

Cinco figuraciones contemporáneas

Gorka García

Jorge Hernández

Ouka Leele

Samuel Salcedo

Burkhard Schittny

Del 27 de marzo
al 3 de mayo de 2015

Aurora Vigil-Escalera

Galería De Arte

Van Dyck 1984

Rostros, cuerpos, mundos:

Cinco figuraciones contemporáneas

Aurora Vigil-Escalera Pérez

Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte comienza la primavera con una exposición colectiva que reunirá, hasta el 3 de mayo, a un grupo de creadores de renombre tanto nacional como internacional abarcando pintura, escultura y fotografía.

Los representantes pictóricos son Jorge Hernández y Gorka García, ambos artistas con imaginarios absolutamente personales, uno en el terreno del onirismo de tintes cinematográficos y, el otro, con iconografías industriales marcadas por el paso del tiempo. Como escultor, el catalán Samuel Salcedo y sus originales figuraciones y en fotografía dos nombres internacionales: el alemán Burkhard Schittny con visiones urbanas desenfocadas y la madrileña Ouka Leele con sus fotografías concebidas como poemas visuales.

Con numerosas exposiciones a sus espaldas, Jorge Hernández ha participado en muestras individuales y colectivas en Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián... y fuera de España en países como Suiza, Bélgica, Inglaterra, Londres, Portugal, Francia y Bruselas. También ha estado presente en ferias como Summa Art Fair, ARCO, Just Mad, ForoSur Cáceres y la Feria de Arte de Lisboa. Cuenta con numerosos premios y becas en su haber, destacando entre ellos la Beca Vázquez Díaz que le fue concedida por la Diputación de Huelva en el año 2012.

Los lienzos de Jorge Hernández recogen iconografías narrativas de reminiscencias cinéfilas. En ellas están presentes el *cinema noir* americano, el suspense hitchcockiano y referencias directas a directores como Kubrick. Cada obra, a la manera de un fotograma cuenta una historia y la pátina resinosa que las recubre encapsula las escenas otorgándoles atemporalidad y un cierto misterio. Los elementos descontextualizados y fuera de lugar que las conforman provocan desconcierto generando ambientes de tintes metafísicos y aire de ensoñación. Con cromatismos tecnicolor, estas obras remiten a escenas hollywoodienses

de modo que el público que se sitúa ante los lienzos parece asomarse a una pantalla de cine.

Gorka García, el otro representante pictórico, es un joven artista licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Poseedor de unas excelentes dotes dibujísticas, su pintura se caracteriza por un detallado estudio a nivel compositivo y formal. Ha sido becado en varias ocasiones, entre ellas en el año 2007 con una Beca de Residencia por la reconocida Fundación Antonio Gala. También ha participado en numerosas ediciones de FLECHA, así como en el Salón de las Artes Emergentes de GetxoArte.

En sus óleos Gorka traslada al espectador al interior de espacios industriales abandonados, con naves derruidas, cristales rotos, suelos encharcados y una atmósfera húmeda. Se trata de paisajes antropizados pero deshabitados en los que la poética de la ruina juega un papel determinante. La ruina como **memento mori** de un lugar que fue y que ya no es sino un lugar de escombros. Vanitas industriales de la acción del hombre.

En el apartado de escultura el protagonista es el catalán Samuel Salcedo, quien ha expuesto en numerosas ocasiones a nivel nacional e internacional en ciudades como Berlín, Zurich, Estrasburgo, Lisboa, Lille, Perpignan, Bolonia y Chicago. Su trabajo ha estado presente en destacadas ferias como la Art Fair 21 de Colonia, Art Miami, Art Madrid, Just Mad, la Scope Art Show de New York y Art Chicago. Además, su obra forma parte de importantes colecciones: Testimoni de Fundació La Caixa, Fundació Vila-Casas, Colección MEFIC, Collección Bassat y Fundació DKV, entre otras.

