

Pablo Armesto

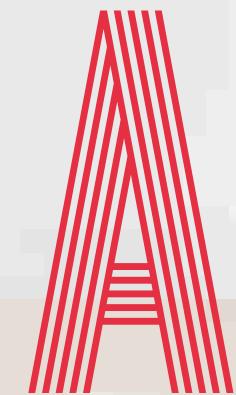
“Color”

Del 10 de Junio
al 2 de agosto
de 2022

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

Pablo Armesto

“Color”

Del 10 de Junio
al 2 de agosto
de 2022

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

Pablo Armesto, del sueño a la razón

Paché Merayo

La luz como camino y como meta; la metáfora, la filosofía y la estética como búsqueda y a la vez hallazgo. El misterio, las tensiones, la precisión, la poética, las fugas, la vida, el cosmos. Esos son los músculos que mueven la obra de Pablo Armesto (Schaffhausen, 1970), nuevo invitado en Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, entre cuyas paredes construye, a modo de exposición de cámara, una prolongación del Museo de Bellas Artes de Asturias, donde semanas atrás levantó los sillares de la arquitectura que sostiene su presente, del nuevo y brillante proyecto que ahora consolida aquí, en Gijón, como una alianza deslumbrante con el color, al que regresa tras más de una década de transitar entre los blancos absolutos y los negros rotundos, muchas veces sosegados en grises. De hecho así, ‘Color’, se titula esta muestra que supone un cambio estético, pero no ético. Mantiene Armesto criterio, filosofía, valores y resplandor. Laten en él el alma cósmica que define su pretérito perfecto, el mismo espíritu y las mismas energías. La poderosa alianza entre la plástica y la luz, la geometría que lo conjuga todo, los tránsitos, la inquietud, los símbolos. Los versos de la materia y del espacio. Esa parcela interior del artista, que indaga, investiga, se pregunta y acaba volcada en las paredes a modo de pinturas volumétricas o en esculturas exentas elevadas sobre el suelo, a veces pendientes del techo, en las que los lenguajes y las intenciones creadoras se alimentan, dialogan y se combinan. Te miran y se dejan mirar, a través de sus nervios de luz, como un imán irresistible, casi hipnótico, que te invita a entrar en sus enigmáticas constelaciones. Esas bellísimas formas estrelladas, a las que en algunas obras parece haber peinado con una vía láctea y que tienen en su conjunto el poder de una atmósfera onírica, pero que están dominadas por la voluntad de un universo en el que el principal habitante es, sin duda, la razón.

La nueva cita de Pablo Armesto con su galería de cabecera en Asturias nace, como la globalidad de su trabajo, del interés pleno ante todas las aristas de la vida y del conocimiento. Por ende del arte. Ese interés que sosiega con investigación incansable y horas y horas de trabajo. Y ahí, en ese lugar de inquietud, es donde se engendra todo. Como la gran invitada de esta exposición, una pieza de enorme formato, eje principal del conjunto, titulada ‘360’ que ocupa la pared frontal a modo de escultura vertical y cuyo título juega con varios significados, desde el que da medida en

centímetros, de lado a lado, a su extraordinaria envergadura, hasta el que suma las líneas que estructuran su verticalidad lumínica, pasando por el que hace evaluación integral de un giro infinitamente metafórico, si se atiende a los números en grados. Giro, que pese al gran viaje que aporta, vuelve simbólicamente al punto de partida, lo que no determina que sea necesario quedarse quieto ante sus formas. En realidad ante ninguna de las obras de Armesto hay que permanecer inmóvil. Muy al contrario. Moverse ante ellas e indagar en las diferentes perspectivas y contrastes permite disfrutar al máximo de la materialización de sus planteamientos teóricos respecto a la luz, participar de la matemática de sus señales y ahora también de su brillante paleta de color. Un color que está en toda la exposición. Por supuesto, en la mencionada '360'. También en otra de las grandes protagonistas, la escultura dinámica 'Warm Sphere', que espera como un meteorito pacífico miradas y sorpresas variando su luminosidad en círculos y jugando en silencio con el observador mientras emite resplandores intermitentes justo a la derecha de la sala, entre dos piezas más pequeñas que destellan abismos en azul y rojo. Está el color en las estrellas que las observan en frente levitando sus haces fulgurantes mínimamente policromados, pero inundados de tonalidad en su proscenio y está, como no, en 'Stellar Warm' la escultura que se eleva sobre el suelo abrazada en amarillos, envolviendo su delicado, casi quebradizo por la incandescencia, núcleo de luz.

El color y su metafísica, que no viene solo a esta cita, sino pleno de doctrina, es no ya el gran invitado, que ese sigue siendo el arte mismo, pero si un nuevo anfitrión que Armesto define con dos conceptos imprescindibles en su trabajo: "Aditivo y sustractivo". Dicho de otro modo, los rojos, amarillos y azules que ahora inundan su presente creativo y la sala de la calle Capua no son únicamente esos tonos, sino la suma y la resta de otros. Al igual que el blanco inmaculado y el negro categórico característicos de la etapa anterior, eran, uno, la suma total de todos los colores y el otro, su resta concluyente. Y ambos, al final, el fruto de una travesía de extremo a extremo por la que ahora transita de nuevo, pero deteniéndose en el gran espectro que va creando el camino.

Y no es solo este encuentro con el color el resultado de una ecuación precisa o una teoría sobre la materia y la esencia del ser. También es una parada en el pensamiento positivo, una experiencia enriquecedora emocional y físicamente. "Una experiencia que transforma", dice el artista asturiano. A ella llegó como consecuencia de la pandemia, que se detuvo en su casa, en su inmenso estudio de Villaviciosa, como en la vida de todos. Fue, precisamente, al salir de ella cuando, buscando el lado amable del turbulento ensayo distópico al que nos habían sometido, se encontró

con un nuevo yo que necesitaba una nueva iluminación. Y llegó trayendo en sus maneras vigorosos colores primarios. Confiesa que fue casi una revelación, transmutada en arte al hacerse verdad a fuerza de trabajo enredado en leds, fibra óptica, tecnología, incluso inteligencia artificial, además de multitud de materiales, desde el cristal al neopreno, pasando por el pvc, la madera, las microesferas de vidrio, el aluminio y el acero. La materia le importa mucho a Pablo Armesto, tanto como el alma de la obra, pero por encima de ella está la sustancia reina, el pensamiento. Es él el que permite que sus composiciones lumínicas mantengan una relación activa entre el microcosmos al macrocosmos.

Pero hay algo más en este reencuentro con el color. Un tributo sincero al fallecido creador venezolano Carlos Cruz-Díez, cuya admiración le hizo reflexionar sobre su mirada al tiempo y el espacio, que acababa en su estudio convertida en color, como "una realidad autónoma". Casi ineludible. De hecho cada vez que Armesto siente la necesidad de explicar qué le llevó a brillar en rojo, azul y amarillo -a veces desde el núcleo, desde el corazón mismo de la pieza, otras envolviéndola como una potente escenografía-, el nombre del "maestro", así le llama, acude siempre a su encuentro.

'Color' suma ahora todos esos elementos, con ellos, incluido en homenaje, llega el artista asturiano a la declaración de intenciones que ahora invita a contemplar en Gijón. Sin duda el resultado de mirar hacia adelante, en lo personal, en lo artístico y en lo social, pero sin romper con el pasado, sin abandonarlo y mucho menos rechazarlo. Lo que podría ser obra de ayer. Es aún y será para siempre obra eterna que observa el disfrute de las nuevas luces, del nuevo paso en el camino que escribió sus primeros éxitos hace ahora más de 20 años. Desde entonces el creador asturiano ha ido creciendo sin parar, habitando en cierto modo el vacío con una realidad que bien pudiera comunicarse con los sueños, pero que tiene tanto de verdad como la existencia del día y la noche, y dando vida a un paisaje cósmico, estelar, idílico y finalmente deconstruido y reinventado en un espacio escultórico casi mágico.

