

Ismael Lagares
**COMO EL FUEGO
DE LA PÓLVORA**

Inauguración
10 de octubre de 2019

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

Ismael Lagares
**COMO EL FUEGO
DE LA PÓLVORA**

Inauguración:
10 de octubre de 2019

Aurora Vigil-Escalera
Galería De Arte

Ismael Lagares: Like the fire of gunpowder

Alfonso de la Torre

And he enjoys immoderately

Pierre Michon, "Los Once" (2009)¹.

Comme un tapis de prière pour un culte inconnu

Jean Clair, "La part de l'ange. Journal 2012-2015" (2016)².

Viewing the recent paintings of the artist I thought that Ismael Lagares, confronted with his pictures, would endorse the words of John Cheever: I feel myself to be full of light and I give off a strange radiation like the fire of gunpowder³. Paintings of instants as infinite variations on the fertility of chaos, contemplating the work of Lagares as a whole I have always had the impression that the artist is located in a territory beyond the known world. Like unpredictable extensions created by an artist as if subjected to the titanic struggle and joyful condemnation of creating a new world as a never-ending labour, he offers us an effusive space filled with events of shapes and colours in the form of instants subjected to the agitation of the explosion or the hole between the stars of a god in withdrawal. Colours of the utmost vibration like a sky restored to the sky, for its splinters then to appear in another new world like a cosmic trail, a mythology of signs built based on brief accounts. A virtual battle between truth and fiction, flight in constant development as if the proposal had been to bring back to the world the lost embers of what might be created through the comforting energy of painting.

I also remembered the phrase "your gift inflames us and takes us to the highest. As we burn so do we walk"⁴, since his images burn as a flow of conscience as if like a Big Bang

¹ MICHON, Pierre. *Los Once*. Barcelona: Anagrama, 2010, p. 16.

² CLAIR, Jean. *La part de l'ange. Journal 2012-2015*. París: Gallimard, 2016, p. 259.

³ CHEEVER, John. *Diarios*. Barcelona: Literatura Random House, 2018, p. 442.

⁴ "Tu Don nos enciende y por él somos llevados hacia arriba: nos enardecemos y caminamos (...) Con tu fuego, sí; con tu fuego santo nos enardecemos y caminamos". Augustine of Hippo-St. Augustine, "Confesiones en trece libros (Libro décimotercero)" ("Mi amor es mi peso", Capítulo IX), c. 397-398.

Ismael Lagares: Como el fuego de la pólvora

Alfonso de la Torre

Y él disfruta, de forma inmoderada

Pierre Michon, "Los Once" (2009).

Comme un tapis de prière pour un culte inconnu

Jean Clair, "La part de l'ange. Journal 2012-2015" (2016)².

Viendo la pintura reciente del artista pensaba que podría suscribir Ismael Lagares, enfrentado a sus lienzos, aquello escrito por John Cheever: me parece que estoy lleno de luz y emito una extraña radiación, como el fuego de la pólvora³. Pinturas de instantes como infinitas variaciones en la fertilidad del caos, contemplando el conjunto de la obra de Lagares he tenido siempre la impresión de ubicarse esta en un territorio alejado de lo conocido. Como impredecibles extensiones creadas por un artista semejare sometido a la titánica labor de, tal gozosa condena, crear un nuevo mundo, como un trabajo infinito, ofrecernos un espacio efusivo poblado por acontecimientos de formas y colores, tal instantes sometidos a la agitación del estallido o al agujero entre las estrellas de un dios en retirada. Colores de máxima vibración, semejase un cielo restituido al cielo, luego aparecidas sus esquirlas en otro nuevo mundo, como una estela cósmica, una mitología de signos que hubiese sido construida a partir de breves relatos. Virtual batalla entre la realidad y la ficción, fugas en constante desarrollo tal si se propusiese traer de vuelta al mundo los rescoldos de lo que, perdido, pudiere ser recreado a través de la energía consoladora de la pintura.