Con una obra figurativa nada convencional, Samuel presenta unas piezas tremendamente expresivas. Rostros, cabezas y cuerpos que transmiten distintas emociones. Caras que gesticulan haciendo muecas, riendo, poniendo puchero, sacando la lengua y cuerpos semidesnudos captados en su intimidad, como escrutados a través de una mirilla por el espectador que pasa a convertirse en un auténtico **voyeur**. En pequeño o en gran formato son personajes grotescos, ridículos o vulnerables portadores de sensaciones diversas que abarcan la inquietud, la ironía, la gracia o el desconcierto. Esculturas de significado abierto que no dejan indiferente a quien las observa.

Burkhard Schittny es un destacado fotógrafo alemán que ha desarrollado también estudios en Londres, además de haber complementado su formación en otras de sus ciudades de residencia como Barcelona y Hamburgo. Ese cosmopolitismo vital se traduce en su obra. Ha realizado numerosas exposiciones y, desde los años noventa, ha sido galardonado en múltiples ocasiones como finalista del Portfolio Review de la Photo Weekend de Dusseldorf, finalista en Descubrimientos de Photo España, finalista en Emergentes DST de Braga, (Portugal) y preseleccionado en los New York Photo Awards 09. Su trabajo está presente en colecciones como la Kunstbibliothek del Staatliche Museen de Berlín y en la colección de F.C. Gundlach.

Schittny aporta a esta exposición parte de su serie de fotografías tituladas JFK. En ellas el leitmotiv es la urbe. Los protagonistas son edificios que aparecen difuminados o casi pixelados a modo de fantasmagorías arquitectónicas. La nitidez que se supone un valor añadido al medio fotográfico deja paso a una artisticidad de valores pictóricos. Son fotografías en las que las ciudades y sus viandantes parecen evaporarse sumergidos en el ritmo acelerado de toda urbe cosmopolita y global.

La fotógrafa Ouka Leele es la representante femenina de la muestra. Figura carismática por su vinculación a la movida madrileña de los años 80, Ouka ha sido galardonada con el Premio Nacional de Fotografía en el año 2005. De formación autodidacta también pinta y escribe poesía. Poseedora de un lenguaje estético tremendamente personal que refleja influencia del teatro y del cine, ha llegado a trabajar con Pedro Almodóvar en el diseño de vestuarios y en la realización de carteles de películas con directores como Julio Medem. En el año 2013 comienza el proyecto "Miradas de Asturias" con la Fundación Masaveu donde plasma en un conjunto de fotografías su visión de Asturias y que actualmente se expone en la sala conde Duque de Madrid.

Las fotografías de gran formato que presenta en esta exposición muestran dos cuerpos femeninos desnudos, antagónicos en cuanto a rasgos físicos pero igualmente eróticos. A este dúo le acompañan un conjunto de fotografías en blanco y negro pintadas a mano con acuarela, en ellas fusiona dos de sus pasiones: la

fotografía y la pintura. Nuevamente las protagonistas de estas imágenes son mujeres cada una de las cuales parece ser representante de una virtud. Éstas últimas son piezas realizadas en los años 80 y noventa que muestran cromatismos deudores de las artes tradicionales mejicanas.

El tóxico y falaz, pero quizá finalmente depurativo debate entre figuración y abstracción que nos desorientó durante buena parte del siglo pasado tuvo al menos la virtud de cuestionar si la figuración podía ser siendo un lenguaje vivo, de requerir una defensa en acto. Lejos de la nostalgia academicista de la tradición representativa occidental y lejos también de la huida a territorios más o menos amables y escapistas, alejados de una pulsión realmente contemporánea, el recurso a la figura –si es que alguna vez estuvo realmente proscrito– ha encontrado, en particular desde la década de los ochenta del siglo pasado, mil formas de legitimarse de nuevo como lenguaje vivo, urgente, plenamente cómplice de su tiempo. Es algo que queda claro en una colectiva como esta que propone Aurora Vigil-Escalera. A través de una pequeña selección de obra de cinco autores –dos pintores, dos fotógrafos y un escultor–, **Rostros, cuerpos, mundos** presenta otros tantos abordajes de los géneros clásicos de la mimesis plástica atravesados de rasgos de nerviosa contemporaneidad.