Desde entonces hasta hoy el viaje de Armesto, que le ha llevado muy lejos de nuestras fronteras, ha ido mutando su apariencia, pero nunca sus inquietudes, su cruzada. La pintura se trasformó en escultura, el volumen de pared pronto se hizo exento como una arquitectura íntima, las figuras que buscaban vacíos en el aire encontraron inspiración en la tensión eléctrica, inundando los núcleos de sus creaciones. El blanco se fundió en negros y conversó con ellos entre infinidad de paredes. Y ahora los colores que se escondían bajo su pureza resuelven salir a

Pablo Armesto, from dream to reason

Paché Merayo

Light as a path and as a goal; metaphor, philosophy and aesthetics as search and discovery at the same time. The mystery, the tensions, the precision, the poetics, the leaks, the life, the cosmos. This is the musculature that moves the work of Pablo Armesto (Schaffhausen, 1970), Aurora Vigil-Escalera Art Gallery's newest guest, in whose space he builds an extension of the Museum of Fine Arts of Asturias, where weeks ago he raised the ashlar of the architecture that supports his present, of the new and brilliant project that he now consolidates here, in Gijón, as a dazzling alliance with color, to which he returns after more than a decade of moving between absolute whites and resounding blacks, often tempered by grays. In fact, 'Color' is the title of this project, which entails an aesthetic change, but not an ethical one. Armesto maintains criteria, philosophy, values ??and brilliance. Within beats the cosmic soul that defines his past perfect, the same spirit and the same energies beat from within. The powerful alliance between plastic arts and light, the geometry that combines everything, the transits, the restlessness, the symbols. The verses of matter and space. That inner world of the artist, who investigates, searches, wonders and ends up on the walls as volumetric paintings or free-standing sculptures raised above the ground, sometimes hanging from the ceiling, in which creative languages ??and intentions feed each other, dialogue and combine. They look at us and allow themselves to be looked at, through their nerves of light, like an irresistible magnet, almost hypnotic, that invites you to enter their enigmatic constellations. Those beautiful starry shapes, which in some works seem to have been combed with a milky way and which as a whole have the power of a dreamlike atmosphere, but which are dominated by the will of a universe in which the main inhabitant is, without doubt, reason.

Pablo Armesto's new project with his main gallery in Asturias is born, like the globality of his work, from full interest in all aspects of life and knowledge. Therefore of art. That interest that calms with tireless research and hours and hours of work. And there, in that place of restlessness, is where everything is generated. Much like the main guest of this exhibition, a piece of enormous format, the main axis of the group, entitled '360', which occupies the front wall as a vertical sculpture. Its title plays with various meanings, one being what it measures in centimeters, from side by side, other the result of adding the number of the lines that structure its luminous

escena. Ya algunos años atrás, cuando aún parecía que su paleta permanecería cerrada herméticamente, empezó a dejar escapar algún tono, unos azules que asomaban entre el blanco más despejado y el negro más sombrío. Era tan sutil esa apertura que él la calificaba de "reflejo". Decía entonces: "Es un azul calmado, tan frío que casi parece gris". Eran y son sus nubes y sus claros personales.

Es necesario subrayar que fueron todos esos procesos, sostenidos sobre la máxima de que el arte va mucho más lejos del lugar al que llegan la técnica y el soporte, los que acabaron dando forma a lo que hoy contemplamos, una obra de la que subyacen poderosos argumentos simbólicos, que siempre plantea el artista como una experiencia personal en la que anida una sabia interacción entre arte, ciencia, tecnología, historia, memoria, a veces, incluso biología, y siempre poesía.

La trayectoria del artista que hoy presenta en Gijón Aurora Vigil-Escalera, mientras ocupa el patio columnado y sus salas adyacentes en el Palacio de Velarde, de Oviedo, ha sido aplaudida en multitud de paredes nacionales, pero también internacionales. Su talento, su luz, ha viajado por medio mundo (Alemania, Bruselas, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, México, Perú, Panamá, Mónaco y Japón) y ahora está aquí para ser disfrutado a todo color cerca del mar.

verticality, passing through the one that makes an integral evaluation of an infinitely metaphorical turn, if you look at the numbers in degrees. A turn that, despite the great journey it brings, symbolically returns to the starting point, which does not mean that it is necessary to stand still before its form. In fact, none of Armesto's works require you to remain motionless. Quite the contrary. Moving before them and investigating the different perspectives and contrasts allows you to fully enjoy the materialization of their theoretical approaches regarding light, participate in the mathematics of their signals and now also in their brilliant color palette. A color that fills the entire exhibition. Of course, in the aforementioned '360'. Also in another of the exhibit's main protagonists, the dynamic sculpture 'Warm Sphere', which awaits looks and surprises like a peaceful meteorite, varying its luminosity in circles and silently playing with the observer while emitting intermittent glows just to the right of the room, between two smaller pieces that flash abysses in blue and red. There is the color in the stars that observe them in the opposite wall, levitating their dazzling minimally polychrome beams, but flooded with tonality in their proscenium. And there is color as well in 'Stellar Warm', the sculpture that rises above the ground embraced in yellows, wrapping its delicate, almost brittle from incandescence, core of light.

Color and its metaphysics, which comes full of doctrine, is not only the main protagonist, which is still art itself, but a new host that Armesto defines with two essential concepts in his work: "Additive and subtractive". In other words, the reds, yellows and blues that now fill his creative present and the Capua Street gallery are not just those tones, but the addition and subtraction of others. Like the immaculate white and the categorical black characteristic of the previous stage, they were, one, the total sum of all the colors and the other, their conclusive subtraction. Both the fruit of a journey from end to end through which he now travels again, but stopping at the great spectrum that the path creates.

And this encounter with color is not just the result of a precise equation or a theory about matter and the essence of being. It is also a stand on positive thinking, an emotionally and physically enriching experience. "An experience that transforms", says the Asturian artist. It came to him as a result of the pandemic, which stopped at his home, in his huge studio in Villaviciosa, as in everyone's life. It was precisely when he came out of it that, looking for the bright side of the turbulent dystopian trial to which we had been subjected, he found a new self that needed a new illumination. And he arrived at vigorous primary colors. He confesses that it was almost a revelation, transmuted into art when it became true by force of work

entangled in LEDs, fiber optics, technology, even artificial intelligence, in addition to a multitude of materials, from glass to neoprene, passing through PVC, wood, glass microspheres, aluminum and steel. Materials are very important to Pablo Armesto, as much as the soul of the work, but above it is the reigning substance, the thought. It is the thought who allows his light compositions to maintain an active relationship between the microcosm and the macrocosm.

But there is something more in this reunion with color. A sincere tribute to the late Venezuelan creator Carlos Cruz-Díez, whose admiration made him reflect on his gaze towards time and space, which ended up, once in his studio, turned into color as "an autonomous reality." Almost inescapable. In fact, every time Armesto feels the need to explain what led him to shine in red, blue and yellow -sometimes from the core, from the very heart of the piece, other times wrapping it like a powerful scenography-, the name of the "master", that's what he calls him, always comes to meet him.

'Color' now adds all these elements, with them, included in tribute, the Asturian artist arrives at the declaration of intentions that he now invites you to contemplate in Gijón. Undoubtedly the result of looking forward, personally, artistically and socially, but without breaking with the past, without abandoning it and much less rejecting it. What could be yesterday's work. It is still and will forever be an eternal work that observes the enjoyment of the new lights, of the new step on the path that wrote his first successes more than 20 years ago. Since then, the Asturian creator has been growing non-stop, inhabiting in a certain way the void with a reality that could well communicate with dreams, but that has as much truth as the existence of day and night, and giving life to a cosmic landscape, stellar, idyllic and finally deconstructed and reinvented in an almost magical sculptural space.

Since then, Armesto's journey, which has taken him very far from our borders, has changed its appearance, but never its concerns, its crusade. The painting became sculpture, the wall volume soon became exempt as an intimate architecture, the figures that looked for voids in the air and found inspiration in the electrical tension, flooding the nuclei of their creations. The white melted into blacks and conversed with them in countless walls. And now the colors that were hiding under its purity decide to come out on center stage. Already a few years ago, when it still seemed that his palette would remain hermetically sealed, he began to let out some tones, some blues that peeked out between the clearest white and the most somber black. That opening was so subtle that he described it as a "reflex". He said then: "It's a calm blue, so cold that it almost seems gray." They were and are his personal clouds and clearings.

