

galaxi war

Juan Ugalde

World
as a **stage**

Del 8 de mayo
al 21 de junio de 2015

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

for a new society

Juan Ugalde “World as a stage”

Aurora Vigil-Escalera

El 8 de mayo Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte inaugura la exposición monográfica de Juan Ugalde titulada “World as a stage”. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 21 de junio, reunirá un conjunto de sus últimas pinturas, una instalación de dibujos enmarcados, una escultura y una pieza de video.

Ugalde, nacido en Bilbao en el año 1958, vive entre El Escorial y Berlín. Sus primeras exposiciones tuvieron lugar en el Madrid de comienzos de los años 80. Residió en Nueva York entre los años 1986 y 1989 y, a su regreso a España, formó parte del colectivo artístico *Estrujenbank*, desarrollador de un arte políticamente comprometido y en el que compartió filas con la artista Patricia Gadea y el poeta Dionisio Cañas, entre otros. El grupo *Estrujenbank* puso fin a su actividad en el año 1992. Después de esta experiencia reanudó su trabajo en solitario realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional (Madrid, Barcelona, Santander, Valencia, Palma de Mallorca) e internacional (París, Brasilia, Moscú, Nueva York, Amsterdam, Basilea).

Su obra forma parte de destacados museos y colecciones como la colección Artium (Vitoria), Fundación “La Caixa”, Fundación Marcelino Botín, Museo Patio Herreriano de Valladolid, Colección Banco de España, Colección Banesto y Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid. Además de haber recibido becas como la de la Fundación Banesto, la Fundación Marcelino Botín de Santander y el premio Altadis.

La postmodernidad, la paradoja, la ironía y la alucinación son elementos presentes en el trabajo de Ugalde. De una fuerte potencia icónica, su obra es agitadora de intelectos e incitadora reflexiva. Sus escenificadas imágenes emanan un fino sarcasmo hacia la realidad actual, hacia la llamada *sobremodernidad* en la que vivimos inmersos en palabras del antropólogo Marc Augé o los definidos como *tiempos hipermodernos* por Gilles Lipovetsky. Comenzó siendo la *American way of life* de los años sesenta y ahora es la sociedad postcapitalista, de la omnipresencia de los *mass media*, del consumo masivo y de la economía agresiva.

Deudor del arte pop, es un trabajo configurado a partir de técnicas y materiales diversos: pintura de trazos expresionistas, dibujo, fragmentos de fotografías propias o ajenas,

recortes de ilustraciones infantiles o de figuras extraídas de los tebeos españoles, objetos cotidianos encontrados, grabados e imágenes procedentes del ámbito publicitario. También es habitual que introduzca mensajes y grafías en sus lienzos y dibujos.

Alicia Murría, crítica de arte y comisaria de exposiciones, ha definido su trabajo como “casticismo kitch”. En él, las iconografías procedentes de los medios de consumo (automóviles, electrodomésticos, envases de productos) se conjugan con figuras que habitan en la periferia de las ciudades, en barrios dormitorio, viviendas adosadas o en una naturaleza amenazada por una supuesta civilización. Ello se traduce en un análisis meditado sobre el espacio que nos rodea y sobre la situación que ocupa el individuo en ese espacio, algo que, como señala Dennys Matos en un texto sobre el artista, alude a la problemática heideggeriana del *habitar*.

Las visiones de la realidad circundante que ofrece la obra de Juan Ugalde son reflejadas por el artista como un collage de elementos sinsentido y descontextualizados que aluden al caos contemporáneo. Por medio de la superposición de lenguajes plásticos Ugalde consigue traducir la escenificación que parece regir el mundo de hoy y ello a través de una obra de marcado contenido visual pero también narrativo.

Juegos chamánicos

Ángel Antonio Rodríguez

Una curiosa instalación de dibujos enmarcados y colgados en forma de árbol enraizado en la propia vida, una escultura, un video y varias pinturas de Juan Ugalde configuran esta segunda exposición individual que organiza Aurora Vigil-Escalera en su nueva galería, donde ya presentado también varias muestras colectivas. Una apuesta fuerte de la sala gijonesa para esta primavera asturiana, de la mano de un autor comprometido y comprometedor que lleva cuatro décadas trabajando en ámbitos interdisciplinarios y mantiene un feliz pulso entre la ilusión de sus comienzos y la energía adquirida en el camino hacia la madurez.

