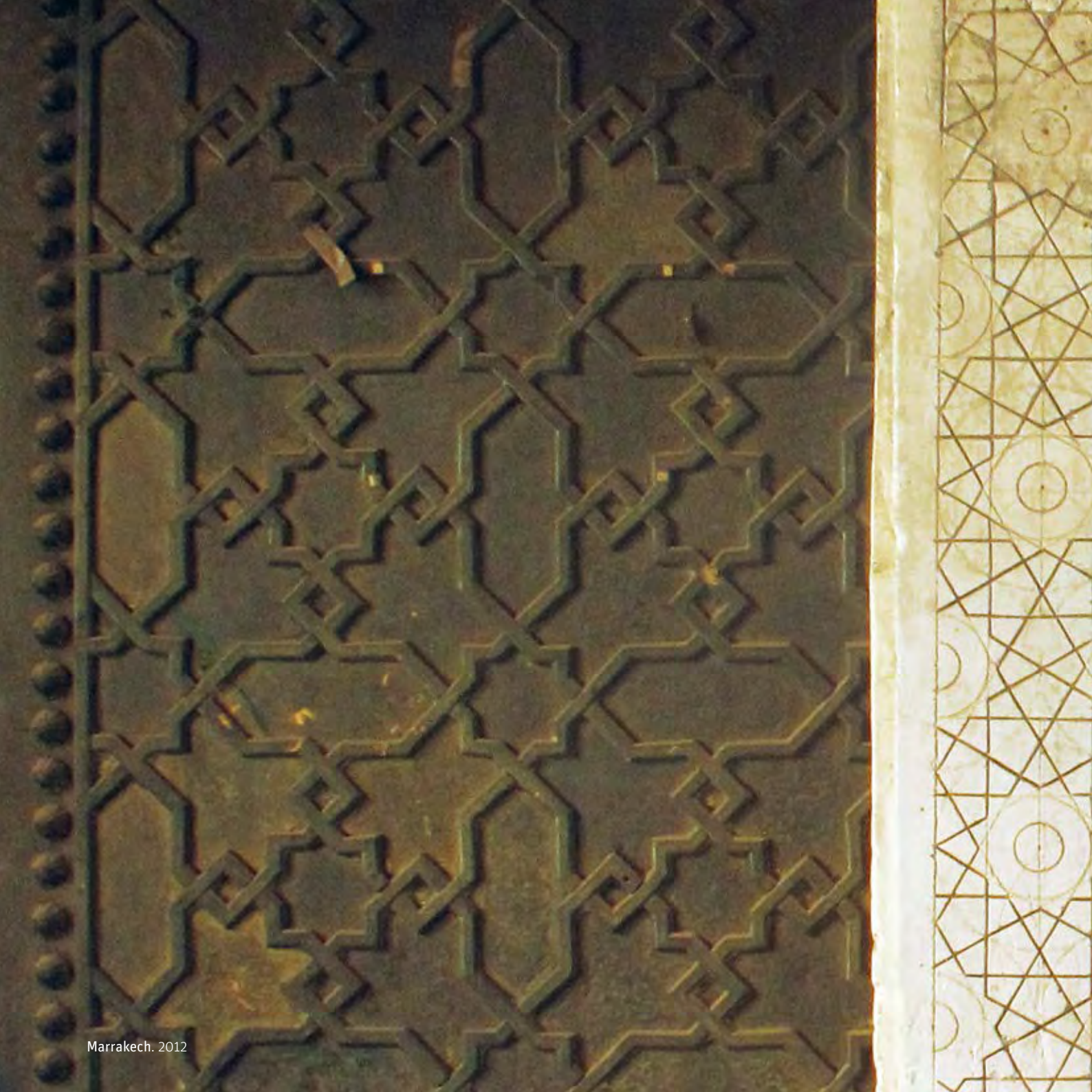
96 | **Derivas Nº 3**. 2016. Acrílico sobre lienzo impreso. 162 ×114×4 cm

98 | **Derivas Nº 2**. 2016. Acrílico sobre lienzo impreso. 195 ×130×4 cm

Derivas Nº 1. 2016. Acrílico sobre lienzo impreso. 195×130×4 cm | 99

100 | **Derivas Nº 6**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 162×130×4 cm

102 | **Derivas Nº 7**. 2017. Acrílico sobre lienzo impreso. 130×162×4 cm



Marrakech. 2012

Ornamentales

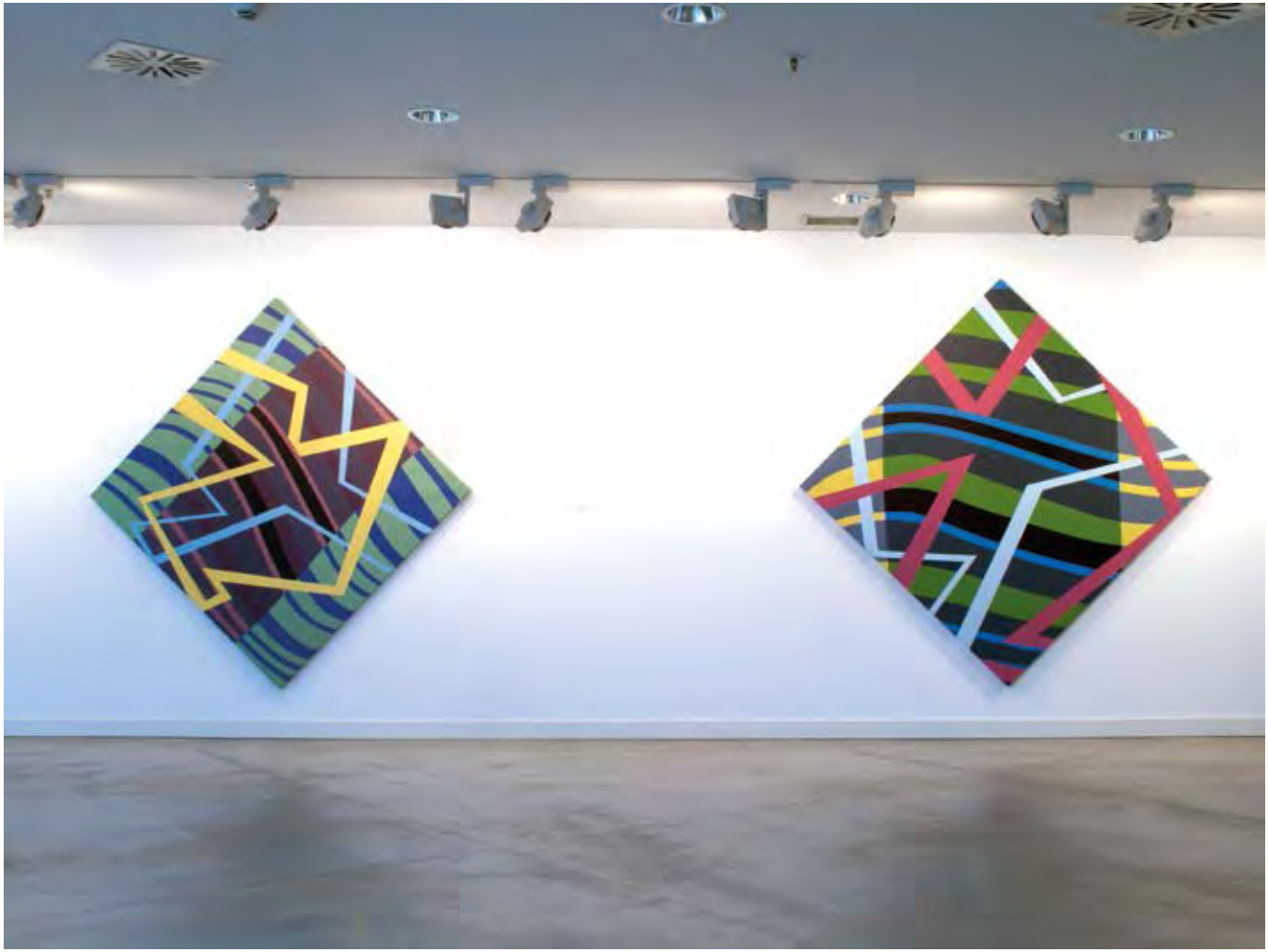
Exposiciones anteriores

Contrapuntos Ornamentales
Centro de Arte Alcobendas, 2014

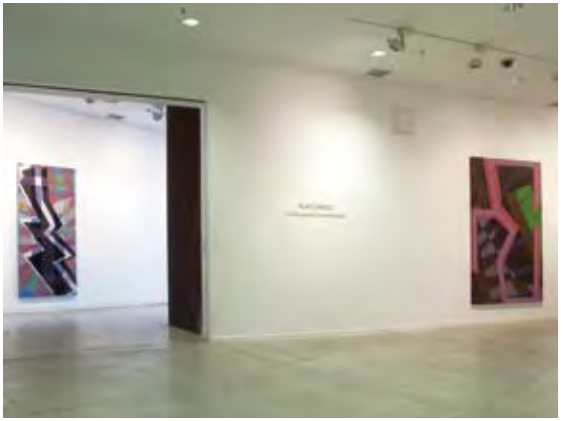
"[...] Probablemente las últimas obras de Rufo Criado sintetizan con más claridad que nunca la combinación de movimiento, eco y reflejo de la forma a través de sus paralelismos en variaciones de color, es decir, mediante la duplicación de la estructura en un mismo recorrido donde la trama confunde figura y fondo. En las planchas de dibond encontraremos fragmentos fotográficos incrustados como girones de ornamentación reiterativa, donde la duplicación y el paralelismo se imponen a la mirada.