“Color”

La tarea de sentir

M^a. Alexandra Simbaqueba Galvis

El artista

Pablo Armesto (Schaffhausen, Suiza, 1970) es sin duda uno de los artistas de la escena del arte español actual, con mayor resonancia en los círculos expositivos. Su presencia en los principales espacios y eventos, como galerías y ferias de arte, han permitido que su trabajo sea ampliamente reconocido en los circuitos del mundo del arte, desde Asia hasta el norte y sur de América. Así mismo, a diferencia de la creencia popular, Armesto sí es profeta en su tierra, algo de lo que dan cuenta las innumerables exposiciones individuales y colectivas en las que ha participado de manera protagónica durante casi tres décadas. La más reciente, hasta ahora, “El color del tiempo” en el Museo de Bellas Artes de Asturias, una experiencia que permitió al artista volver sobre uno de los hitos reconocibles en su trabajo desde obras como “Punto de encuentro” de 2004: Problematizar acerca de las propiedades y tránsitos pre establecidos de los lugares, para reestructurar el sentir provocado por los mismos. No en vano, solo un artista con estas inquietudes es capaz de conseguir, por medio de la luz, al mejor estilo de James Turrell, que el espectador olvide que se encuentra en una de las salas de la planta baja del Palacio de Valverde, adentrándolo en la experiencia única de ver, sentir y recorrer una verdadera aurora boreal.

Las influencias

Ahora que aparece Turrell, una de las tantas cuestiones enriquecedoras de la obra de Armesto, son los vínculos que establece entre su trabajo y las obras de otros artistas, siendo además muy generoso en reconocer las influencias que los mismos han tenido en su obra. El bagaje histórico y teórico que contienen sus piezas, resulta, por tanto, absolutamente pedagógico para expertos y neófitos. De la mano de sus trabajos anteriores fue posible volver sobre Malevich y el suprematismo, Dan Flavin y el minimalismo, James Turrell y el Light and space. Ahora, gracias a su exposición “Color”, Pablo Armesto abre en Gijón un portal, y siempre manteniendo su trabajo como hoja de ruta, nos transporta e invita a conectar con Carlos Cruz-Diez, Jesús Rafael Soto o Alejandro Otero. Pablo, tiene la facultad de sentir y entender obras de arte de las que aparentemente se ha dicho todo. Él, de una manera magistral, consigue que su trabajo, además de su propia búsqueda, impacte en el espectador

It is necessary to underline that it was all these processes, supported by the motto that art goes much further than the place reached by technique and support, which ended up giving shape to what we see today, a work with powerful underlying symbolic arguments, which the artist always poses as a personal experience in which there is a wise interaction between art, science, technology, history, memory, sometimes even biology, and always poetry.

The career of the artist who Aurora Vigil-Escalera presents today in Gijón, while occupying the colonnaded courtyard and its adjacent rooms in Oviedo's Palacio de Velarde, has been applauded on many national and internationally spaces. His talent, his light, has traveled around the world (Germany, Brussels, France, the United States, the United Kingdom, Portugal, Mexico, Peru, Panama, Monaco and Japan) and now it is here to be enjoyed in full color near the sea.

por los debates, conceptos y sensibilidades que de otros retoma. Como Sir Isaac Newton escribió en la carta que envió en 1676 al filósofo Robert Hooke “Si he podido ver más allá es porque me encaramé a hombros de gigantes”, refiriéndose a que el alcance de sus logros también se debían a conocer el trabajo de Descartes y Hooke. Quizás sea solo una extraordinaria coincidencia, pero los logros conseguidos a los que se refería Newton era a sus estudios de las propiedades de la luz. Apenas un año antes había descubierto, entre otras, que la luz blanca era susceptible a ser descompuesta, mediante un prisma, en los colores que la constituyen.

La obra

“Color”, su nueva exposición en Aurora Vigil-Escalera Galería de arte, está conformada por doce piezas inéditas que se integran perfectamente en el conjunto de toda la obra de Armesto, consiguiendo recorrer nuevos caminos en su ya reconocida exploración con la luz como recurso y concepto, por medio del uso de la fibra óptica dinamizada gracias a cambiantes intensidades que aportan un movimiento incesante atrapando al espectador. Experimenta de nuevo con diferentes formatos, algunos ciertamente distintos a sus últimos trabajos, pero todos atados muy bien a su investigación que continúa en curso. La pureza y la limpieza que Pablo rescata siempre de su fijación por los suprematistas, sigue estando en el centro de su trabajo, es claramente algo que de momento se ha instaurado como esencial en sus creaciones. Aunque, por su carácter dado a siempre indagar nuevos derroteros será mejor no darlo por sentado, Armesto siempre encuentra la manera de sorprender.

Es evidente la conexión que logra establecer entre esta muestra y la exposición presentada en Oviedo hace apenas unos meses, por una parte, huyendo, como siempre, de las etiquetas al generar estos maravillosos híbridos en constante movimiento entre pintura, escultura e instalación. Y por otra, gracias a esta nueva indagación acerca de los astros y el color. Si bien, las estrellas, los fractales y la naturaleza han aparecido antes en su obra, consigue en “Color” un giro verdaderamente sugestivo. Estas radiantes piezas, que parecen ser instantes encapsulados de cuerpos celestes, son absolutamente conmovedores, con la luz dibujada y suspendida en el aire, intentando expandirse fuera de los límites de la caja. Es necesario pensar en cómo las cajas metafísicas de Oteiza buscaban un espacio vacío concreto en el que condensar energía espiritual, Armesto interviene de manera tan contundente el interior de las suyas que el vacío parece ser todo lo que está fuera de ellas.

Además de las cajas, retoma para esta exposición otro de los formatos en los que más ha indagado, podría decirse a priori “bidimensional”, pero habría que ignorar

que algunos de sus elementos son de tal materialidad, que prácticamente conviven con el resto de la obra desde fuera del formato, pero claro, de nuevo las etiquetas aquí poco aportan. “360”, es especial para quienes rememoran con ella obras como las de la serie “Líneas de Luz” del artista; gracias a sus dimensiones, su cromatismo y su peso visual en la sala, ostenta una clara jerarquía con respecto al resto de las piezas, que de alguna forma están orbitando, nunca mejor dicho respecto al espectador.

“Color”, es sin duda una exposición que da cuenta del trabajo más reciente de Pablo Armesto, pero como todas sus exposiciones, es a la vez testimonio de todo el trasegar de este artista Asturiano y preámbulo de lo que viene en su futuro inmediato. La economía de los elementos, el vacío, los paisajes sublimes, la paleta que se iluminó en busca de la luz más pura, los sustratos que más que formas son vehículos para las sensaciones; están como siempre presentes en la obra y por ende en la exposición, a estos se suman nuevos elementos que buscan compartir ese protagonismo, como son: El color como detonante de la memoria, los colores que no se limitan a una realidad concreta, sino que se modifican por la percepción del espectador, la relación del color y lo trascendental, etc. Tarea enorme, pues, la que le queda al espectador que desee entrar en la obra de tan prolífico creador.

El espectador

En el imperdible texto de 1982 “Sobre la lectura” Estanislao Zuleta (1935-1990) retoma a Nietzsche y su descripción del hombre moderno como aquel que está de afán, buscando asimilar lo más rápido posible. En su afán, por ejemplo, tiene la ilusión de haber leído, cuando todavía no ha interpretado el texto. En el arte actual, cuando el espectador encuentra artistas que establecen todo su trabajo como consecuencia de una consciente exploración de la idea, como es el caso de Pablo Armesto, es necesario que se permita detenerse, sentir y asimilar lentamente.