Ugalde llega a Gijón con esa veteranía contrastada, explorando de nuevo el mundo como un escenario abierto a experiencias múltiples (*“World as a stage”* es el shakesperiano título elegido para la exposición) y mantiene su frenética espontaneidad para explorar noticias, instantes, sucesos públicos o íntimos que conservan el interés de Ugalde por el medio publicitario, fundamental en sus años del colectivo *Estrujenbank*, incorporando textos propios y ajenos, lecturas, fragmentos de canciones, palabras en idiomas diversos y mensajes subliminarios (priman el español y el alemán por motivos obvios, no en vano, Ugalde alterna residencia entre el paisaje madrileño de El Escorial y la Prenzlauer Berg de Berlín), y retales de viajes, y sinfonías de grandes ciudades y sintonías urbanas bajo una mirada analítica que controla felizmente, con esa saludable obsesión de quien se divierte trabajando. Late en sus obras el espíritu de aquellas series de pinturas sobre soporte fotográfico, con ampliaciones en blanco y negro y *collages*, que dominaron sus laureados trabajos en la segunda mitad de los noventa; quizás también los ecos de su reciente exposición madrileña donde, tras una década inmerso en proyectos pictóricos, regresó a la fotografía para tomarle el pulso a la sociedad actual con superposición de negativos, palabras serigrafadas y composiciones simbólicas inspiradas en el eterno regreso a la juventud no perdida, la pasión por lo desconocido, el trasfondo onírico y su lúdico posicionamiento creativo. Ugalde, otra vez, subraya que debemos conectar «todo con todo», recordando a El Bosco, pasando por la literatura de Salinger, la música de Zappa, el arte asiático, las llanuras manchegas o los deseos

de canturrear mientras ejerce una suerte de ritual con los materiales y soportes que maneja diariamente en sus talleres.

Suele afirmar el artista bilbaíno que lo mejor del arte es ese irracional escalofrío que fluye, con suerte, frente a la pintura, donde las referencias no dependen tanto de la cronología como de ese terremoto emotivo que provocan de vez en cuando, esa sensibilidad que nos permite trascender, lejos de amaneramientos banales, y admirar primero a Millares y luego a Velázquez, o viceversa; a Brueghel y a Picasso, a Seurat y Bellini, rindiendo pleitesía al arte egipcio o a la dinastía Tang; la belleza como manifestación sensible de la idea, al margen de historicismos o dogmas diversos. Sabe que vivimos acuciados por esa pulsión de escape frente a la asfixia de la vida moderna, luchando por hacer tangible lo intangible, y ha organizado la exposición como un *tableau vivant* donde la dimensión teatral y la reconfiguración de los escenarios se nutren de elementos fragmentarios, evitando encasillamientos y tomando posiciones transversales para impedir que los nexos sean verticales o descendentes, o mera imposición visual. Prefiere dejar pistas al espectador, tapando y tapiando, vistiendo y desnudando sus curiosas dicotomías entre lo que se advierte y lo que se intuye. Tal como el chamán de los pueblos primitivos esperaba subyugar aquellos fenómenos que escapaban a su influencia, por medio de fenómenos metafísicamente idénticos que él mismo creaba para situarlos en su esfera de actividad, Ugalde emplea aquí trazos, formas, firmas, lances y gestos que acaso curen las heridas o generen un alto poder de concentración, fruto de su largo entrenamiento solo o en compañía de otros para buscar esa realidad anímica que, independiente de las limitaciones del espacio y del tiempo, nos ponga en contacto con las realidades suprasensibles de las cosas para resolver, o simplemente suponer, un porvenir posible.