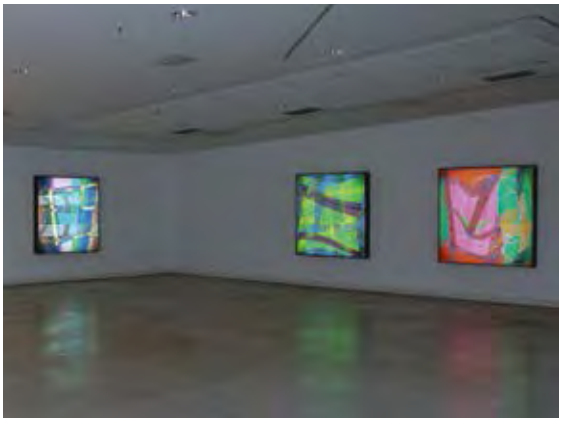
El hecho de que sus obras sobre lienzo sean retocadas pictóricamente con acrílico sobre impresiones digitales abundaría en este procedimiento por el que Rufo Criado analiza lo que podríamos denominar 'el eco de la forma'. Sus tentativas se muestran bajo la apariencia de un juego con la disposición del soporte y su relación oblicua con el otro espacio, el que rodea al espectador y a la obra. De ello dan buena cuenta las cajas de luz que irradian espacio, o los cantos de sus lienzos, su espesor, a su vez un espacio intersticial coloreado que denota una inequívoca voluntad de integración del propio objeto-cuadro en el entorno de exhibición. Y en su puesta en orden de las variaciones y permutaciones sobre una serie de elementos básicos, habría que considerar estas obras como la parte de un todo en proceso de cuyos ítems resultantes tenemos noticia a través de las diversas exposiciones, que siguen ofreciendo episodios de una larga travesía. En este aspecto, la obra de Rufo Criado se ha ido adaptando al terreno, no sólo al que dibujan sus imágenes, en las tramas de una especie de escritura, sino también en la creciente importancia del espacio expositivo."

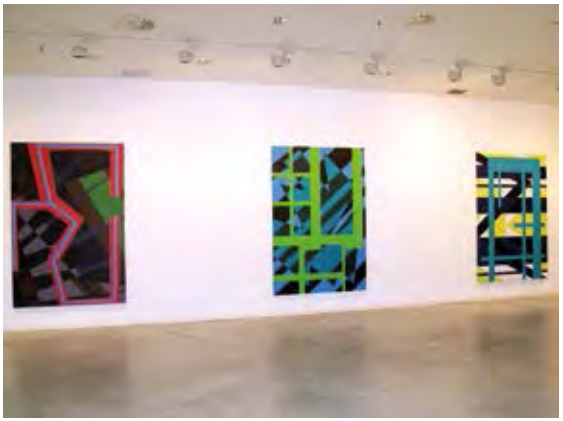
Rufo Criado. El eco de la forma. Víctor del Río. Fragmento del texto publicado en el catálogo *Contrapuntos Ornamentales*. Centro de Arte Alcobendas. Madrid, 2014



Ornamentales Nº 17 y Nº 15 (derecha). 2013. Acrílico sobre lienzo. 226×226×5 cm c.u.







108 | **Contrapuntos Ornamentales**. Centro de Arte Alcobendas, 2014

"[...] Manteniendo incólumes las bases sobre las que asienta su entendimiento de la abstracción geométrica, en el que ya ha hecho suyo tanto su estar en el paisaje natural como su deambular urbano, aborde ahora uno de los aspectos de la pintura más controvertidos en Occidente desde la irrupción y predominio de las vanguardias del siglo XX, y que mantiene ahí los términos de la polémica: la ornamentación, aquello que es sinónimo de artístico y decorativo. Para pensarlo, el artista ha vuelto sobre su propia mirada a los templos mogoles de la India y a las mezquitas de Estambul, buscando, como si se tratara de una investigación matemática y espiritual, las relaciones y contrastes que cabe establecer entre sus leyes y las de su propio sistema. Las conclusiones no pueden ser más asertivas."

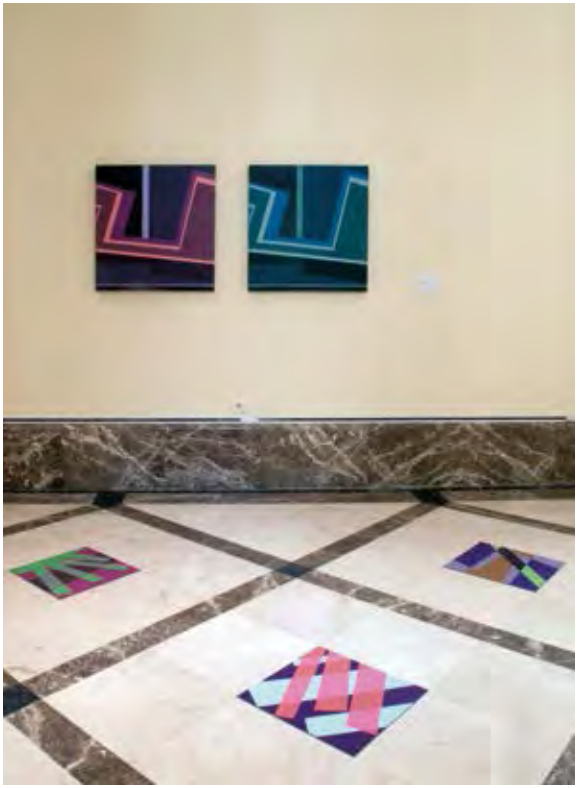
El dominio ornamental de Rufo Criado. Mariano Navarro. Fragmento del artículo publicado en EL CULTURAL, 12-9-2014.

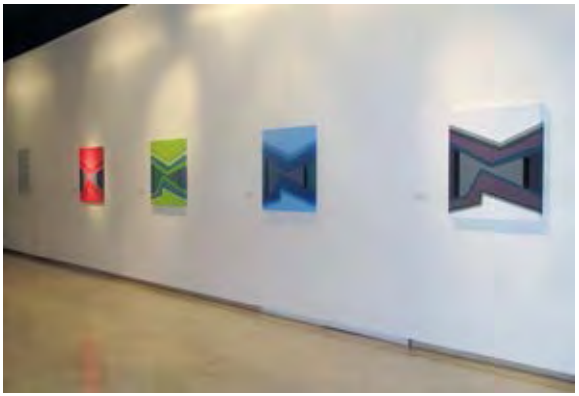
Cristal interior (la herida)
Museo de Burgos, 2015

"Los místicos de todas las religiones —orientales y occidentales— profundizaron incansables en la condición espiritual del ser humano, en darle un sentido trascendente a nuestra existencia, en la búsqueda de la claridad para comprender la interrelación entre el todo y la nada.
Sus vidas y los escritos que nos han dejado se convierten en ese cristal interior a través del cual percibimos incrédulos la herida del éxtasis.
La experiencia de lo espiritual —que no tiene por qué estar ligado a lo religioso— nos conecta con ese sentido del ser y estar en esta vida, y nos aporta la serenidad necesaria para abordar las preguntas complejas que nos acompañan.
Uno de estos días, en el paseo habitual cerca del estudio, pensaba en la vinculación tan estrecha que existe para mí entre la contemplación ensimismada del paisaje y la elaboración de las obras. Estaría bien que éstas acabaran convirtiéndose —como me indica un buen amigo— en objetos espirituales."

Cristal interior (la herida). Rufo Criado, junio de 2015

Cristal interior (la herida). Museo de Burgos, 2015 | **111**





112 | **Cristal interior (la herida)**. Museo de Burgos, 2015

"[...] La obra de Rufo Criado absorbe los diversos significados y se manifiesta con su propia identidad como propuesta creativa actual en la que tienen cabida esos y otros muchos interrogantes. A la geometría de sus composiciones debemos añadirles el control esencial del color y en los últimos trabajos la incorporación de nuevos materiales y técnicas aplicadas a la creación artística.

El arte con sus estilos ha recorrido un largo camino, pero no por ello ha llegado al final con la resolución de todos sus interrogantes. Si en las épocas precedentes los artistas ofrecían con sus soluciones formales las respuestas icónicas del ideario socio-político y religioso establecido, en nuestro tiempo es el propio artista desde su individualidad quien selecciona las expectativas ideológicas sobre las que configurará las respuestas formales. En este sentido Rufo Criado cumple con estas premisas al presentarnos sus propuestas artísticas como el resultado de la reflexión sobre la compleja realidad actual y de su particular manera de expresarlas.