El investigador

Por otro lado, cuando se investiga acerca de la obra de un artista, siempre se confía en que se manifestarán momentos clave acerca de cómo, dónde y cuándo surgen las características de su trabajo. Se presume una linealidad que revelará la aparición de formas, temáticas, paletas de color, etc. Escalones, pasos, etapas, momentos que den una idea de sentido a lo más reciente; Sin embargo, lo peligroso de estos sitios comunes es perderse en lo anecdótico y hacer de la labor investigadora una suerte de lúdica que resuma meses y años de trabajo de un artista en “destellos de genialidad” que se quedan como fórmulas que se repiten.

“Color” The task of feeling

Con Pablo Armesto, la tarea es diferente, es de una dificultad mayor, pero a la vez de una resolución mucho más sencilla, aunque parezca una contradicción. Me explico. Establecer esa línea temporal desde sus primeros trabajos hasta lo más reciente es una tarea estéril, pues las paletas de color, las formas, incluso las temáticas que aborda, cambian una y otra vez, aparecen y desaparecen indistintamente, unas veces son génesis y otras conclusiones. En otras palabras, la carrera de Pablo no es una línea continua del punto A al punto B. Son muchas líneas que funcionan a la vez, que se superponen, que se esconden unas tras otras, apuntando en distintas direcciones, líneas o fragmentos de ellas que son el producto de esas inquietudes vitales que el artista tiene y aborda en su trabajo. Es un tejido en constante crecimiento, por lo que la única manera de abordar la obra de Armesto desde el ámbito de la investigación parece ser entonces desde su conjunto, curiosamente justo como quien se para frente a una de sus obras.

No pasará desapercibido para nadie que la descripción anterior puede aplicarse perfectamente a los términos formales de muchas de las piezas del artista acogidas desde hoy en la Galería Aurora Vigil-Escalera, lo que significa, entonces, que la clave para conseguir interiorizar toda la obra de Pablo Armesto no se encuentra en ningún otro lugar más que en las piezas que la conforman, la tarea, por tanto, es sencillamente ver, la tarea es sentir el “Color”.

Mª. Alexandra Simbaqueba Galvis

The artist

Pablo Armesto (Schaffhausen, Switzerland, 1970) is undoubtedly one of the artists on the current Spanish art scene, with the greatest resonance in exhibition circles. His presence in the main spaces and events, such as galleries and art fairs, has allowed his work to be widely recognized in the art world circuits, from Asia to North and South America. Likewise, contrary to popular belief, Armesto is indeed a prophet in his own land, something that is evidenced by the innumerable individual and collective exhibitions in which he has participated having a leading role for almost three decades. The most recent, until now, "The color of time" (EL COLOR DEL TIEMPO) at the Museo de Bellas Artes de Asturias, an experience that allowed the artist to return to one of the recognizable milestones in his work since works like "Meeting point" (PUNTO DE ENCUENTRO) from 2004: Problematic the properties and pre-established transits of places, to restructure the feeling caused by them. And not in vain, only an artist with these concerns is capable of achieving, by means of light, in the best style of James Turrell, that the viewer forgets that he is in one of the rooms on the ground floor of the Palacio de Valverde, letting them enter in the unique experience of seeing, feeling and exploring the true northern lights.

The influences

Now that Turrell appears, one of the many enriching issues in Armesto's work is the links he establishes between his work and the works of other artists, being also very generous in acknowledging the influences they have had on his work. The historical and theoretical baggage contained in his pieces is, therefore, absolutely educational for experts and neophytes. Hand in hand with his previous works, it was possible to return to Malevich and Suprematism, Dan Flavin and Minimalism, James Turrell and Light and Space. Now, thanks to his exhibition “Color”, Pablo Armesto opens a portal in Gijón, always keeping his work as a road map, he transports us and invites us to connect with Carlos Cruz-Diez, Jesús Rafael Soto or Alejandro Otero. Pablo has the ability to feel and understand works of art in which everything has apparently been said. He, in a masterful way, manages to make his work, in addition to his own search, impacts the viewer through debates, concepts and

sensibilities that he takes up from others. As Sir Isaac Newton wrote in the letter he sent in 1676 to the philosopher Robert Hooke "If I have been able to see further, it was only because I stood on the shoulders of giants", referring to the fact that the extent of his achievements were also due to knowing the work of Descartes and Hooke. Perhaps it is just an extraordinary coincidence, but the achievements Newton was referring to were his studies about the properties of light. Barely a year earlier he had discovered, among other things, that white light was susceptible to being decomposed, by means of a prism, into the colors that constitute it.

The work

"Color", his new exhibition at Aurora Vigil-Escalera Gallery is made up of twelve unpublished pieces, which are perfectly integrated into a whole of Armesto's work, managing to travel new paths in his already renowned exploration with light as a resource and concept. Through the use of dynamic fiber optics and thanks to changing intensities that provide an incessant movement capturing the viewer. He experiments again with different formats, some certainly different from his latest works, but all tied very well to his ongoing research. The purity and cleanliness that Pablo always rescues from his fixation by the suprematists, continues to be at the center of his work, it is clearly something that for the time being has been established as essential in his creations. Although, due to his character driven to always investigate new directions, it will be better not to take for granted that Armesto always finds a way to surprise.

The connection that he manages to establish between this show and the exhibition presented in Oviedo just a few months ago is evident, on one hand, fleeing, as always, from labels by generating these wonderful hybrids constantly moving between paint, sculpture and installation. And on the other hand, thanks to this new inquiry about the stars and color. Although stars, fractals and nature have appeared in his work before, he achieves a truly suggestive twist in "Color". These radiant pieces, which seem to be encapsulated moments of celestial bodies, are absolutely moving, with the light drawn and suspended in the air, trying to expand outside the limits of the box. It is necessary to think about how Oteiza's metaphysical boxes looked for a specific empty space in which to condense spiritual energy, Armesto intervenes so forcefully inside his that the void seems to be everything that is outside of it.

In addition to the boxes, he retakes for this exhibition another one of the formats in which he has investigated the most, it could be said a priori "two-dimensional", but it should be ignored that some of its elements are of such materiality that they

practically coexist with the rest of the exhibition from outside the format, but of course, again the labels here contribute little to nothing. "360", is special for those who remember with it works such as those of the "Lines of Light" (LINEAS DE LUZ) series; Thanks to its dimensions, its colors and its visual weight in the room, it holds a clear hierarchy with respect to the rest of the pieces, which are somehow orbiting, never better said with to the viewer in mind.

"Color" is undoubtedly an exhibition that accounts for Pablo Armesto's most recent work, but like all of his exhibitions, it is both a testimony to the entire journey of this Asturian artist and a prelude to what is to come in his immediate future. The economy of the elements, the void, the sublime landscapes, the palette that was illuminated in search of the purest light, the substrates that are more than forms but vehicles for sensations; this are as always present in the work and therefore in the exhibition, new elements are added to these that seek to share that leading role, such as: Color as a trigger for memory, colors that are not limited to a specific reality, but they are modified by the viewer's perception, the relationship of color and the transcendental, etc. It's an enormous task, the one left to the viewer who wishes to enter the work of such a prolific creator.

The viewer

In the unmissable text of 1982 "Sobre la Lectura" Estanislao Zuleta (1935-1990) returns to Nietzsche and his description of modern man as one who is eager, seeking to assimilate as quickly as possible. In his eagerness, for example, he has the illusion of having read, when he has not yet interpreted the text. In current art, when the viewer finds artists who establish all their work as a result of a conscious exploration of an idea, as is the case with Pablo Armesto, it is necessary to allow yourself to stop, feel and slowly assimilate.

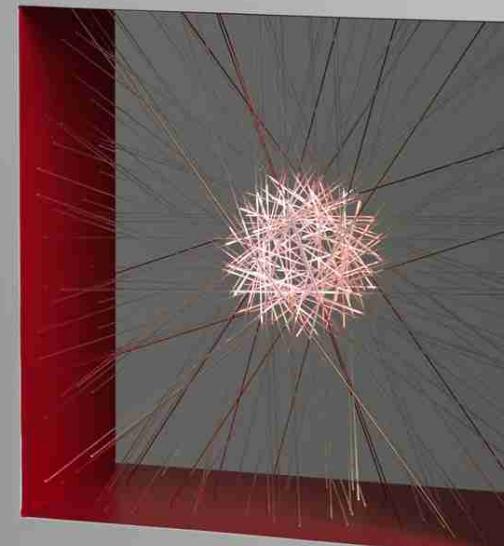
The investigator

On the other hand, when researching an artist's work, one always hopes that key moments will emerge about how, where and when the characteristics of his work emerge. It is presumed that a linearity will reveal the appearance of shapes, themes, color palettes, etc. Steps, stages, moments that give an idea of ??meaning to the most recent; However, the danger of these common sites is to get lost in what is anecdotal and make the investigative work a kind of playful one that summarizes months and years of an artist's work in "flashes of genius" that remain as formulas that can be repeated.