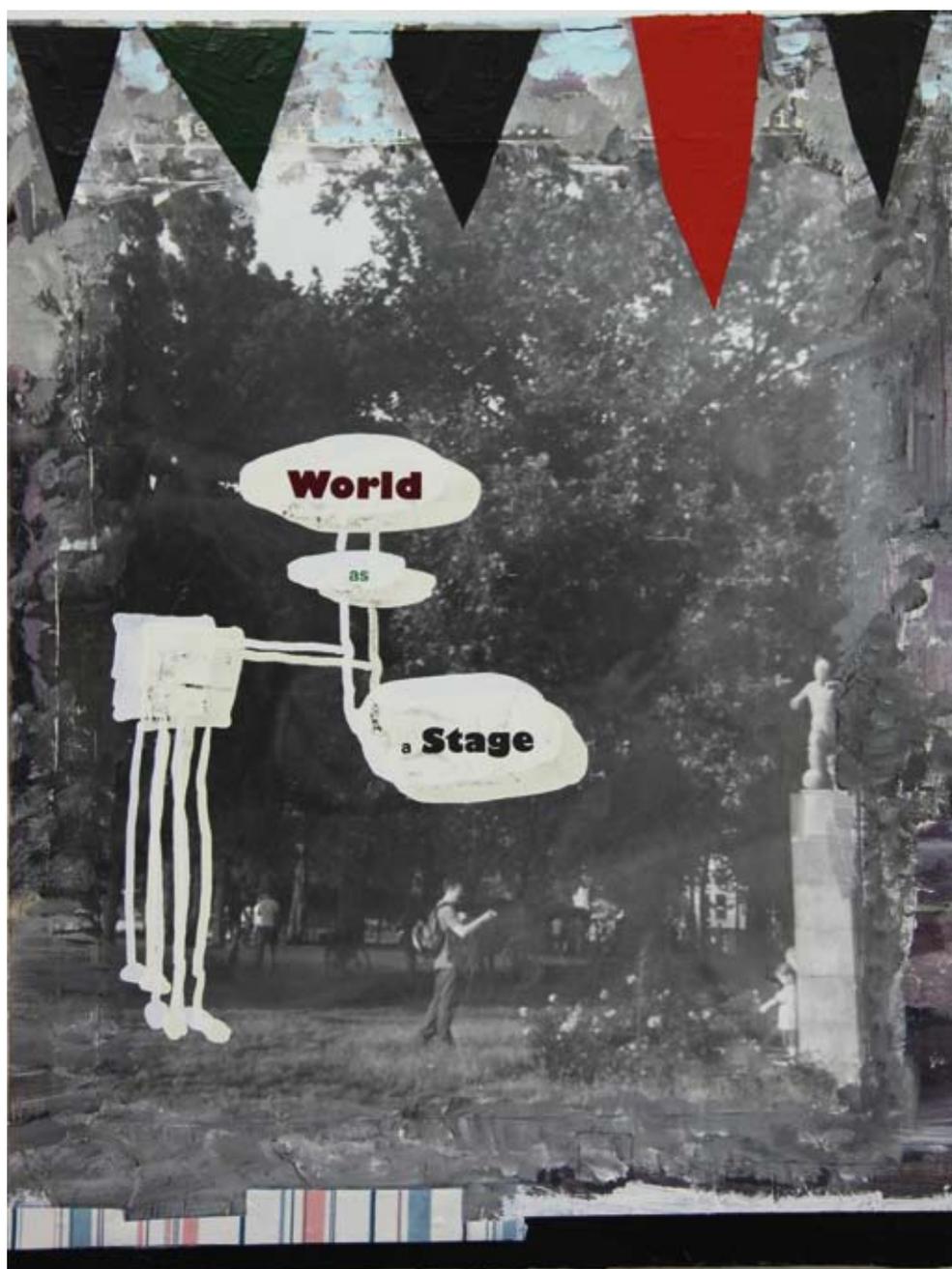
Catálogo

World
" Stage

Navegando

Técnica mixta/lienzo,
150 x 150 cm, 2015

Banderines

Técnica mixta/lienzo,
65 x 50 cm, 2015

Bañistas

Técnica mixta/lienzo,
70 x 70 cm, 2015

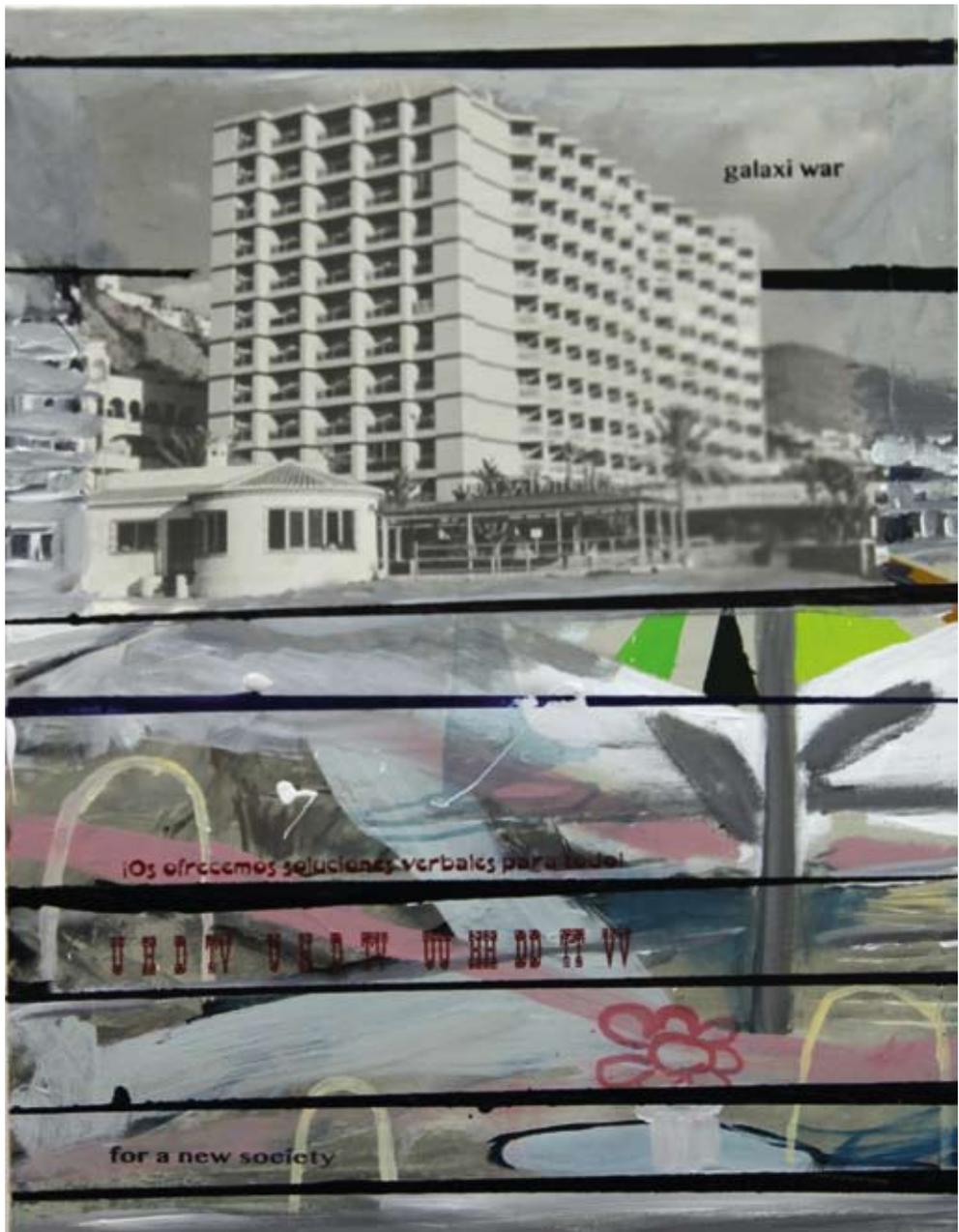
Büro

Técnica mixta/ lienzo,
65 x 50 cm, 2015

Disco

Técnica mixta/lienzo,
150 x 150 cm, 2015

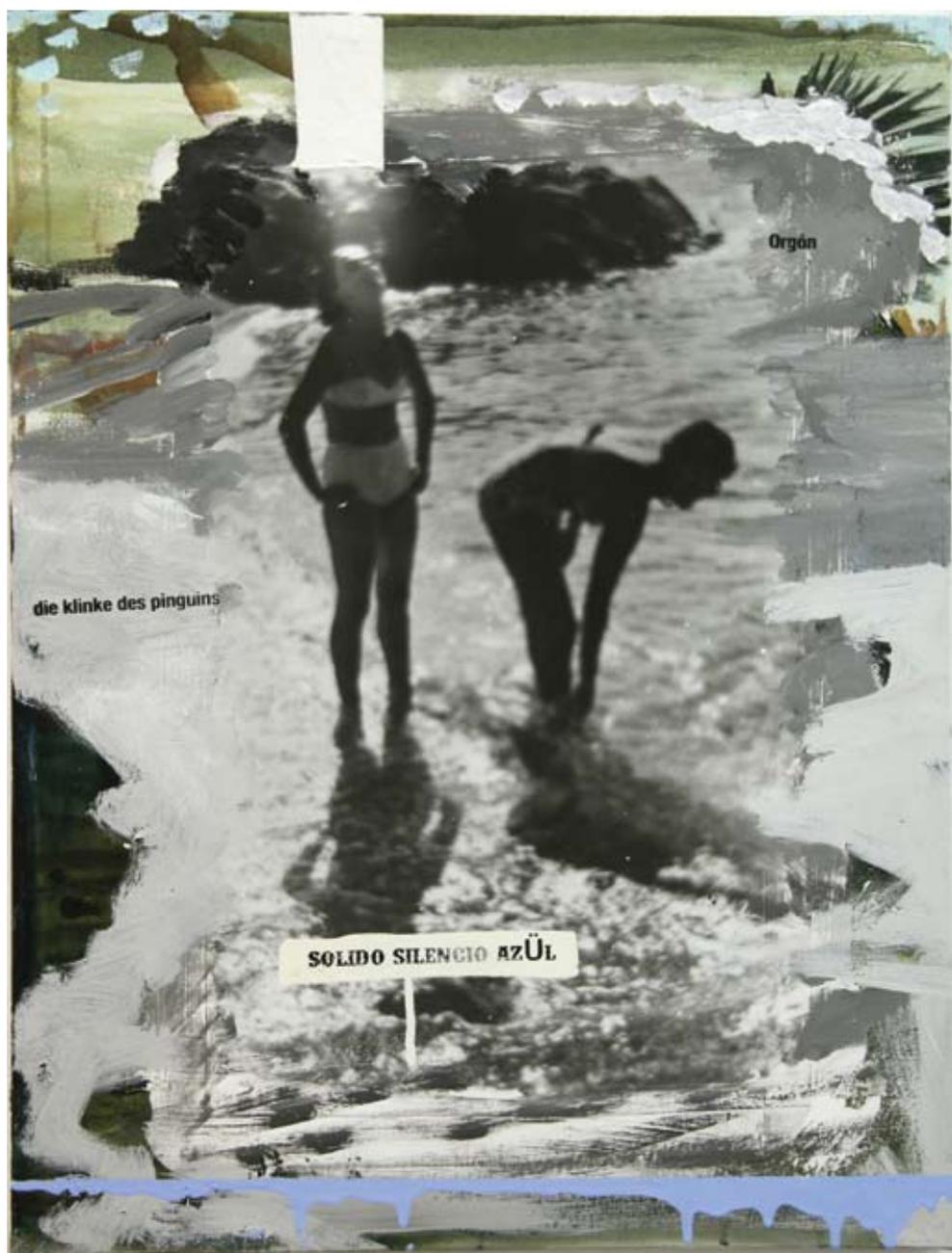
Galaxi War

Técnica mixta/lienzo,
65 x 50 cm, 2015

Motorista