Su trayectoria creativa se ha desarrollado a partir de la concepción de las formas en su estado puro, por lo que en sus obras prima lo geométrico. El concepto de lo puro, lo esencial sin añadidos que lo distorsionen, lo aplica también al color y en consecuencia lo utiliza de manera contundente con colores fuertes y bien matizados cuyo contraste tonal reaviva y define la propia geometría. La inclusión de formas transversales sobre los dominios de la retícula y el gusto por los virados metálicos de algunos de sus colores reafirman su búsqueda de lo fundamental en todos aquellos elementos que conforman nuestra cotidiana realidad."

Diálogos entre el arte. Belén Castillo. Fragmentos del texto publicado en el catálogo de la exposición *Rufo Criado. Cristal interior (la herida)*. Museo de Burgos, 2015

Ornamentales. Aproximaciones
Galería El Pacto invisible. Málaga, 2016

"[…] El ornamento, el arte ornamental, no tiene buena prensa. Quizá porque lo confundimos con la decoración. Pero son distintos: lo decorativo completa o acompaña, mientas el ornamento constituye y establece, porque suele formar parte de un rito o una ceremonia, y es un recuerdo de la antigua magia. De ahí que el ornamento se aparte del naturalismo: no responde al medio natural, sino a formas —arcaicas o no— establecidas por una cultura.

Estas características explican por qué el arte moderno por una parte abandona lo ornamental y le presta, por otra, especial atención, indagando su estructura y sus raíces. Rechaza la perversión historicista del ornamento que lo separó de su suelo nutricio, convirtiéndolo en mera decoración, pero se interesa por él, porque es una forma con exactitud constructiva y a la vez con ritmos que le otorgan expresión.

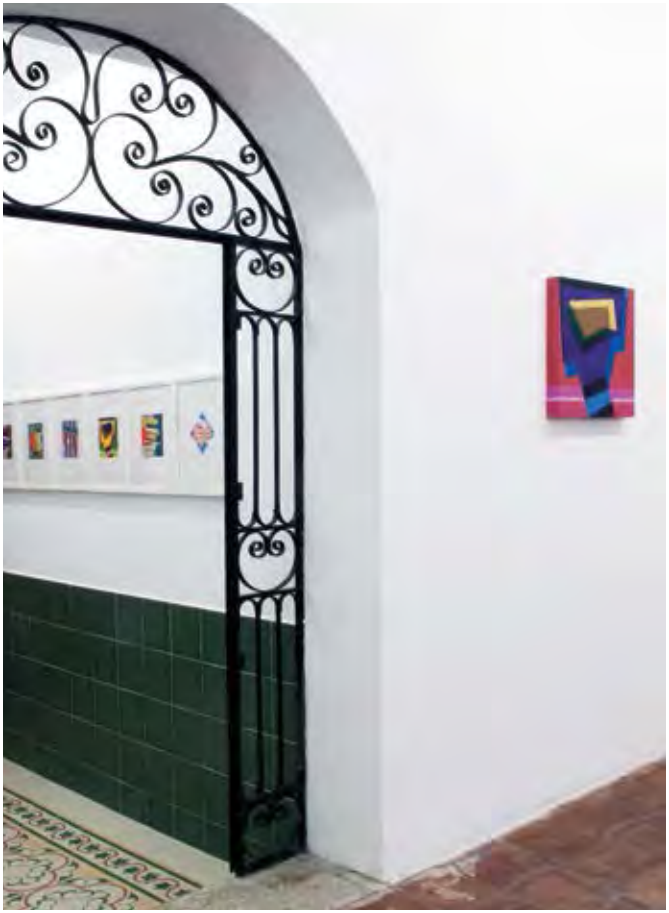
Creo que estos dos elementos están presentes en la exposición de Rufo Criado. En el zaguán de la casa, sede de la galería, breves obras se antojan, por su exactitud y concisión, estudios de forma que podrían ser módulos o generatrices de propuestas más ambiciosas.

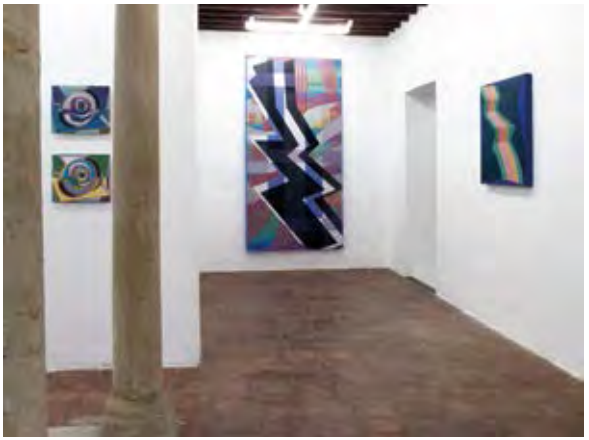
[…] En otras obras, Criado contrasta construcciones formales con los perfiles tradicionales de tejidos y alicatados, o bien vincula formas opuestas, rectángulo y círculo, por ejemplo, aunque incluye en ambos excentricidades y distorsiones. Estas características tiene la serie colgada en las paredes del patio, mientras uno de sus elementos se proyecta en la lona que lo cubre, con lo que la pieza oscila entre la instalación y la caja de luz.

Adorno desconfiaba de la expresión porque en ella suele haber 'cierto calor animal'. Tampoco confiaba en la construcción porque podía legitimar con su exactitud la sociedad administrada. Las obras de Criado evitan ambos escollos. Quizás no olvidan ni el rigor ni la sensualidad."

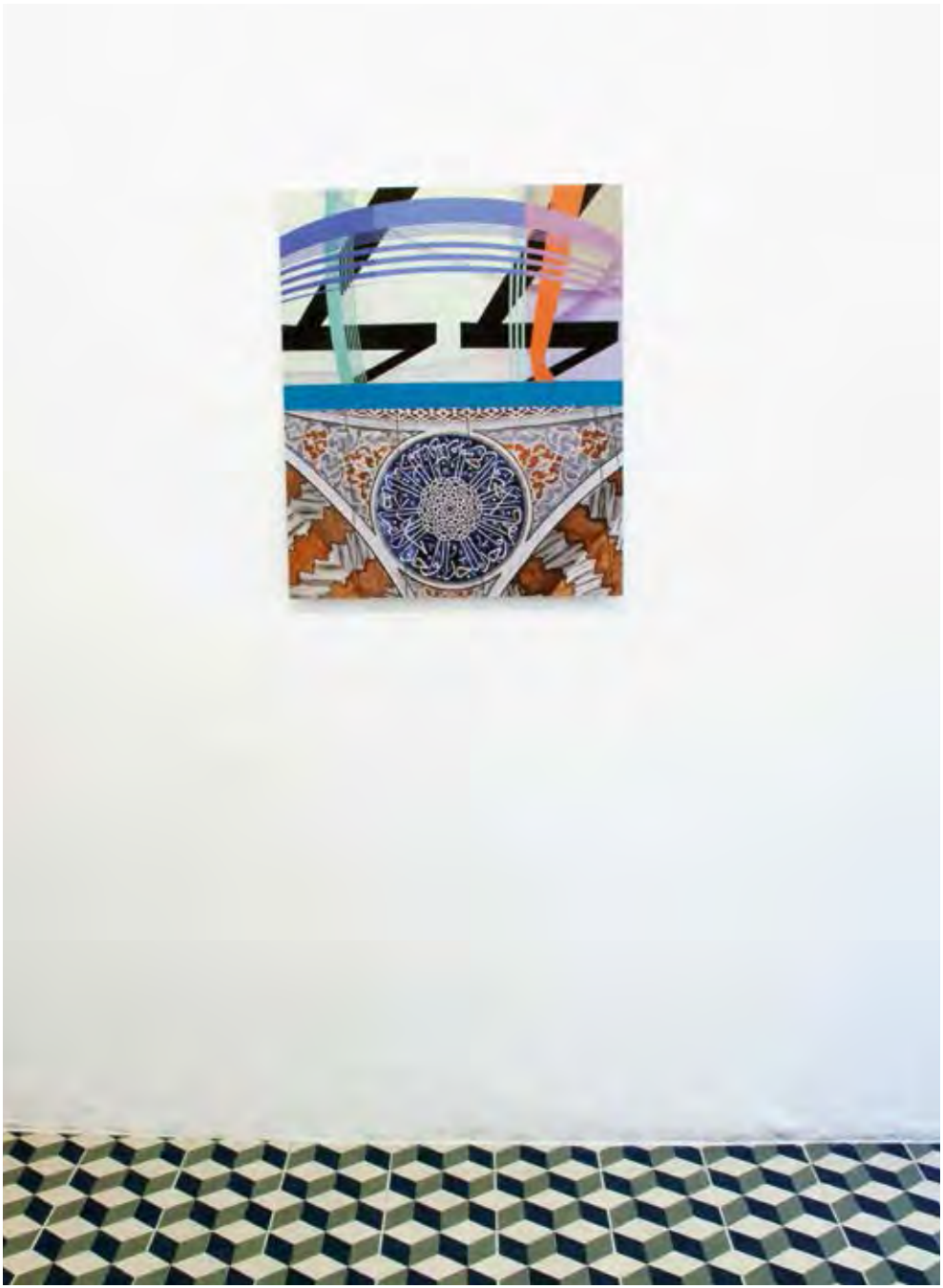
Forma, rigor y sensualidad. Juan Bosco Díaz-Urmeneta. Fragmentos del artículo publicado en el Diario de Sevilla el 23 de mayo de 2016