With Pablo Armesto, the task is different, it is more difficult, but at the same time a much simpler resolution, although it seems like a contradiction. I'll explain. Establishing that timeline from his first works to his most recent is a sterile task, since the color palettes, the shapes, even the themes he addresses, change over and over again, appear and disappear indistinctly, sometimes they are genesis and other times endings. In other words, Pablo's career is not a continuous line from point A to point B. There are many lines that work at the same time, that overlap, that hide one after another, pointing into different directions, lines or fragments of them that are the product of those vital concerns that the artist has and addresses in his work. It is a knitting in constant growth, so the only way to approach Armesto's work from the field of research seems to be from its whole, curiously just like someone who stands in front of one of his works.

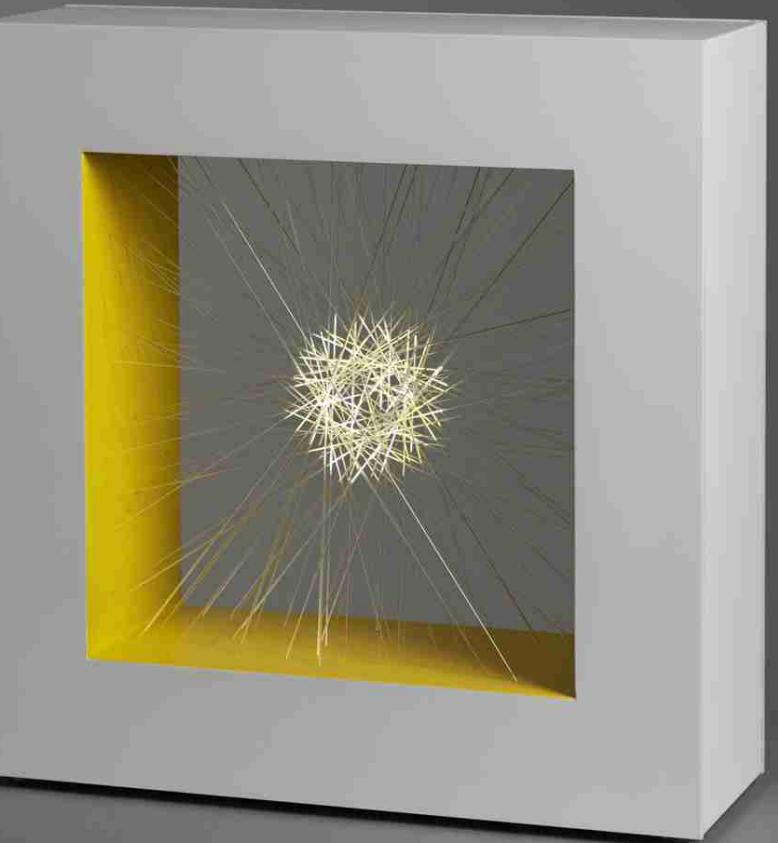
It will not go unnoticed by anyone that the foregoing description can be perfectly applied to the formal terms of many of the artist's pieces on display today at the Aurora Vigil-Escalera Gallery, which means, that the key to internalizing all of Pablo Armesto's work cannot be found anywhere else but in the pieces that make it up, the task, therefore, is simply to see, the task is to feel the iColorí.

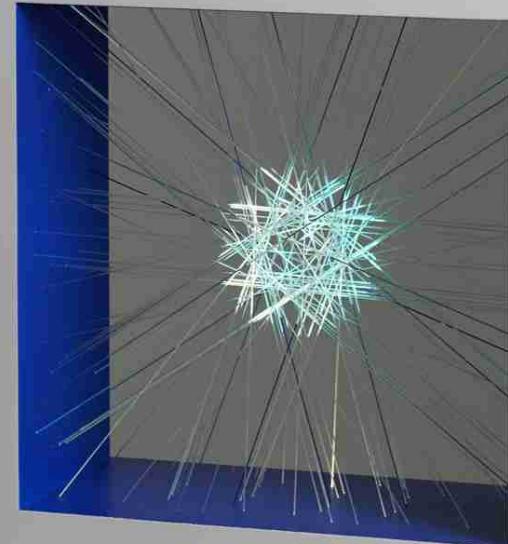
Red Dwarf

45x 45 x 15 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Yellow Dwarf

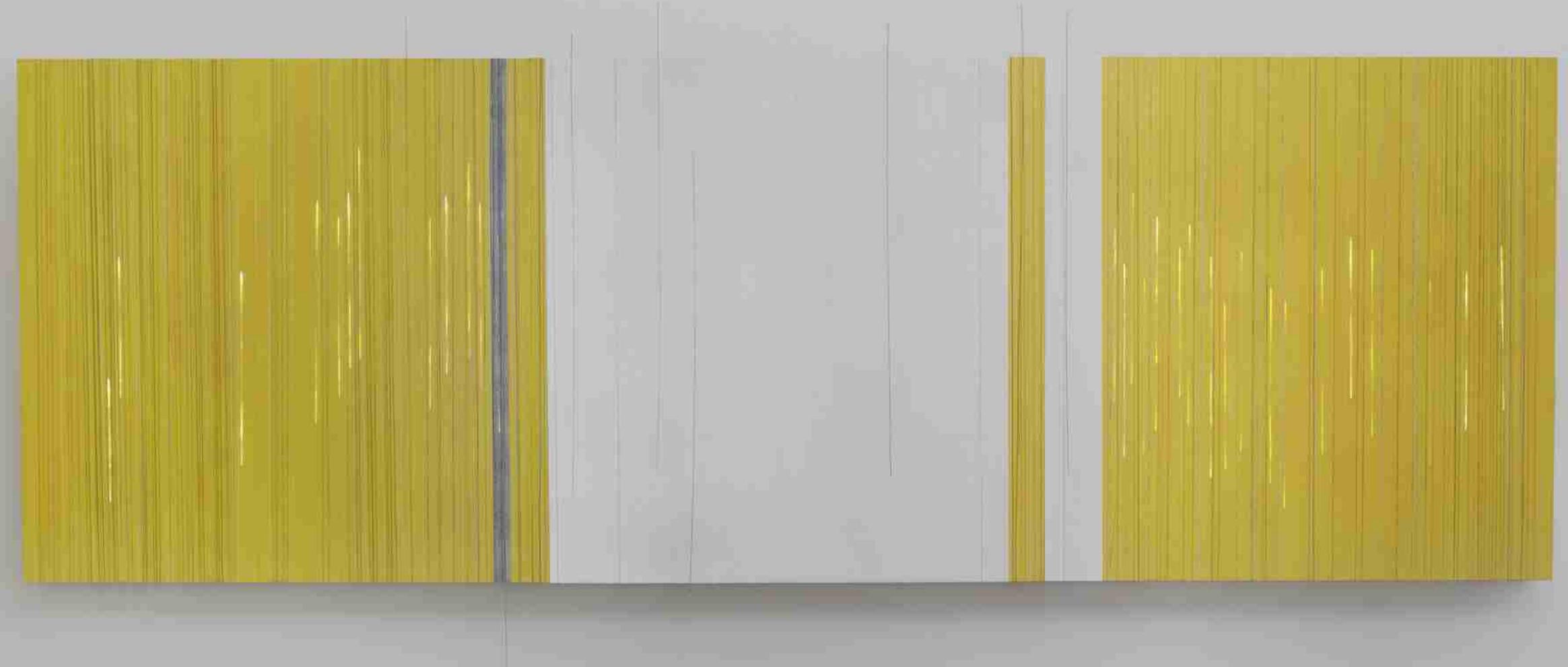
45x 45 x 15 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Blue Dwarf

45x 45 x 15 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

360

360 x 120 x 9 cm.