Porque inequívocamente epocal es la forma en la que Ouka Leele se aproxima al retrato desde una mirada que es a la vez plenamente fotográfica y plenamente pictórica, llena de respeto –si no de **reverencia**– por el cuerpo humano y su representación en las artes clásicas y en los viejos maestros, pero a la vez transida de una suave y melancólica ironía no exenta de calidez, de proximidad. Sus personajes parecen flotar en el quicio imposible entre el tiempo mundano, el tiempo doméstico y banal de nuestra vida diaria, y la pose que congela el modelo para toda la eternidad. El modo en que los dos tiempos se funden y se cuestionan mutuamente es el medio en el que Ouka Leele atrapa sus retratados.

Gorka García y de Burkhard Schnitny recorren también el extenso terreno de frontera entre la fotografía y la pintura, e incursionan abiertamente al otro lado de la raya. Los paisajes fabriles del primero se apoyan en imágenes que son casi **documentos** de arqueología industrial, vestigios de un tiempo que en apenas unos años ha pasado de actualidad a historia, y extraen su simbolismo poético, mostrándolas como paradójicas naturalezas muertas, inmensos bodegones inorgánicos donde el artificio sustituye a

los elementos naturales como emblema del *tempus fugit*. Y al mismo tiempo, parece radiografiarlos para mostrar que hay un orden –el de la estricta composición geométrica– que subyace y redime al escombros y la herrumbre.

La estrategia de Schnitny es extrañamente afín y llega a un final análogo y complementario por rutas distintas. Parte de la pura fotografía de espacios arquitectónicos, órdenes cotidianos que nos rodean y asumimos inconscientemente como estables, reduciéndolos a la asepsia de un escenario; pero lo hace desmontando esa neutralidad tanto como la presunta neutralidad del lenguaje fotográfico. El trabajo sobre las fotografías produce el efecto de una sacudida, una trepidación o un ritmo (que podría ser perfectamente el del ojo del transeúnte en su movimiento al atravesar esos escenarios). Y en esos *órdenes movidos*, lo presuntamente estable y anodino se descompone, revelando un orden paralelo, abstracto, emparentado ya no con la arquitectura sino con la geometría y con la música.

Como en el caso de Ouka Leele, el ser humano, el cuerpo humano, constituyen el tema absoluto de las espectaculares esculturas de Samuel Salcedo: obras en las que, a fuerza de combinar un realismo exasperado con una imaginativa transposición de lo humano a lo inhumano, lo orgánico a lo inorgánico, nos obliga a salir de nosotros mismos para transformar nuestra autoimagen. El valor de ese estado de *enajenación transitoria* es el de mostrarnos una visión de nosotros mismos que nos reconcilia con la esencia de lo humano (y de lo animal-humano): una extraña mezcla de ternura, horror, candidez, dolor, humor y erotismo que nos redefine como lo que somos en tiempos en que la imagen publicitaria y el consumo codifican una identidad estándar, casi abstracta y en serie, que lamina la humanidad, a menudo tan patética, de nuestro cuerpo y nuestro rostro.

Por el contrario, Jorge Hernández, toma sus distancias respecto a la figura humana: la muestra en distintas modalidades de su codificación mediática –sobre todo, cinematográfica o publicitaria–, pero siempre en una relación de simbiosis con el medio en el que aparece. Paisaje y figuras se condicionan mutuamente en un enlace que es a menudo el de la disparidad, la incoherencia, la discontinuidad conceptual, el desplazamiento o la extrañeza: las viejas estrategias del surrealismo, pero pasadas por un cierto enfriamiento conceptual, en la medida en que las imágenes no parecen provenir ni directamente de la realidad tangible ni de los fondos del subconsciente, sino de los depósitos simbólicos de los medios de masas. De ahí brotan las combinaciones que hacen saltar el misterio, la enigmática tensión que recorre estos falsos fotogramas pintados.