Ornamentales. Aproximaciones. Galería El Pacto Invisible. Málaga, 2016 | 115





116 | **Ornamentales. Aproximaciones**. Galería El Pacto Invisible. Málaga, 2016

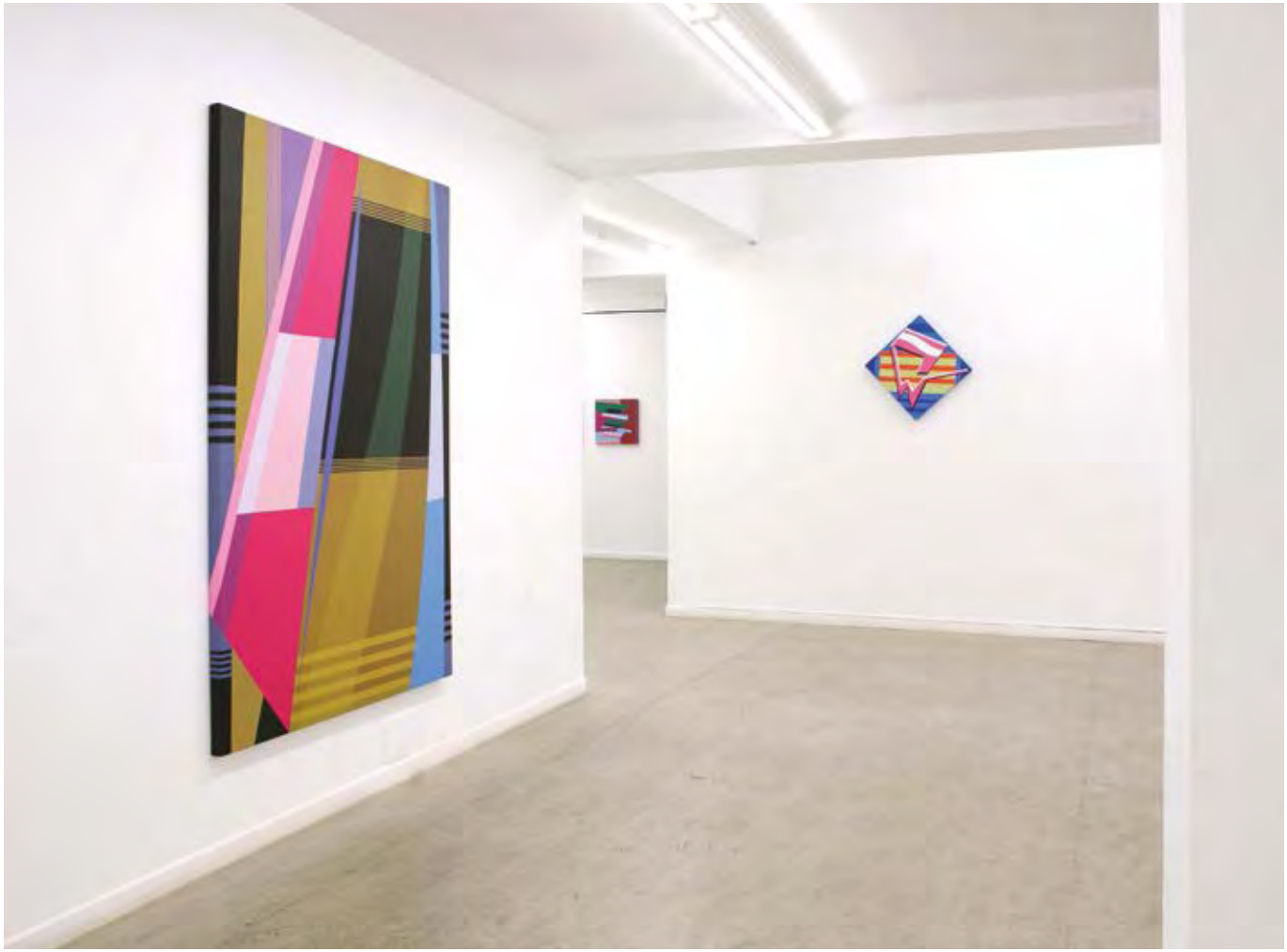


Ornamentales. Derivas
Galería Juan Silió. Santander, 2017

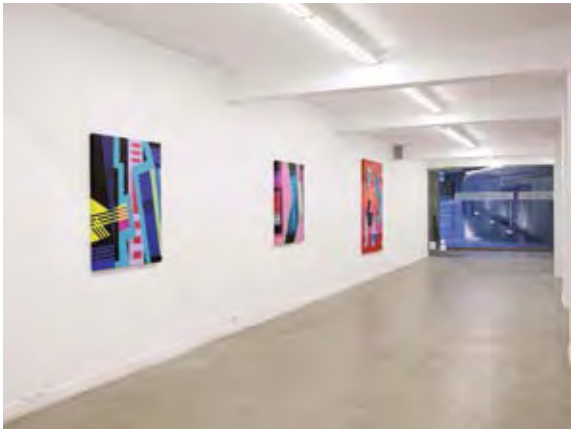
"Estas pinturas de Rufo Criado reivindican desde el presente el uso del término ornamental, buscando para ello dotar a sus nuevas composiciones geométricas de un espíritu intimista y, si fuera posible, trascendente. El resultado es de una gran densidad visual, donde el uso de la línea y el color adquieren una nueva dimensión espacial que va más allá de lo estrictamente compositivo.

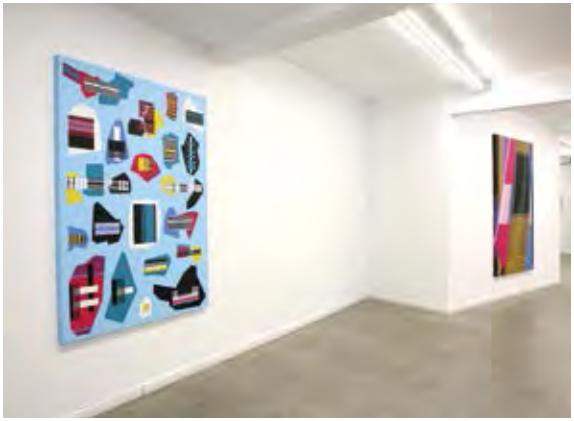
En sus últimos trabajos *Ornamentales. Derivas*, que dan título a la exposición, se va produciendo una transformación de las pautas compositivas de estos últimos años, provocando así un deslizamiento progresivo hacia nuevas estructuras-forma de fuerte intensidad cromática."