Madera, microesferas de fibra de vidrio, pigmentos, fibra óptica, led.

2022

Geometría Atemporal

180 x 72 x 25 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Warm Sphere

150 x 150 x 25 cm.
DMF lacado, fibra óptica, DMX, raspberry-pi, arduino, led y lentes pirex.
2022

Stellar Warm

145 x 44 x 36 cm.

DMF lacado, fibra óptica, acero inoxidable y led.

2022

Red Sphere

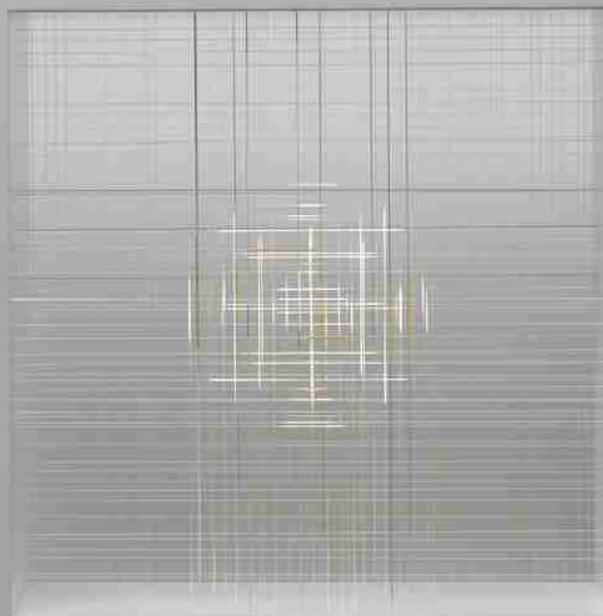
60 x 60 x 20 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

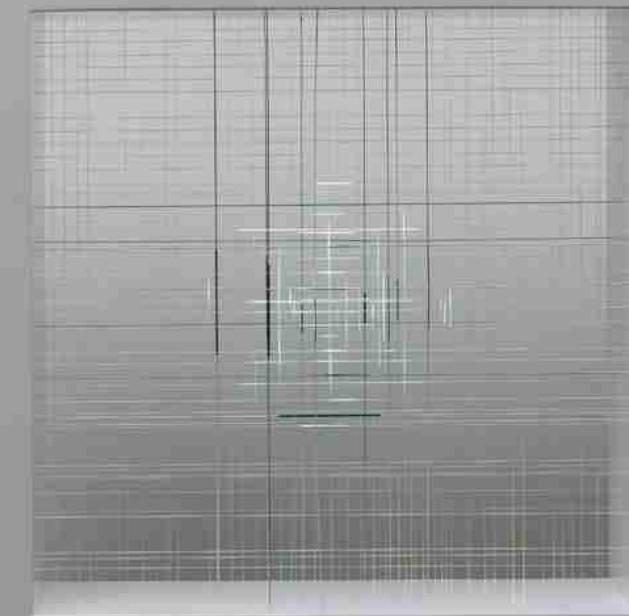
Yellow Sphere

60 x 60 x 20 cm.

DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.

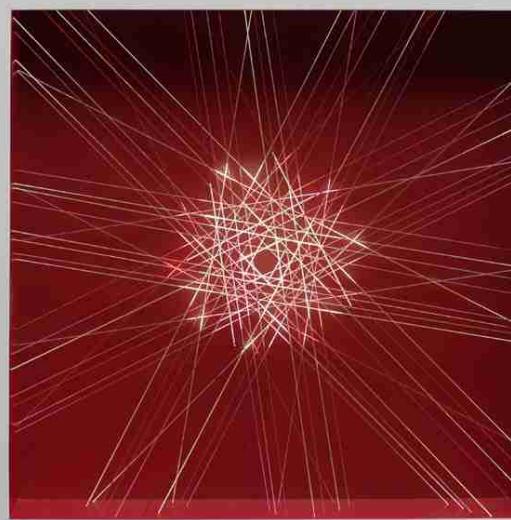
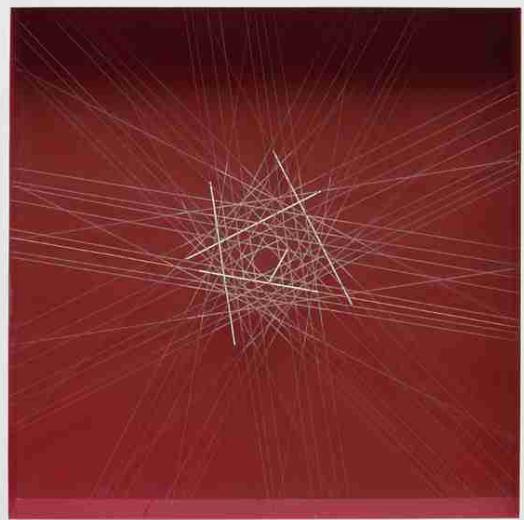
2022

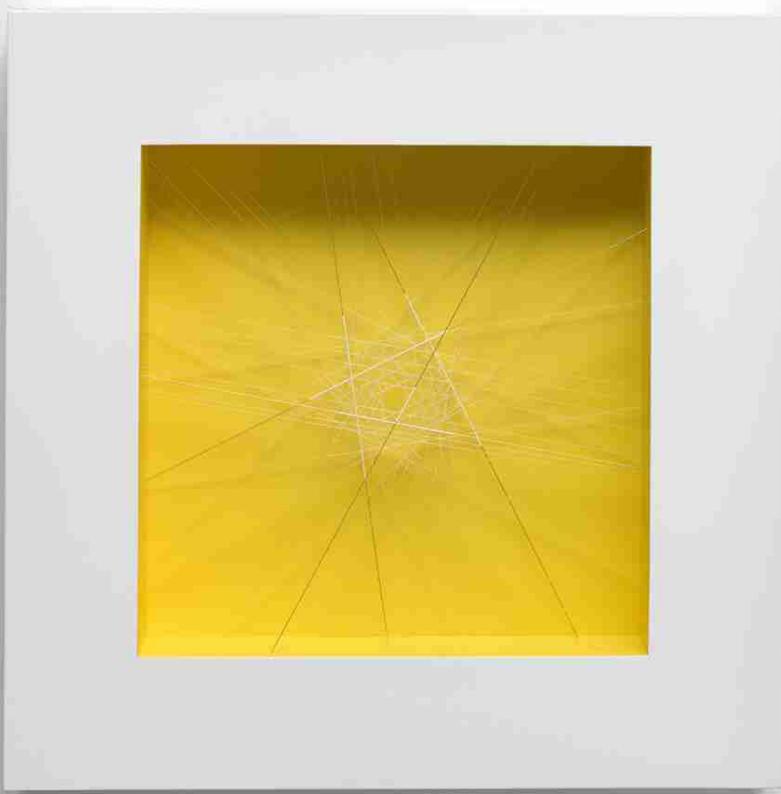
Blue Sphere

60 x 60 x 20 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Little Red Star