Marzo, 2015

Catálogo

Gorka García

Babcock Sedimento

Óleo/tabla,
100 x 140 cm, 2015

Gorka García

Babcock. Geométrías VI

Óleo/tabla,
45 x 45 cm, 2015

Gorka García

Babcock VII

Óleo/tabla,
100 x 100 cm, 2015

Jorge Hernández

Open mind

Acrílico y resina sobre tabla,
100 x 150 cm

Jorge Hernández

I will survive

Acrílico y resina sobre tabla,
100 x 150 cm

Jorge Hernández

El discreto

Acrílico y resina sobre tabla,
50 x 70 cm

Jorge Hernández

It's a long way to the top

Acrílico y resina sobre tabla,
50 x 70 cm

Jorge Hernández

Lethal weapon

Acrílico y resina sobre tabla,
40 x 80 cm

Jorge Hernández

Poder

Acrílico y resina sobre tabla,
50 x 70 cm

Jorge Hernández

Buena nueva

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

Carpe diem

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

El charlatán

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

Fake

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

Intimidad

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

Introspección

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

Kubrick

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

La opción

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

La recompensa

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

2013

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

La amante

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Jorge Hernández

Otro gran golpe

Acrílico y resina sobre lienzo,
20 x 30 cm

Ouka Leele

Suavidad

Impresión digital siliconada en metacrilato,
120 x 181 cm, 2007

Ouka Leele

Generoso encuentro con la belleza

Impresión digital siliconada en metacrilato,
120 x 181 cm, 2007

Ouka Leele

Consuelo

Acuarela líquida sobre fotografía en blanco y negro. Original pintado a mano, 50 x 60 cm, 1981

Ouka Leele

La seducción

Acuarela líquida sobre fotografía en blanco y negro. Original pintado a mano, 50 x 37 cm, 1995

Ouka Leele

La alegría

Acuarela líquida sobre fotografía en blanco y negro. Original pintado a mano, 50 x 40 cm, 1995

Samuel Salcedo

Crash 5

Resina poliéster y grafito,
140 x 140 x 70 cm, 2014

Samuel Salcedo

Follow the rabbit (pieza única)

Resina de poliuretano policromada,
63 x 28 x 20 cm, 2012

Samuel Salcedo

Self-Knowledge (pieza única)

Resina de poliuretano y espejo,
77 x 20 x 20 cm, 2015

Samuel Salcedo

Traum (Ed. 4/7)

Aluminio y plomo,
60 x 60 x 75 cm, 2011

Samuel Salcedo

White Fountain (pieza única)

Resina de poliéster,
83 x 68 x 33 cm, 2014

Burkhard Schittny

JFK-01-2956

Untitled JFK Series 2008

Digital C-type print

70.0 x 105.0 cm / set of 10 + 2AP

120.0 x 180.0 cm / set of 5 + 2AP

Burkhard Schittny

JFK-15-0105

Untitled JFK Series 2008

Digital C-type print

70.0 x 105.0 cm / set of 10 + 2AP

160.0 x 240.0 cm / set of 5 + 2AP

Burkhard Schittny

JFK-17-0576

Untitled JFK Series 2008

Digital C-type print

70.0 x 105.0 cm / set of 10 + 2AP

140.0 x 210.0 cm / set of 5 + 2AP

Burkhard Schittny

JFK-15-0136

Untitled JFK Series 2008

Digital C-type print

70.0 x 105.0 cm / set of 10 + 2AP

120.0 x 180.0 cm / set of 5 + 2AP

Burkhard Schittny

JFK-17-0540

Untitled JFK Series 2008

Digital C-type print

70.0 x 105.0 cm / set of 10 + 2AP

120.0 x 180.0 cm / set of 5 + 2AP

Aurora Vigil-Escalera / Van Dyck 1984

Galería De Arte

Capua, 21

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

aurora@vigilescalera.gallery

Síguenos en Facebook , Twitter e Instagram