Recordé también aquel "tu don nos enciende y nos lleva hacia lo alto. Según ardemos, así caminamos"⁴, pues como un flujo de conciencia arden sus imágenes sí, tal un Big-Bang

¹ MICHON, Pierre. *Los Once*. Barcelona: Anagrama, 2010, p. 16.

² CLAIR, Jean. *La part de l'ange. Journal 2012-2015*. París: Gallimard, 2016, p. 259.

³ CHEEVER, John. *Diarios*. Barcelona: Literatura Random House, 2018, p. 442.

⁴ "Tu Don nos enciende y por él somos llevados hacia arriba: nos enardecemos y caminamos (...) Con tu fuego, sí; con tu fuego santo nos enardecemos y caminamos". Agustín de Hipona-San Agustín, "Confesiones en trece libros (Libro décimotercero)" ("Mi amor es mi peso", Capítulo IX), c. 397-398.

of painting these masses of crackling colour which evoke mirages, instants which still burn in the memory, appear to spring up and succeed each other, reflect each other, or distort each other until they become genuine optical illusions which have arisen from a permanent mutation of the mixes until the painting comes to life, or according to Pollock¹: "the painting has a life of its own".

Once we have mentioned Jackson it is as well to add that I consider the work of Lagares to be closer to that of artists such as Van Gogh, or more recently to Joan Mitchell or Willem de Kooning; he likes to add to this list the carnal work of Philip Guston. In the manner of these painters Lagares establishes a startled pictorial space rather than returning to the world indelible images, which were perhaps part of a landscape at times, memories of what he has seen and what moved him, since as an end-of-the-world visionary the painter presents us with instants of the ineffable beauty which surrounded his being to subsequently be rescued from the recesses of his awareness. It is as if his vision could not rest on a single sign or stroke, on a single one of the shapes he creates, but rather that from the initial ones he pursues the subsequent ones in such a way that the result is art but above all energy, a kind of tireless process of continual explosion and implosion which requires of vision the sense of synthesis, a coming and going in his compositions in such a way that this energy suggests the displacement of the matter to a new kingdom. And so it occurs; as parties related to the canvas we are invited to make another journey: after the experience which we will now call an abstract one for clarity there is always a strong emotional component, inner vibrations, paintings like hunches which travel from an unknown place to reality where the contemplator becomes relevant. Perhaps this matter has a great deal to do with the procedural aspect of his painting which is well known; large masses of mix are deposited on the canvas on a prior base or colour sketch, with annotations sometimes surviving (some will remain in the cloth) which operate not so much as a sketch but as an initial fabric, a network on the *vacu*/where the masses of colour will be installed. These are deposited profusely, sometimes with the appearance of a spread stain but generally raised by using the fingers to produce almost sculptural forms. These forms may be monochrome but on many occasions they consist of a fertile encounter of colours which arises from this controlled fate of the oil clusters.

In his Fine Arts studies in Altea and Seville, Lagares was trained in the classical disciplines and was affected by the influences of a certain Seville school of greys, the spread, liquid,

⁵ "When I am in my painting, I'm not aware of what I'm doing. It is only after a sort of "get acquainted" period that I see what I have been about. I have no fears about making changes, destroying the image, etc., because the painting has a life of its own. I try to let it come through. It is only when I lose contact with the painting that the result is a mess. Otherwise there is pure harmony, an easy give and take, and the painting comes out well". POLLOCK, Jackson. *Possibilities I*. En "Problems of Contemporary Art". Nueva York: George Wittenborn, Inc. Vol. 4, 1947-1948.

de la pintura esas masas de restallante color que, evocadoras de espejismos, instantes que en la memoria aún arden, parecen brotar y sucederse, reflejarse o distorsionarse hasta convertirse en verdaderas ilusiones ópticas surgidas desde una permanente mutación de los empastes hasta alcanzar una vida propia su pintura o, evocando a Pollock¹: "the painting has a life of its own".