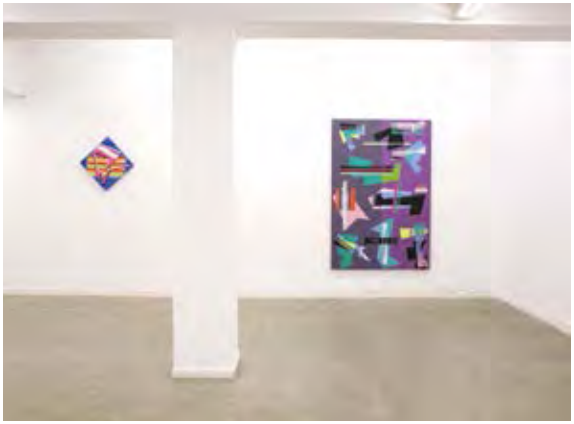
Galería Juan Silió



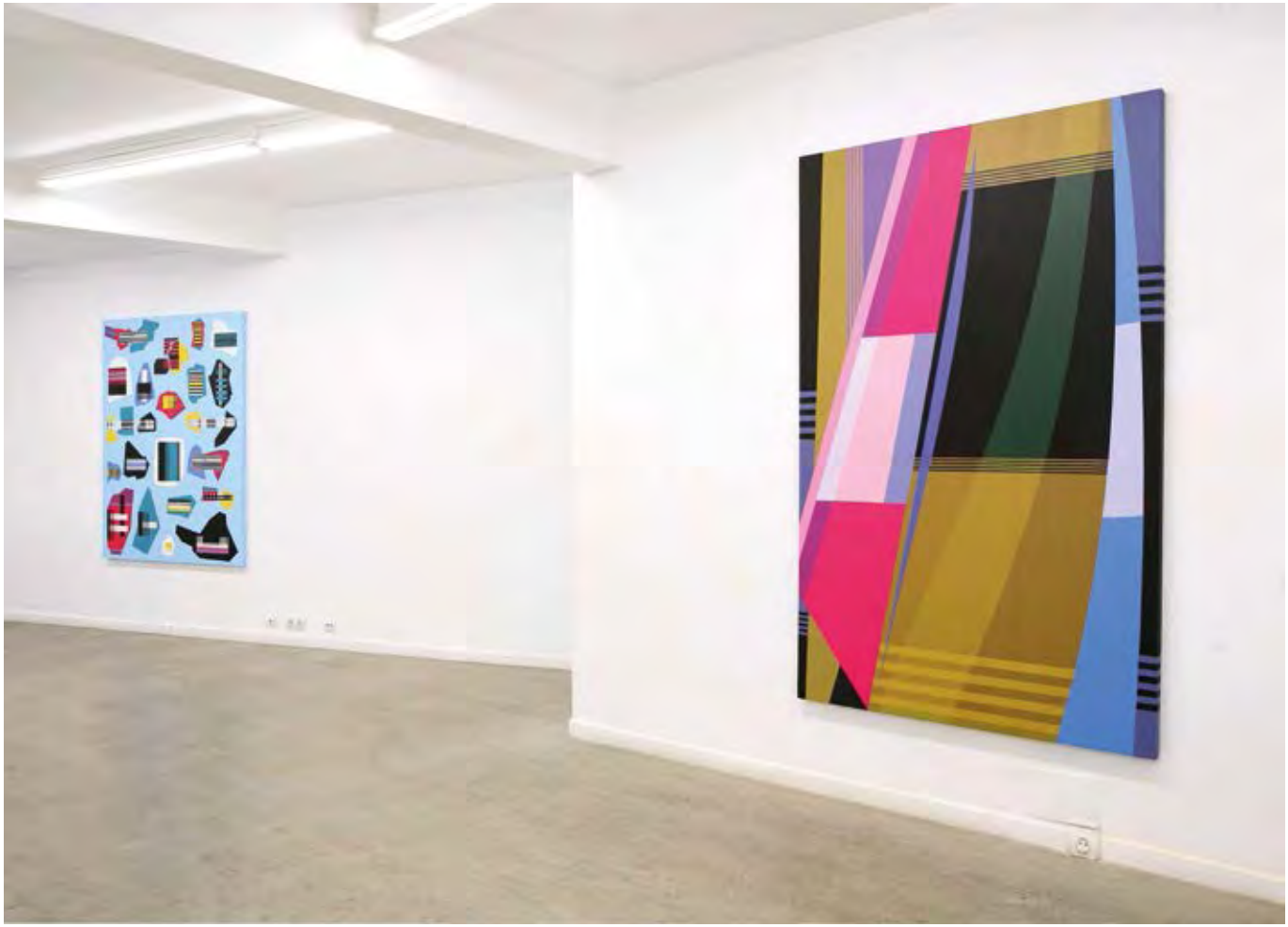
Ornamentales. Derivas. Galería Juan Silió. Santander, 2017 | **119**







120 | **Ornamentales. Derivas**. Galería Juan Silió. Santander, 2017



Mosaico Romano: 13 Variaciones
Museo de Zamora, 2017-2018

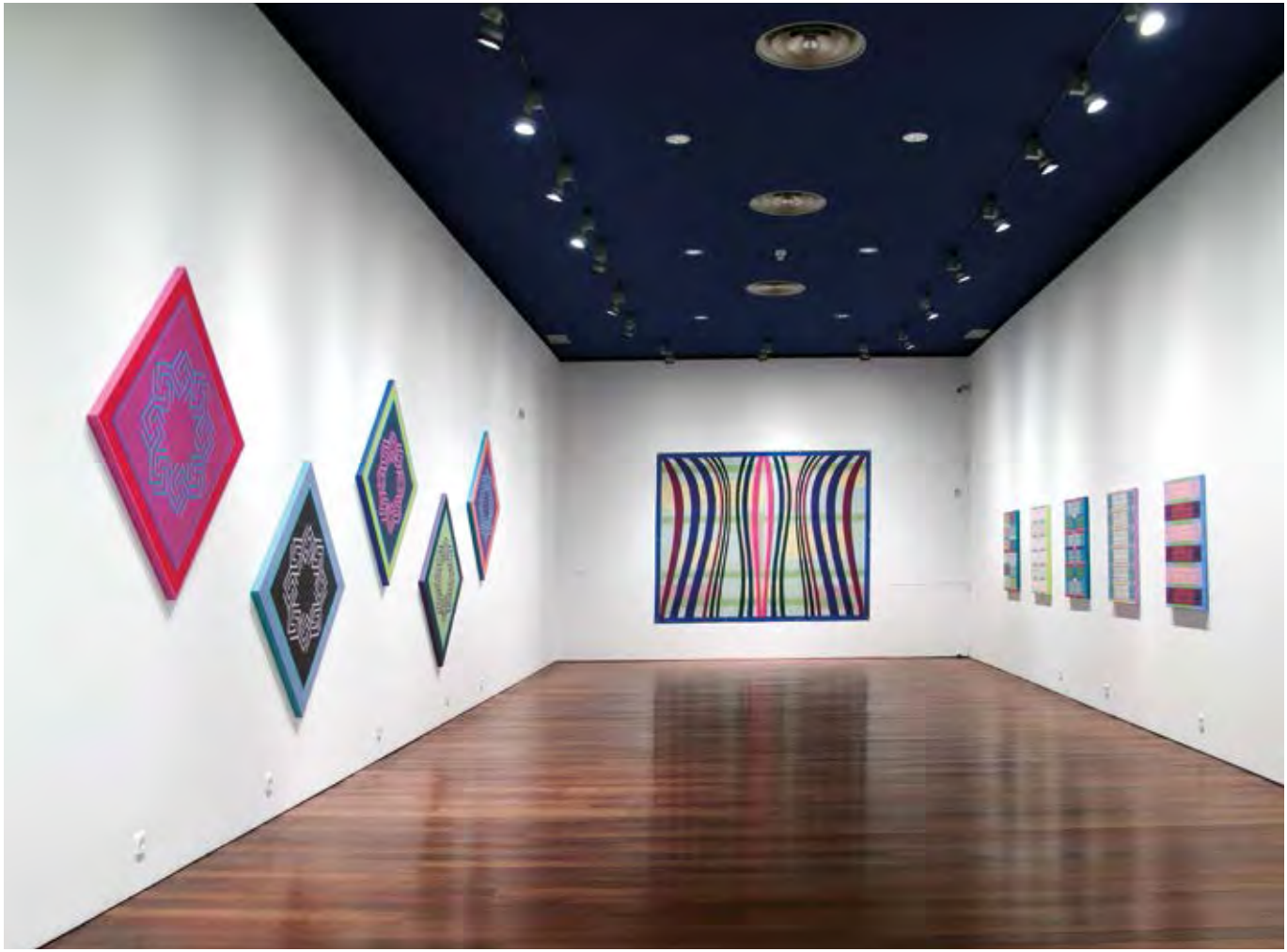
"Una de las líneas de trabajo de mi pintura se centra en una relectura y puesta en valor de obras ornamentales realizadas por otras culturas. Dado que necesito dotar a mi pintura —denominada de manera genérica como geométrica— de una intensidad emocional desde su aparente racionalidad, elaboro para ello composiciones con capacidad de sugerir, de evocar, de conectar con estructuras básicas que han sido utilizadas por los seres humanos a lo largo de la historia.