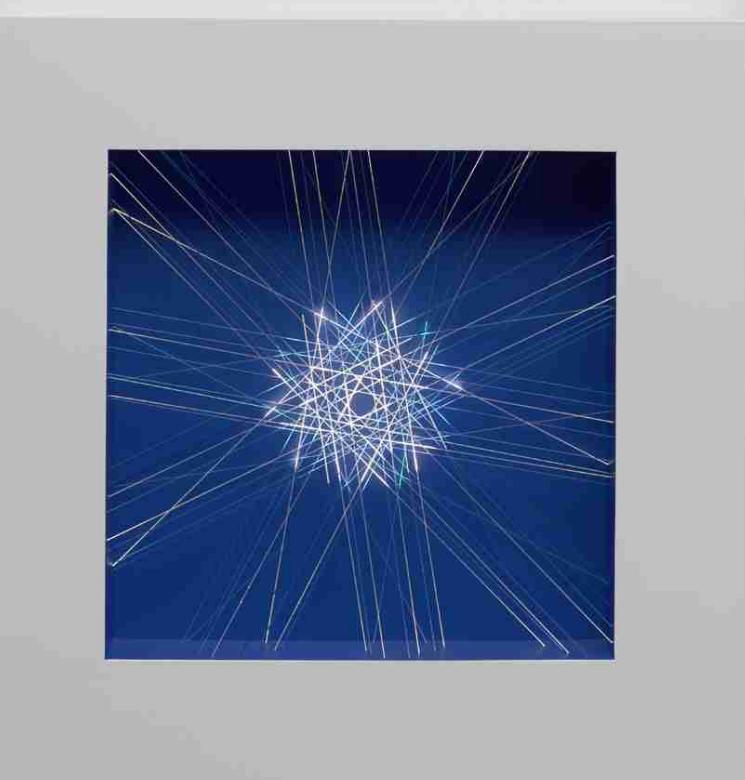
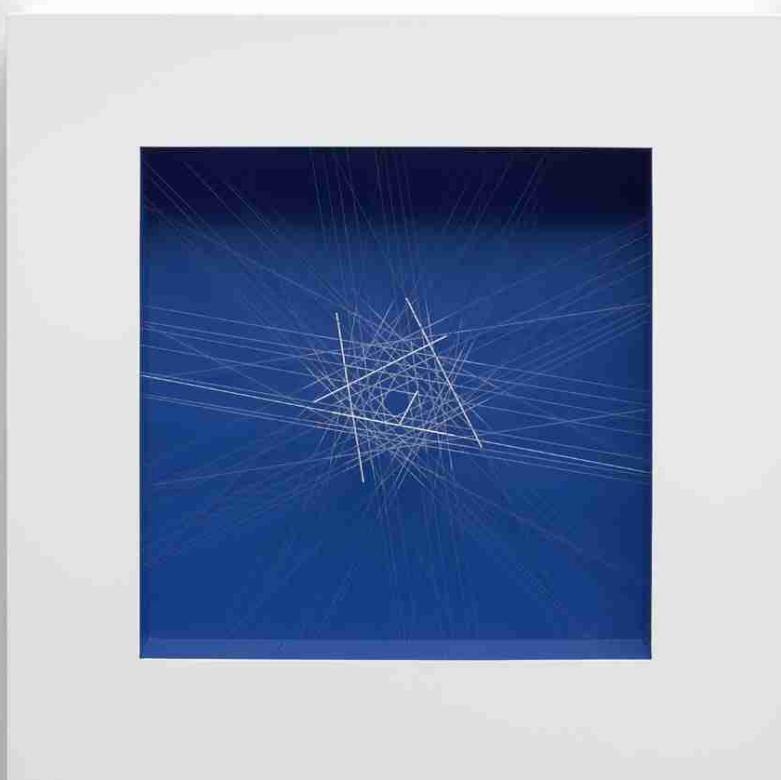
70 x 70 x 12 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Little Yellow Star

70 x 70 x 12 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Little Blue Star

70 x 70 x 12 cm.
DMF lacado, fibra óptica, aluminio tintado y led.
2022

Pablo Armesto
Schaffhausen, Suiza, 1970

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)

- 2022 *El Color del Tiempo*, Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo
Color, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón
Espacio, Geometría y Luz. Museo Infanta Elena. Tomelloso, Ciudad Real
- 2021 *Donde el camino se hace línea*, Galería Marlborough, Madrid
- 2020 *El espíritu del vino*, 2º Genio de Otazu, Bodega de Otazu, Pamplona, Navarra
- 2018 *Alborada*, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón
Más que luz, Galería Marlborough, Barcelona
Stella Regente, La Noche en Blanco, Hotel Regente, Oviedo, Asturias
- 2017 *Lumier*, Galerie Azur, Spa, Bélgica
Eureka, FMCEUP Gijón, Gijón, Asturias
Luz sobre blanco, Galería Marlborough, Madrid
- 2016 *Entreluces*, Galería Armaga, León
Con luz propia, Centro de Exposiciones As Quintas, La Caridad, Asturias
- 2014 *Nubes y claros*, Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias
- 2013 *Material/Inmaterial*, Galería Marlborough, Madrid
- 2012 *Blanca luz*, Galería Marlborough, Barcelona
- 2011 *En blanco*, Galería Lola Orato, Oviedo, Asturias
Luz Blanca, Galería Marlborough, Madrid
Líneas de luz, Instituto Jovellanos, Gijón, Asturias
- 2010 *Dentro, la lluvia*, Museo Barjola, Gijón, Asturias
- 2009 *Entrelíneas*, Museo Antón, Candás, Asturias
- 2007 *Paso a paso*, Intervención en los Jardines del Príncipe, Covadonga, Asturias
Nel Camín, CajAstur, Itinerante a Mieres, Avilés y Gijón, Asturias
Sueños de papel, Intervención de Arte Público, Playa de Benicasim, Castellón
- 2005 *Luz interior*, Galería Espacio Líquido, Gijón, Asturias
- 2004 *Punto de encuentro*, Sala Astragal, Gijón, Asturias
Los Umbrales del tiempo, Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón, Asturias
- 2001 *Los Umbrales de la existencia*, C, C, de Avilés, Asturias
EUREKA, Pieza/electrónica, Phonótica 2000, Gijón, Asturias
De azul a verde, 22 cero cero, Gijón, Asturias
Punto de Ruptura, Ateneo de La Calzada, Gijón, Asturias
- 2000 *Punto de Partida*, Casa de Cultura de Pola de Lena, Asturias

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

		2019	Artistas Españoles, Maison d'Art, Mónaco ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid ARCO '19, Marlborough Gallery New York, Madrid Luz y Memoria, Proyecto H, Roma Norte, Ciudad de México, México 30 + 4, Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias
2022	30 + 7, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias ZONA MACO Galería Espacio H, Ciudad de Mexico. "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario" Colección BBVA. Palacio de San Nicolás. Bilbao "Tesoros sobre seda. Ensoñaciones Orientales" Archivo Municipal de Malaga, Sala Mingorance Dallas Art Fair. Galería Espacio H. Dallas, EEUU "Arte AlNorte, XX semana" Banco Herrero Oviedo	2018	Arte Oviedo, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Noche Blanca, Hotel Regente, Oviedo Classic and contemporany arts, Galeria Marlborough, Barcelona Art Marbella 2018, Galería Aurora Vigil-Escalera, Marbella, Málaga JustXLisboa 2018, Galería Aurora Vigil-Escalera Lisboa, Portugal Art Lima 2018, Galería Aurora Vigil-Escalera, Lima, Perú ARCO '18, Marlborough Gallery New York, Madrid ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Just Mad, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Art Geneve, Galería Marlborough Madrid, Ginebra, Suiza 30+3, Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias
2021	30 + 6, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid ARCO Lisboa, Marlborough Madrid, Lisboa, Portugal Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid "Luz y Memoria", Proyecto H, Roma Norte, Ciudad de México, México De la escultura a la gráfica 2019-2020, Itinerante "Ida y vuelta" Marión gallery. Panamá "Año Zero", Galería Marlborough, Madrid	2017	Mención de Honor XX Certamen de pintura de Villaviciosa, Convento de Valdedios, Villaviciosa Arte Oviedo, Galería Aurora Vigil-Escalera, Plaza Trascorrales, Oviedo XLVIII Primer Premio Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Art Marbella 2017, Galería Aurora Vigil-Escalera, Marbella El Pentágono del arte, Sala de exposiciones del Principado de Asturias, Feria deMuestras de Gijón, Gijón Classic and contemporany arts, Galeria Marlborough, Barcelona 1924-2016 FIDMA Historia Gráfica, Palacio Revillagigedo, Gijón, Asturias Ayer y hoy. El laberinto del tiempo, Galería Marlborough, Madrid ARCO '17, Marlborough Gallery New York, Madrid, Art Genéve, Galería Marlborough Madrid, Ginebra, Suiza,
2020	Juntos, Galería Marlborough, Madrid CONTEXT Art Miami, Galería Aurora Vigil-Escalera, Miami, Estados Unidos Grabado español contemporáneo, Galería Marlborough, Madrid Derivas de la imaginación, Otras visiones de la geometría, Galería Odalys, Madrid Arte Oviedo, Galería Aurora Vigil-Escalera, Oviedo, Asturias Classic and Contemporary Art V, Marlborough Barcelona ARCO Lisboa, Marlborough Madrid, Lisboa, Portugal ARCO '20, Marlborough Gallery New York, Madrid ART-Madrid, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Art Weekend, Fundación Otazu, Pamplona, Navarra 30 + 5, Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, Asturias	2016	ARCO '16, Marlborough Gallery New York, Madrid XV Certamen de pintura Casa Consuelo, Otar, Asturias
2019	Kimono Joya, Embajada de España en Tokio, Tokio, Japón CONTEXT Art Miami, Galería Aurora Vigil-Escalera, Miami, Estados Unidos De la escultura a la gráfica 2019-2020, Museo Antón, Candás, Oviedo Illusionarte, Galería Lucía Mendoza, Madrid Estampa, Galería Aurora Vigil-Escalera, Madrid Certamen de pintura de Villaviciosa, Asturias Classic and Contemporary, Galería Marlborough, Barcelona Art Marbella '19, Galería Aurora Vigil-Escalera, Marbella, Málaga Inside, Galería Marlborough, Madrid Master Piece, Maison d'Art, Londres, Reino Unido Just XLisboa 2019, Galería Aurora Vigil-Escalera, Lisboa, Portugal Art Lima 2019, Galería Aurora Vigil-Escalera, Lima, Perú	2015	XXV Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, Asturias XVIII Certamen de Pintura de Villaviciosa, Villaviciosa, Asturias Group Show, Galería Marlborough, Barcelona Feria Arte Oviedo, Oviedo, Asturias Certamen Nacional de Arte de Luarca 2015, Luarca, Asturias Mirar en un espejo, 25 años de arte joven en Asturias, Itinirante, Asturias ARCO '15, Marlborough Gallery New York, Madrid
		2014	Colectiva Invierno, Galería Marlborough, Barcelona Colectiva Invierno, Galería Marlborough, Madrid IV Feria de Galerías de Asturias, Oviedo, Asturias