Técnica mixta/ lienzo,
65 x 50 cm, 2015

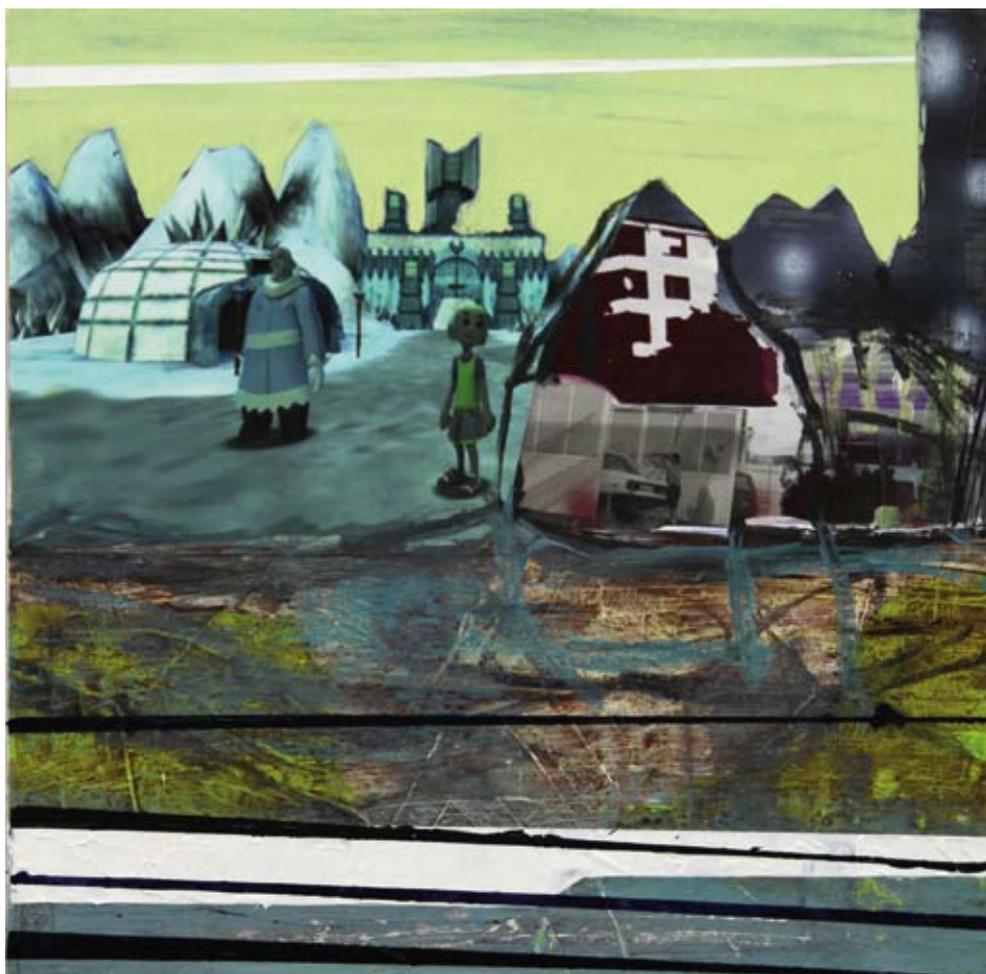
Sólido silencio azul

Técnica mixta/ lienzo,
65 x 50 cm, 2015

Vaca

Técnica mixta /lienzo,
100 x 81 cm, 2015

Paisaje amarillo

Técnica mixta/lienzo,
50 x 50 cm, 2015

Submarino

Chapa pintada y alfombra de fotos,
290 x 80 x 34 cm, 2015

Árbol de las preguntas incómodas

Instalación de dibujos enmarcados, 2015

Flotación after Broodhaers

Video HD 53" (Ed. 9), 2015

Juan Ugalde

Bilbao, 1958

Vive entre El Escorial y Berlín

Exposiciones individuales

2015

World as a stage. Galería Aurora Vigil-Escalera. Gijón.

2014

Mundos Flotantes en los tiempos del iPhone 5s. Galería Moisés Pérez de Albéniz. Madrid.

2013

Galería Nathelie Pariente. París.

The adventures of Gregory Peccary. Galería Juan Silió. Santander.

Pequeñas Grandes Obras. Galería et Hall. Barcelona.

2012

La vida en los bosques. Galería Maior. Palma de Mallorca.