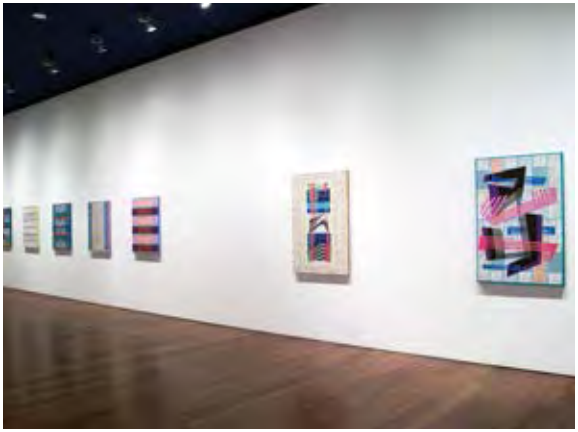
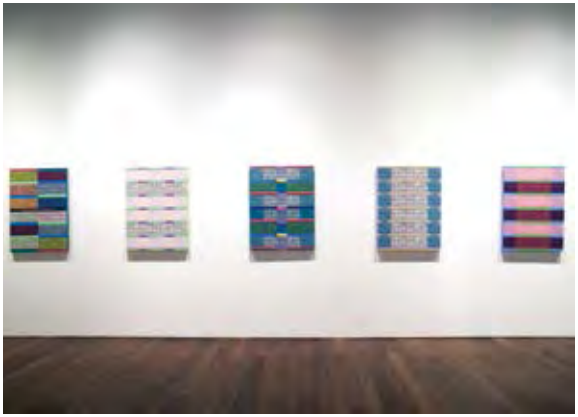
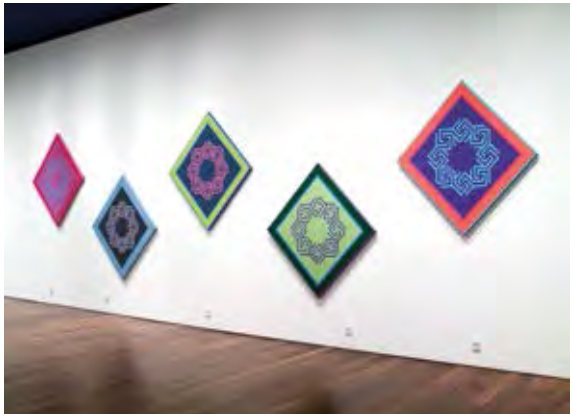
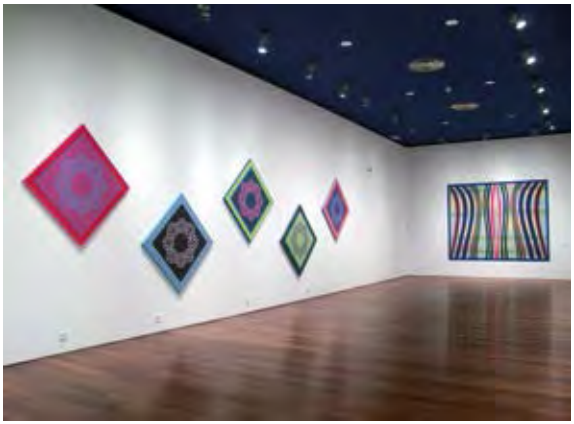
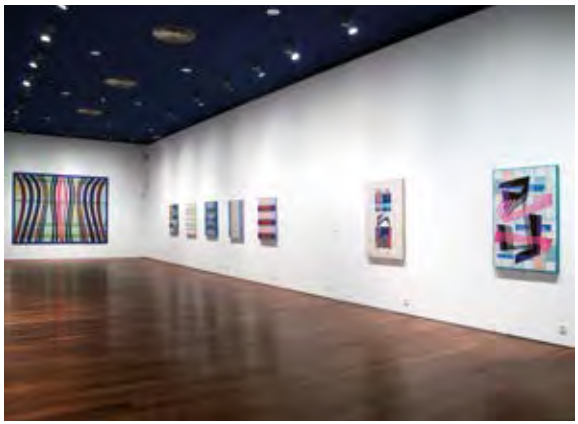
Desde esta premisa adquiere sentido la interpretación que hago de un mosaico romano, procedente de la villa de 'Requejo' en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) y exhibido actualmente en el Museo de Zamora, a través de 5 obras realizadas ex profeso para esta exposición. Los dos puntos de partida son: un elemento estructural central (el cuadrado) y otro ornamental (un fragmento de una cenefa lateral). A través de ellos genero nuevas composiciones donde la depuración de las formas unidas a un uso del color plano, directo y de gran intensidad, dan como resultado la serie de obras que aquí se muestran.

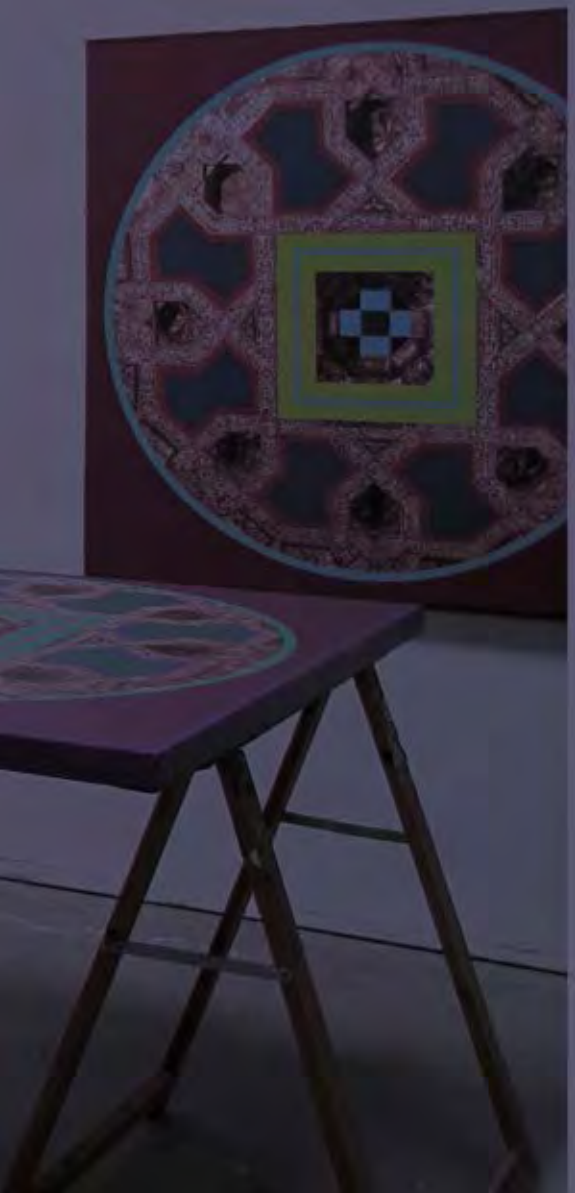
Aplicando un giro de 45 grados al cuadrado central del mosaico surge, a modo de plantilla, la estructura/base de la secuencia de 5 piezas romboidales que, articuladas sobre pared a distintas alturas, se convierten en un nuevo mosaico.

La cenefa lateral sirve de base a las variaciones restantes. Por un lado, una nueva secuencia de 5 piezas rectangulares, que se asemejan a un conjunto de pequeños tapices, donde la observación detallada es necesaria para captar las diferencias compositivas entre unas y otras, así como los distintos registros de color de las bandas horizontales. Y por otro, la repetición de esa forma-cenefa se convierte en textura de base de la lona del fondo y de las 2 obras que completan la exposición. En estos casos dialogando con formas geométricas autónomas que configuran los primeros planos de las mismas."

Mosaico romano: 13 variaciones. Rufo Criado. Octubre de 2017





Recorrido

Me considero un artista de formación autodidacta, aunque debo añadir que en la década de los setenta del siglo pasado el arte vivía una época de confrontación hacia los estudios académicos como consecuencia de la aparición de nuevas formas de expresión y de la contestación social. Nací en Aranda de Duero el año 1952, una población donde no había nada reseñable en relación al arte contemporáneo, a excepción de un pintor bastante mayor, Fernando Calvo, al que conocí con 17 años, y cuya visita a su estudio me dejó impresionado humana y artísticamente. Considero fundamental el hecho de haber residido en Madrid en los años setenta, porque es allí donde llego a conocer de cerca los trabajos de los artistas españoles más significativos de ese momento. Es a partir de 1973 cuando comienzo a desarrollar un trabajo intenso y extenso con la pintura como medio de expresión.

Composición. 1974. 101×72 cm

S/T. 1984.180×120 cm

1977

De regreso a Aranda de Duero, donde resido desde 1977, mis obras se acercan durante una década a los planteamientos del expresionismo figurativo y abstracto, alternando con escarceos geométricos.

S/T. 1986. 180×240 cm

1990

Unos años más tarde, en el inicio de los años noventa, tras un proceso de síntesis desemboco en una propuesta estética de carácter formalista.

Tiene una importancia muy significativa en la evolución de mi trabajo la creación, junto a un pequeño grupo de artistas —la mayoría de Aranda de Duero— de A Ua Crag Colectivo de Acción Artística y Espacio Alternativo (1985-1996). Experiencia de autogestión en el campo del arte, nos caracterizamos por la realización de múltiples proyectos específicos y de intervención en lugares de muy distinta naturaleza, todo ello a través de intercambios artísticos con grupos de Francia, Alemania, Holanda y Canadá, donde habitualmente elaborábamos y mostrábamos las propuestas en espacios no convencionales.

S/T. Assenede (Bélgica), 1992

S/T (Lugar-Duero). Aranda, 1993

Ventana. Rotterdam, 1993
400×750 cm

Es a partir de esos años cuando mis obras comienzan a adquirir un componente más esencial y objetual, al tiempo que se estructuran mediante desarrollos secuenciales, teniendo como motivación principal la traducción de las sensaciones de la naturaleza y el paisaje de una manera más racional.

S/T (Fábrica Moradillo). 1990.
220×900×105 cm

S/T (Azul y reflejo). 1992.
300×400×3,5 cm

La exposición *Paisajes de la racionalidad 1990-2000* que realizo el año 2001 en la Sala Amós Salvador de Logroño era una síntesis de los trabajos elaborados en esa dirección durante una década.