- 2014 *Imprimo, Diálogos con la Obra Gráfica*, Universidad de Oviedo, Asturias
Summer Show, Galería Marlborough Madrid
ARCO '14, Marlborough Gallery New York, Madrid
- 2013 *Colectiva de Invierno*, Galería Marlborough Madrid
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid
ARCO '13, Marlborough Gallery New York, Madrid
CasaDecor, Edificio de Casa de América, Madrid
De Luces Mixtas, Galería Marlborough, Madrid
- 2012 *ARCO '12*, Marlborough Gallery New York, Madrid
La Noche en Blanco, Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias
- 2011 *II Feria de Galerías de Asturias*, Oviedo, Asturias
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid
Iº Feria de Galerías de Asturias, Oviedo, Asturias
Arenas Movedizas, Cocinas de Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón, Asturias
Festival Interceltico de Lorient, Lorient, Francia
- 2010 *Nartur*, Museo Barjola, Gijón, Asturias
Estío, Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias
Migraciones Pictóricas, Sala de Exposiciones del Banco Herrero, Oviedo, Asturias
- 2009 *Des-conexiones*, Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias
Proyecto Cabina, Consejo de Juventud del Principado de Asturias, Gijón, Asturias
Banquete, Nodos y redes. Secuencias 24, Karlshure, Alemania
Banquete, Nodos y redes, Laboral centro de arte y creación industrial, Gijón, Asturias
- 2008 *Arte AlNorte*, Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo, Gijón, Asturias
- 2007 *¿Qué Arte? Discursos sin fronteras*, 400 Aniversario Universidad de Oviedo, Sala de exposiciones del Banco Herrero, Oviedo, Asturias
Identidad y memoria, Festival interceltic de Lorient, Francia
Muestra Regional de Artes Plásticas, Principado de Asturias, Itinerante: Salamanca, Madrid y Bruselas, Bélgica
- 2006 *Certamen Nacional de Arte de Luarca*, Itinerante, Asturias
Parte de tí OOH'06, Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón, Asturias
Certamen de esculturas flotantes, Laguna de Duero, Valladolid
Muestra Regional de Artes Plásticas, Itinerante: Avilés, Oviedo y Guadalajara
- 2005 *Ochobre, 34 artistes, 14 días de revolución*, Casa Duró, Mieres, Asturias
Homenaxe al Texu La Collá, Sala Cultural Cajastur, Monte de Piedad, Gijón, Asturias
- 2004 *Centenario del Ateneo de La Calzada*, La Calzada, Gijón, Asturias
Homenaxe al Texu La Collá II, Casa de Cultura de Pola de Siero, Asturias
- 2003 *Intervención Periferias II*, Acción con globos, Ronda de La Calzada, Gijón, Asturias
- 2002 *Intervención Periferias I*, La Calzada descalza Ronda de La Calzada, Gijón, Asturias
- 2001 *Arte y derechos humanos 2001* Amnistía Internacional, A, I, Jovellanos, Gijón, Asturias
- 2000 *Bla, bla, bla*, Conseyu de la mocedá de Gijón, Asturias
Art Ping, Campus del Milán, Universidad de Oviedo, Asturias

PREMIOS Y BECAS (SELECCIÓN)

- 2017 *XLVIII Primer Premio Certamen Nacional de Pintura de Luarca*, Asturias
Mención de honor *XX Certamen de pintura de Villaviciosa*, Asturias
- 2015 *XLV Certamen Nacional de Arte de Luarca*, Luarca, Asturias
- 2014 *II Premio X Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Barañaga*, Siero, Asturias
- 2012 *XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca*, Asturias
- 2009 *Beca Barjola de escultura*, Museo Barjola, Capilla de la Trinida, Gijón, Asturias
- 2008 *Museo Antón*, Beca de escultura, El Cabañu, Candás,, Asturias
- 2007 *Laboral beca producción extensiones, anclajes*, Covadonga, Asturias
Diploma: *XXXVII Certamen Nacional de Arte de Luarca*, Asturias
Beca para la producción de obra artística FMC, OOH, Gijón, Asturias
- 2006 *I Premio del concurso nacional de carteles AlNorte 2006 Semana Nacional de Arte*, Gijón, Asturias
Beca FIB-Art'05 Sueños de papel Intervención de Arte Público en la playa de Benicasim, Castellón
Diploma: *XXXVI Certamen Nacional de Arte de Luarca*, Asturias
Muestra Regional de Artes Plásticas, Principado de Asturias
- 2005 *Mención de honor de certamen de esculturas flotantes Laguna de Duero*, Valladolid
- 2004 *Beca AlNorte 2005*, Galería Espacio Líquido, Gijón, Asturias
- 2001 *Beca para la producción de obra artística FMC*, Gijón, Asturias
Diploma *II Certamen Nacional de Artes Plásticas Miradas*, Alicante
- 1999 *Beca para la Instalación de Arte Público A:Mar La Mar y los Sueños FMC*, Gijón, Asturias
Beca para la Instalación de Arte Público A:Peninsula La Nasa, el Cebo y Cimadevilla FMC, Gijón
- 1998 *Mención especial en concurso de pintura Arte Joven Asturias*, El Corte Ingles, Oviedo, Asturias

CATÁLOGO

Edita

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

Tlf: +34 985 344 943
+34 667 749 915

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

Diseño y maquetación

Aurora Vigil-Escalera y Letraymedia

Fotografías

Marcos Morilla

Textos

Paché Merayo
Mª Alexandra Simbaqueba Galvis

Traducción

Cristina Ridruejo
Paloma Lozano

Montaje exposición

Equipo Aurora Vigil-Escalera, Galería de Arte

Edición de 300 ejemplares

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

Capua, 21
Tlf.: 667 749 915 / 985 344 943

www.vigilescalera.gallery
aurora@vigilescalera.gallery

Siguenos en redes sociales