New Scandinavian Style. Galería T20. Murcia.

2011

Pinturas y dibujos, 2009-2011. Sala Amós Salvador. Logroño.

2010

SSSHSS Enajenación y éxtasis. Galería Soledad Lorenzo. Madrid.

2009

Galería Juan Silió. Santander.

Tirando al Blanco. Museo Bellas Artes de Santander.

2008

Viaje a lo desconocido. Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid. Madrid.

El Escorial Caos Revolution. Fundación Antonio Pérez, Cuenca.

Titiritione. Galería Trinta. Santiago de Compostela.

2007

New Nuclear Bio Organic. Galería Tomas March. Valencia.

2005

Las Invasiones Bárbaras. Galería Soledad Lorenzo. Madrid.

2004

MEGANOVA Express. Galería Maior, Pollença. Mallorca.

Otro mundo imposible. Galería Joan Prats. Barcelona.

2003

Disconnecting Pópele. Galería Soledad Lorenzo. Madrid.

Samadhi. Galería Nathalie Parienté. París.

Parques naturales. Museo Patio Herreriano. Valladolid.

2002

O que faltaba. Galería Trinta. Santiago de Compostela.

2001

La nave de los locos. Galería Nathalie Parienté. París.

Cimas y demás. Galería DV. San Sebastián.

2000

En un planeta remoto... Galería Tomás March. Valencia.

Del bloque a la chabola. Galería Soledad Lorenzo. Madrid.

1998

Galería Punto. Valencia.

Galería Nathalie Parienté. París.

Galería Berini. Barcelona.

1997

Desde Santurce a Albacete. Galería Fúcares. Almagro (Ciudad Real).

Galería Windsor Kulturgintza. Bilbao.

De Carabanchel a Mahadahonda. Galería Fúcares. Madrid.

Galería Fernando Silió. Santander.

1996

Centro Cultural Ciudad de Cartagena. Cartagena (Murcia).

Galería Maior. Pollensa.
Galería Buades. Madrid.

1995

Sala Carlos III. Universidad Pública de Navarra.
Pamplona.
Galería Miguel Marcos. Zaragoza.
¿Quieres hacer el favor de callarte de una vez?
Galería My Name´s Lolita Art. Valencia.

1994

Galería Windsor Kulturgintza. Bilbao.

1992

"Los mares del sur". Galería Buades. Madrid.
Galería My Name´s Lolita Art. Valencia.

1989

Galería Arteunido. Barcelona.

1988

Galería Buades. Madrid.

1986

Galería Grito. Barcelona.
Galería Miguel Marcos. Zaragoza.

1984

Galería Buades. Madrid

1982

Caja Laboral Popular. Bilbao.

1979

Galería Fanfarria. San Lorenzo de El Escorial.
Madrid.

1978

Sala de exposiciones de la Escuela de
Arquitectura, ETSAM. Madrid.

Exposiciones colectivas

2014

Bienvenidos, exposición por derribo. San
Sebastian.

2013

Positivo Singular. Galería Valid Foto. Barcelona.
Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y

*la globalización: prácticas artísticas durante las
décadas 80 y 90.* Museo Reina Sofía. Madrid
Jardín de esculturas. Espacio Azara Galería
Eduerne. El Escorial.
Art ficció. Caixa Forum. Barcelona.
Colección Soledad Lorenzo. Museo de Arte
Moderno de Cantabria. Santander.
De Gordillo a libres para siempre. Galería
Estampa. Madrid.

2012

Una historia vintage. Madrid.

2011

A vueltas con la maldita pintura. Museo
Colecciones ICO. Madrid.
La ciudad magnífica. Centro Andaluz
de la Fotografía, Almería.
Museo efímero de Bilbao. Galería Windsor
Kulturgintza, Bilbao.
Colección III. Cento de Arte Dos de Mayo.
Mostoles. Madrid.
Libres para pintar. Museo Colecciones ICO,
Madrid.

2010

¿Me puedo marchar ya? Exposición de dibujos
con Ramón Losa, Cambio de Sentido, Fundación
ONCE. Madrid
25 Muestra de Arte Injuve. Circulo de Bellas Artes.
Madrid.
Bienales Martínez Guerricabeitia. Universitat
de València. Valencia.
Galería Eduerne. El Escorial. Madrid.

2009

Cosmética dogmática. Caixaforum, Barcelona.

2008

Bajo techo, cuatro estadios de intimidad. Centro
de Arte dos de mayo, Madrid.

2007

O ollo que ves. Fundación CaixaGalicia.
Pontevedra.
Necotium, una intromisión del ocio en el negocio.
Mercado Central Valencia.

Vídeo Spain. Fundación Antonio Pérez. Cuenca. Valencia Art 07. Galería Tomas March. Valencia. FEM. Festival Edición Madrid, Madrid

2006

La Movida. Sala Alcalá 31, Comunidad Madrid. Madrid.