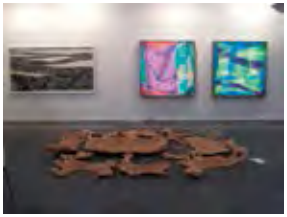
Paisajes de la racionalidad. Sala Amós Salvador, Logroño. 2001

1994

En 1994 dejo de formar parte de A Ua Crag. Un año más tarde, en 1995, entro a formar parte de los artistas de la Galería AELE-Evelyn Botella de Madrid con la que trabajo hasta el cierre de la galería en 2013. Participé en varias exposiciones individuales y colectivas, así como en varias ediciones de Ferias Internacionales de Arte como ARCO y ART COLOGNE (Köln, Alemania).

Galería Evelyn Botella. 2007

ARCO 2005, Galería Evelyn Botella



ARCO 2010. Galería Evelyn Botella

1998

Significativas para mí fueron las exposiciones internacionales en Janus Avivson Gallery de Londres, París y Nueva York (1997-1999), así como en la Galería Artline de Amsterdam (1998) y Galería Adriana Schmidt de Stuttgart, Alemania, (1999).

Avivson at Lindenberg, Nueva York, 1998

Galería Artline, Amsterdam, 1998

Galería Adriana Schmidt, Stuttgart, 1999

2001

Durante los años 2001-2002 la Junta de Castilla y León me organiza una exposición itinerante por la Comunidad bajo el título *Cristal Metálico (Púrpura)*. En ella se muestran un conjunto importante de *Construcciones*, serie que se ha convertido en una de las referencias de mi trayectoria, donde la pintura pasa a ser objetual, tridimensional, muy próxima a la escultura. ARTIUM, museo de Vitoria, adquiere para su colección 2 obras de esta muestra.

Exposición *Cristal Metálico (Púrpura)* en el Monasterio Nuestra Señora de Prado. Valladolid, 2002

2003

Aunque la racionalidad formalista y geométrica se convierte en la seña de identidad más clara de mi lenguaje, la necesidad de buscar nuevos recursos expresivos encuentra en el ordenador la herramienta propicia para estudiar las posibilidades del color luz, así como la incorporación progresiva de fragmentos fotográficos.

De ahí surgen, tras diez años de experimentación digital, las cajas de luz, soporte en el que muestro por primera vez composiciones digitales generadas por ordenador en la Galería Evelyn Botella en 2003, y en exposiciones posteriores en la Galería Minimal de Oporto (Portugal) en 2004, y en la Galería La Nave de Valencia en 2006, donde el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, adquiere 3 cajas de luz para su Colección.

Galería Evelyn Botella, Madrid, 2003

Galería Minimal, Oporto, 2004

Galería La Nave, Valencia, 2006

2005

El año 2005 Teresa Velázquez, directora en ese momento del Museo Patio Herreriano, nos plantea a los artistas que formamos A Ua Crag una exposición retrospectiva revisando aquella experiencia colectiva, a punto de cumplirse 20 años de su inicio en Aranda de Duero. La exposición *A UA CRAG, Agua crujiente. 1985-1996* ocupa varias salas y distintos emplazamientos del museo. Al tiempo se publica el libro *A UA CRAG*, editado por la Junta de Castilla y León.

Lugar (Duero), 1993. Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2005

A UA CRAG, Agua crujiente. 1985-1996. Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2005

2007

Durante los años siguientes son las composiciones digitales las que van definiendo mi manera de crear, bien mediante impresiones sobre lonas que se transforman en pinturas de grandes formatos, o en cajas de luz circulares como las que definen el proyecto *Ojos de Agua*, exposición itinerante organizada por el Instituto Cervantes, para la que realizo propuestas particularizadas. Las dos primeras para sendas iglesias sin culto de Palermo (2007) y Nápoles(2008),

Ojos de Agua. Instituto Cervantes, Palermo, 2007

Ojos de Agua. Iglesia S. Biagio Maggiore, Nápoles. 2008

2009

Posteriormente se exhibieron en las sedes de Varsovia, Nueva Delhi y Tokio a lo largo del año 2009. En cada lugar hacía un montaje específico en relación a la arquitectura del lugar.

Ojos de Agua. Instituto Cervantes, Nueva Delhi, 2009

Ojos de Agua. Instituto Cervantes, Tokio, 2009

La exposición *El puente de la visión* organizada por el Museo de Bellas Artes de Santander en otoño de 2007 daba cuenta de las aportaciones que mis obras hacen desde planteamientos digitales al campo de la pintura.

El puente de la visión. Museo de Santander-Mercado del Este, Santander, 2007

2009

A finales de 2009 se inaugura el Centro de Creación Musical Hangar de Burgos, antiguo hangar de locomotoras de la estación de ferrocarril reconvertido, entre otros fines, en espacio para conciertos. Lo lleva a cabo el Estudio AU Arquitectos de Burgos, quienes me invitan a desarrollar una propuesta para los 6 grandes ventanales, de 700 x 700 cm cada uno.

Actualizando la idea de vidriera, les propongo la instalación de 6 grandes composiciones digitales, una por cada ventanal, que adquieren toda su fuerza a través del paso de la luz natural sobre lonas retroiluminadas, creando un efecto similar al de las vidrieras.

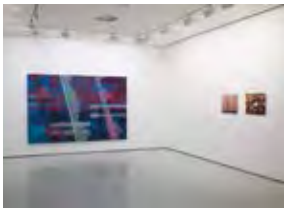
Intervención permanente
6 ventanales Centro Creación
Musical Hangar de Burgos, 2009

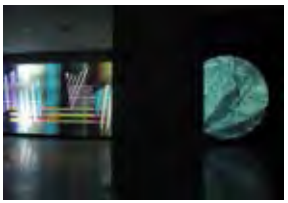
2010

Ya en el año 2010, comisariada por Emilio Navarro, su director, y bajo el título *En la distancia verde*, realizo una importante muestra en el CAB donde se presentan una nueva serie de 6 pinturas de 200 x 300 cm, dos grandes lonas retroiluminadas, articuladas con la arquitectura de una de las plantas del espacio expositivo, 2 proyecciones y, por primera vez, un conjunto de 30 fotografías de la serie *Lugares de paso*.

Toda la exposición es una reflexión en torno a la naturaleza, una nueva reinterpretación de la misma utilizando para ello soportes digitales como medio.

La planta baja del CAB y el Hangar de Burgos se convierten en dos proyectos (por sus dimensiones y los 'ambientes' que generan), en los que me propuse atrapar al espectador mediante las sensaciones del color luz.





En la distancia verde. Centro de Arte Caja de Burgos CAB. Burgos, 2010

Este mismo año expongo la última serie de cajas de luz, *Cuando los sonidos sueñan*, en la Galería Evelyn Botella de Madrid y en la Galería Juan Silió de Santander (*Sonidos de luz*), con las que siguo explorando las posibilidades del color luz.

Galería Evelyn Botella, Madrid, 2010

Galería Juan Silió, Santander, 2010

2011

En 2011 llevo a cabo un proyecto de especial interés para mí. Bajo el título *Treinta y tres lágrimas de silencio*, realizo una intervención específica en la Capilla de los Condes de Fuensaldaña del Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde planteo un diálogo de carácter iconográfico entre el pasado y el presente de marcado carácter espiritual e intimista. La proyección de 6 metros de diámetro sobre el muro frontal de piedra de la capilla transmitía una atmósfera especial al lugar, en diálogo con la pirámide de luz, el mándala ubicado en el suelo, y la composición musical de Alejandro Martínez Parra realizada expresamente para esta obra.

Treinta y tres lágrimas de silencio. Intervención en la Capilla Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2011

2012

Ya en 2012 Alicia Fernández, directora de la Sala Rekalde de Bilbao muestra una revisión de mis trabajos centrados en la temática del agua bajo el título *Sonidos de agua*. Un amplio recorrido por una selección de obras realizadas desde 1994, materializadas en diversos soportes: pintura, escultura, cajas de luz y proyecciones que se articulaban en un espacio de 500 m^2.

Sonidos de agua. Sala Rekalde, Bilbao, 2012

2012

Nueva exposición en la Galería Evelyn Botella de Madrid: *Abril 2012*. Son una serie de obras de carácter geométrico relacionadas con paisajes del entorno más cercano a mi estudio en Milagros (Burgos). La exposición con nuevas obras se muestra en 2013 en la Casa de Cultura de Aranda de Duero.

Abril 2012. Galería Evelyn Botella, Madrid

Abril 2012. Casa de Cultura, Aranda de Duero, 2013

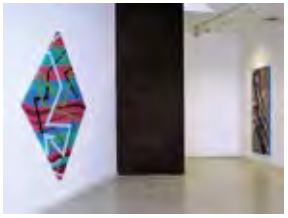
2013

Continuando con las propuestas elaboradas "in situ", dentro del Festival "La cabra se echa al monte" en Monzón de Campos (Palencia), a finales del verano de 2013, varios artistas trabajamos sobre diferentes contextos. En mi caso intervengo un antiguo depósito de agua abandonado para crear la obra *Depósito de sueños*.

Depósito de sueños. Monzón de Campos, 2013

2014

Inicio un nuevo proyecto vinculado al uso de la geometría aplicada al arte ornamental por parte de otras culturas, fundamentalmente la otomana y la islámica. Los resultados se muestran en la exposición *Contrapuntos ornamentales* que realizo en 2014 en el Centro de Arte Alcobendas, Madrid, comisariada por Belén Poole.