Reconocimientos. Colección Miguel Logroño. Museo de Bellas Artes de Santander.

Naturalmente Artificial. Museo de arte Contemporáneo Esteban Vicente. Segovia.

Empirismos. Espaço Cultural Contemporâneo. Brasilia.

Making off. Liquidación Total. Madrid.

2005

Señas de Identidad. Colección CircaXX. Fundación Unicaja. Malaga.

Pintura Años 80. Galería Ovidio Madrid.

Empirismos, FotoEspaña. Centro Conde Duque, Madrid,

¡A por el todo! Sala Naucòclea, Camallera, Barcelona

Acentos en la Colección Caja Madrid. Pintura española contemporánea. Sala de las Alhajas, Madrid.

2004

Colección Testimonio 2003-2004., Fundación "la Caixa", Sala de Exposiciones Plaza Conde de Rodezno, Pamplona.

Encuentro entre 2 colecciones: Fundação de Serralves Fundación "la Caixa". Centro Atlántico de Arte Moderno. Las Palmas de Gran Canaria.

Contemporánea Arte. Sala Amós Salvador, Logroño.

Arte portugués y español de los 90. Caixa Forum, Barcelona.

Fragmentos: Arte del XX al XXI, Colección Pilar Cítoles. Centro Cultural de la Villa, Madrid.

Introspectiva 2004, Windsor Kulturgintza, Bilbao.

2003

El Principal Progreso de la Magdalena, Doméstico'03, Madrid.

Plural. El arte Español ante el siglo XXI, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

2002

Arte en España 1977-2002, Sala Manège. Moscú.

Margazkiak: pintura de cámara, Sala Koldo Mitxelena. San Sebastián.

Madrid al descubierto, Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid. Madrid.

2001

Colección Fundación Coca-Cola España, Sala Fundación Caja Vital Kutxa. Bilbao.

Encrucijada. Reflexiones en torno a la pintura actual, Sala Plaza de España, Comunidad de Madrid.

Colección testimonio 2001-2002, Sala la Regenta. Las Palmas de Gran Canaria.

Visiones del paisaje, Sala de Armas de la Ciudadela. Pamplona.

2000

Colección de arte contemporáneo Fundación "La Caixa". Pasajes de la colección en Málaga, Sala de exposiciones del palacio Episcopal. Málaga.

Doméstico'00, una casa con 7 habitaciones, cocina y 2 baños. Madrid (instalación)

1999

Pasen y Vean. CCCB. Barcelona.

Paisajes españoles de hoy. Garage Regium. Madrid.

Formalismo español de los 90. Centro Cultural Caja Murcia. Cartagena.

1998

Spain is Different. Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich. Gran Bretaña.

Mutantes del Paraíso. Sala América. Vitoria.

Madrid-Berlín. Centro Cultural del Conde Duque. Madrid.

Art, Galerie Nathalie Parienté. París.

1996

Se alquila'02. Portaferriera, Barcelona. (instalación)

Itinerarios 1996/97, Fundación Marcelino Botín. Santander.

1995

Aquellos 80 (itinerante). Sala San Prudencio, Vitoria. Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona. Casa del Águila, Santillana del Mar.
Las jaulas del espíritu, Galería Moriarty. Madrid.
Medievo 95, Castillo de Sotomayor, Pontevedra.
III Gabinete de papel, Galería Fúcares, Almagro.

1994

Justos por pecadores. Galería El ojo atómico. Madrid.
Bodegonos. Galería My Name 's Lolita Art, Valencia.
Galería Maior, Pollensa, Mallorca.
Sala de exposiciones La General, Granada.
Zapatos usados y talleres de artistas, Fundació Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca.
Don Tancredo. Galería Buades, Madrid.
Foro Atlántico'94. Santiago de Compostela.
irreal-surreal en san Lorenzo de El Escorial, Cocheras del Rey, San Lorenzo de El Escorial.

1993

Artistas en Madrid, años 80. Sala plaza de España. Comunidad de Madrid.
Galería Masha Prieto. Madrid.

1990

Galería Debla. Bubión, Granada.
Made in USA. Sala Amadís. Madrid.

1988

Antipodas. World Expo'88, Brisbane. Australia.
Contraparada. Palacio Almudí, Murcia.

1987

Spanish Painting in New York: Two Eras. Baruch College Gallery. Nueva York.
Trends. Museo de Arte Hispánico. Nueva York.
Retratos. New Nile Café. Nueva York.
Sala Amadís. Madrid.
240 East Gallery. Nueva York.
Galería Sin Fronteras. Austin, Texas.

Museo San Telmo. San Sebastián.
Papeles, Galería Buades. Madrid.
1980-1986, pintores y escultores españoles. Fundación Cartier. París.