Contrapuntos Ornamentales. Centro de Arte Alcobendas, Madrid, 2014

Comisariada por su director, Manuel Olveira. se expone en el MUSAC de León *Fondo A Ua Crag al muro*. Consiste en un recopilatorio del fondo de documentación depositado por A Ua Crag en el Museo, contextualizado con obras de los artistas que formaron parte del grupo.

Fondo A Ua Crag al muro. MUSAC, León, 2014

A la Izquieda, obra de Rufo Criado ("Lugar IV", 1991)

2015

Con motivo de la celebración en 2015 del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, el Museo de Burgos me invita a realizar una intervención en sus salas temporales en torno al tema de la mística. Con el título *Cristal interior (la herida)* elaboro una nueva propuesta que se compone de una serie de lonas impresas de grandes formatos, además de pinturas, y variaciones digitales en torno a fragmentos de algunas obras de la colección del Museo.

Cristal interior (la herida). Museo de Burgos, 2015

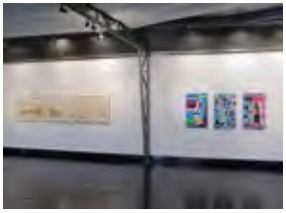
Galería El Pacto Invisible, Málaga, 2016

2016

Continúo desarrollando el proyecto *Ornamentales* a través de las siguientes exposiciones: *Ornamentales. Aproximaciones*. Año 2016. Galería El Pacto Invisible. Málaga y *Ornamentales. Derivas.* Año 2017. Galería Juan Silió. Santander.

Galería Juan Silió, Santander, 2017

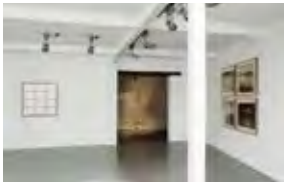
El año 2016 invitado por el fotógrafo Javier Ayarza participo en el proyecto *Intercatia*, relacionado con el yacimiento arqueológico de esta antigua población próxima a Paredes de Nava. Los resultados se exponen en el Museo de Palencia, Museo de Zamora y en una de las iglesias de Paredes de Nava. El tríptico resultante es el origen de la serie *Derivas Ornamentales*.

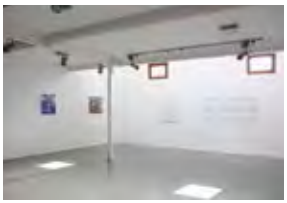


Intercatia. Museo de Palencia, 2016. Obras de Julián Valle y de Rufo Criado (tríptico derecha)

2017

A propuesta del artista Rubén Polanco antiguos componentes de A Ua Crag realizamos en 2017 la propuesta específica *Palacio del Tiempo* para su espacio HdT Gallery en Fuente Olmedo (Valladolid). Se muestra posteriormente en el Museo de Palencia.





HdT Gallery, Fuente Olmedo (Valladolid), 2017. Obras de Néstor Sanmiguel Diest, Rufo Criado, Rafael Lamata, Alejandro Martínez Parra, Julián Valle, Jesús Max y Javier Ayarza

En 2017-2018 presento un proyecto de exposición al Museo de Zamora relacionado con el mosaico romano perteneciente a la colección permanente que me impresionó en una visita al citado museo. Contextualizo los resultados con las obras ornamentales en las que continúo trabajando. Las obras resultantes se exhiben en el citado Museo entre 2017 y 2018 con el título *Mosaico romano: 13 variaciones*.

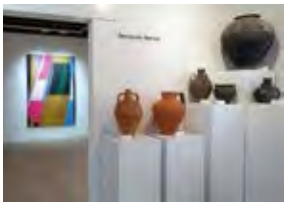
Mosaico romano: 13 variaciones. Museo de Zamora, 2017

2019

Durante 2019 fui invitado por el artista Alejandro Martínez Parra a tomar parte en el proyecto *Yacimiento. Colaboraciones entre arqueología y arte*, producido por el Museo de la Evolución Humana. Se exponen en el CAREX de Atapuerca (Burgos) las 12 visiones que sobre este tema realizamos los 12 artistas invitados. Me reafirmo en la idea de que este tipo de proyectos, de un alto nivel de autoexigencia, son ideales para el desarrollo de la propia obra y para descubrir nuevos senderos por los que transitar en tiempos inciertos.

Yacimiento, MEH-CAREX, Atapuerca, 2019. Obras de Rufo Criado, Alejandro Martínez Parra y Julián Valle

Una parte de las *Derivas* expuestas en la Galería Juan Silió se exhiben en el Museo Municipal de Cerámica de Aranda de Duero en 2019 en la muestra *Confluencias (fucsia y arcilla),* propiciando un diálogo entre mis pinturas y las cerámicas de la colección del Museo que con tanto interés y entusiasmo mantiene vivo Miguel Ángel M. Delso, escultor-ceramista, además de director del museo.



Confluencias (fucsia y arcilla), Museo Municipal de Cerámica, Aranda de Duero, 2019

2020

La quinta muestra relacionada con la temática ornamental lleva el título *Sobre-escrituras*. Una propuesta pensada expresamente para la Sala de Exposiciones del Arco de Santa María de Burgos, tomando como punto de partida para la posterior ejecución de las obras los textos que aparecen en las yeserías y el artesonado mudéjares de la Sala de exposiciones, tal como se lo presenté en 2018 al Instituto Municipal de Cultura. El presente catálogo documenta el contenido de esta muestra que tiene lugar el verano de 2020.

A este recorrido autobiográfico tendría que añadir otras exposiciones individuales, numerosas exposiciones colectivas y Ferias de Arte nacionales e internacionales en las que he participado.

Mi trabajo artístico fue seleccionado para formar parte de la publicación *100 artistas españoles* de EXIT Publicaciones, y del Archivo Documental de Artistas de Castilla y León, ADACYL, del MUSAC de León.

En paralelo, debo de reseñar otra de las actividades con la que compaginé mi actividad artística desde1992 a 2007: la gestión y desarrollo del proyecto de arte de Caja de Burgos, programando más de 150 exposiciones nacionales e internacionales en Espacio Caja de Burgos (1992-2002), Casa del Cordón (1992-2005), y durante el período 2003- 2006 dirigiendo el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. Durante esos 15 años fui asesor para la creación, junto a un comité de la propia entidad, de una interesante colección de arte contemporáneo.

OBRAS EN MUSEOS Y COLECCIONES PÚBLICAS (Selección)

ARTIUM. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Vitoria
IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia
MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. León
Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC). La Coruña
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS). Santander
Museo de Burgos. Burgos
Calcografía Nacional. Museo de Bellas Artes de San Fernando. Madrid
Fundación Coca-Cola. Madrid
Centro de Arte Caja de Burgos CAB. Burgos. Colección CaixaBank
Centro de Arte de Alcobendas. Madrid
Colección Caja Madrid (Bankia). Madrid
Colección Universidad Pública de Navarra. Pamplona
Colección Junta de Castilla y León. Valladolid
Colección Ayuntamiento de Logroño
Colección Ayuntamiento de Zamora

Más información puede consultarse en mi página web: www.rufocriado.com

Con mi agradecimiento a Evelyn Botella, Belén Poole, Marta Negro, Rosario García Rozas, Alberto del Olmo, Emilio Navarro, Diego Acedo, Gregorio Martínez, Jeets Dahnani, Juan Silió, Marisa Jiménez, Adora Calvo, Teresa Velázquez, Alicia Fernández, Cristina Fontaneda, Manuel Olveira, Rubén Polanco, Delso, David Barro y a los componentes del Colectivo A Ua Crag: Néstor Sanmiguel Diest, Jesús Max, Julián Valle, Antonio Miquel Cid, Clemente Rodero, Pepe Ortega, Rafael Lamata, Javier Ayarza, Alejandro Martínez Parra y Ramón Valladolid.

RUFO CRIADO. SOBRE-ESCRITURAS

Sala de exposiciones del Arco de Santa María de Burgos
3 de julio a 30 de agosto de 2020

EXPOSICIÓN

Organiza
Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Coordinación
Teresa González Castrillo
Ignacio Mª González de Santiago

Diseño expositivo
Rufo Criado

Montaje
Instituto Municipal de Cultura y Turismo

CATÁLOGO

Edita
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos

Textos exposición
David Barro López
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos

Fotografía
Todas las fotos del catálogo son de Rufo Criado, a excepción de las tres de las páginas 18 y 19 cuya fuente es Wikimedia Commons

Diseño
Tomás Sánchez

Impresión y encuadernación
Imprenta Santos

Agradecimientos
Centro de Arte Alcobendas, Museo de Burgos, Museo de Zamora, Galería El Pacto Invisible, Galería Juan Silió, Víctor del Río, Mariano Navarro, Juan Bosco Díaz-Urmeneta, Belén Castillo.

Dep. Legal DL BU 98-2020
ISBN 978-84-92973-44-6