1986

Joven pintura española. De Nieuwe Kurt. Amsterdam.
Para Ibiza. Iglesia de L' Hopitalet. Ibiza.
La Narrativa y el Símbolo. Palau Solleric. Palma de Mallorca.
1980-1986. Pintores y escultores españoles. Fundación "La Caixa". Madrid.
Cómete el cometa. Galería Ovidio. Madrid.
Madrid se escribe con V. Vigo. distintas sedes.
Terravechia. Frasso Telesino. Italia, (pintura mural).
Swatch Street Paint. Basilea. (pintura en la calle).

1985

Las ciudades. Galería Moriarty. Madrid.
V Salón de los 16. MEAC. Madrid.
I Muestra de Arte Joven. Círculo de Bellas Artes. Madrid (itinerante).
Seis pintores de la galería Buades. Galería Joaquín Mir. Palma de Mallorca.
La pintura hoy. Pinacoteca Municipal. Ceuta.
Caja de Ahorros de Salamanca. Palencia.
Colegio Oficial de Médicos. Madrid.
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Madrid.
Galería Ovidio. Madrid.
Casa de Cultura de Alcobendas. Madrid.
Kiosco Alfonso. La Coruña.
Matadero Municipal. Madrid.
Galería Mari Boom. Pasaje Lagasca-Retiro, Madrid.

1984

Punto. Estación de las Delicias. Madrid.
Cuatro pintores. Galería Buades. Madrid.

1982

Tres artistas en la tercera planta del mercado. Mercado público. S.L. El Escorial. Madrid.
Diez años de la Galería Ovidio. Galería Ovidio. Madrid.

Galería Martín. San Lorenzo de El Escorial.
Madrid.

1981

Galería Ovidio. Madrid.

Veinte artistas en la tercera planta del mercado.

Mercado público. S.L. El Escorial, Madrid.

Trajes para una fiesta. Galería Ovidio. Madrid.

1980

Galería Juana La Loca. Casa de cultura S.L.

El Escorial, Madrid.

Galería Pub 7. S.L. El Escorial. Madrid.

Casa de Oficios. S.L. El Escorial. Madrid.

1979

Comida-Homenaje a Napoleón. Escuela de Bellas

Artes de San Fernando. Madrid.

Galería Fanfarria. S.L. El Escorial. Madrid.

1978

Asociación de Artistas Plásticos. MEAC. Madrid.

Becas y premios

2000 Premio Altadis

1998 Primer premio de pintura Fundación de Fútbol Profesional

1996 Beca Fundación Marcelino Botín, Santander

1994 Beca Fundación Banesto

1992 Primer premio del IX certamen de pintura L'Oreal

1986 Beca Fulbright, Comité conjunto hispano-norteamericano

1981 Beca para jóvenes artistas, Ministerio de Cultura

Museos y colecciones

Artium, Vitoria

Colección ACS, Madrid

Colección Altadis

Colección Arte Contemporáneo, Museo Patio Herreriano, Valladolid

Colección Ayuntamiento de Madrid

Colección Ayuntamiento de Pamplona

Colección Ayuntamiento de Vitoria

Colección Banco de España, Madrid

Colección Banesto, Madrid

Colección de Arte Contemporáneo, Fundación "La Caixa", Barcelona

Colección Gobierno Vasco

Colección L'Oreal, Madrid

Colección Universidad de Valencia, Patronato Martínez Guerricabeitia

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Diputación Provincial de Málaga

Fundación Coca-Cola España, Madrid

Fundación Marcelino Botín, Santander

Instituto de la Juventud, Madrid

Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián

Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Otras publicaciones

Tot Estrujenbank, El Garaje Ediciones, Madrid, 2008.

La mancha revolution, album de fotos con Dionisio Cañas.

S.O.S emergin sumergin Art. n°1-n°7. 2000-2007.

Los tigres se perfuman con dinamita, Estrujenbank, Ediciones originales, Granada-Barcelona, 2003.

Juan Ugalde, Actes Sud/Altadis, París, 2001.

Juan Ugalde, dibujos, Editorial Alcolea, Burgos, 1996.

Un cuaderno realizado por Juan Ugalde, Galería Estampa, Madrid, 1984.

CATÁLOGO

EDITA

Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte
Capua, 21
33202 Gijón

Tfno.: + 34 985 344 943
+ 34 667 749 915

E-mail: aurora@vigilescalera.gallery
www.vigilescalera.gallery

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Aurora Vigil-Escalera

TEXTOS

M.ª Aurora Vigil-Escalera
Ángel Antonio Rodríguez

FOTOGRAFÍAS

Archivo Juan Ugalde

MONTAJE EXPOSICIÓN

Equipo Aurora Vigil-Escalera, Galería de Arte

TIRADA 250 EJEMPLARES

IMPRESIÓN

Imprenta Mercantil Asturias, S. A.

Aurora Vigil-Escalera

Galería De Arte

Capua, 21

Tfnos.: 667 74 99 15 / 985 34 49 43

www.vigilescalera.gallery

aurora@vigilescalera.gallery

Síguenos en Facebook , Twitter e Instagram