Mencionado Jackson, no está mal añadir que veo la pintura de Lagares más próxima a pintores como Van Gogh, o, en tiempo más cercano, Joan Mitchell o Willem de Kooning, a él le gusta añadir a esta nómina el trabajo carnal de Philip Guston. Como estos, Lagares establece un espacio pictórico sobresaltado, mas que devuelve al mundo imágenes indelebles, quizás fueron paisaje en ciertos momentos, recuerdos de lo que vio y le conmocionó, pues como un visionario del fin del mundo el pintor nos entrega instantes de la belleza inefable que rodeó su ser y que luego quedaron rescatados de los recovecos de su conciencia. Es como si su visión no pudiese descansar en un único signo o trazo, en una sola de las formas que crea, sino que, desde unas primeras, prosigue a las siguientes de tal modo que el resultado es pintura pero antes es energía, una suerte de incansado proceso de explosión e implosión continuada que exige a la visión el sentido de síntesis, un ir y venir sobre sus composiciones de forma que aquella energía sugiere la presencia de un desplazamiento de la materia hacia un nuevo reino. Así sucede, próximos al lienzo somos invitados a otro viaje: tras la experiencia que llamaremos ahora, para entendernos, abstracta, siempre funciona un fuerte componente emocional, vibraciones interiores, pinturas tales pálpitos que viajan desde un lugar ignoto hacia lo real donde el contemplador deviene relevante. Quizás mucho de este asunto tenga que ver con el aspecto procesual de su pintura, es conocido, grandes masas de empaste depositadas en el lienzo, sobre una previa base o apunte de color, perviviendo anotaciones a veces (algunas permanecerán en la tela) que funcionan a modo no tanto de un boceto como de un primer tejido, una red sobre el vacío donde se instalarán las masas coloridas. Estas, son depositadas con profusión, a veces con aire de mancha derramada mas, por lo general, serán elevadas mediante los dedos hasta componer formas casi escultóricas. Estas formas pueden ser monocromas, pero en muchas ocasiones se componen de un fértil encuentro de colores surgido desde ese azar controlado de los racimos de óleo.

En sus estudios de Bellas Artes, desarrollados entre Altea y Sevilla, Lagares fue formado en las materias clásicas recibiendo, en la última ciudad, las influencias de una cierta

⁵ "When I am in my painting, I'm not aware of what I'm doing. It is only after a sort of "get acquainted" period that I see what I have been about. I have no fears about making changes, destroying the image, etc., because the painting has a life of its own. I try to let it come through. It is only when I lose contact with the painting that the result is a mess. Otherwise there is pure harmony, an easy give and take, and the painting comes out well". POLLOCK, Jackson. *Possibilities I*. En "Problems of Contemporary Art". Nueva York: George Wittenborn, Inc. Vol. 4, 1947-1948.

and blurred landscape painting of which appears to be common to most of the Sevillian contemporary landscape. In a way his exaltation of colour seems to be a reaction against that world, fertile yet frequently concentrating on the tremble of the grisaille. Lagares thus seemed to answer restraint with exaltation and to permanently require contemplation to continue his own formal research beyond the space of the painting: the other must take part in it, willing to share the speculation and the journey as a result of the events occurring to the shapes. It is as if in order to give sense to his work the latter were divided into multiple senses converted into flashes of that initial sense. And perhaps because any pictorial action attracts its opposite, Lagares can move from works that are denser, more crackling, joyously full of matter, almost carnal, to paintings in which a certain withdrawal can be observed.

Goodbye to the plain of Mister Boogie Woogie Man, as it can be said of his vision that it holds in check the glance itself, the ideas inherited about the images, and even the evidence of what is real. His proposals are displaced towards a new relaunched territory which is not exempt from truth and is its breathing and its rest, as Lagares agrees that the contemplator is not a passive being but that such weakness may lead him to tempt the truth, he must come and go around the images created, on the profusion of the colour which often provides the title to the works which he now presents in 2019: "Blue VI and XX"; "Blue and Yellow II"; "Cadmium red I and II"; "Green"; "Orange II"; "Purple II"; "Red (I) and VI"; "Royal blue II and V"; and "Yellow (I), II, and X" (2019).

Even in darkness Lagares proposes to rescue stories, as his paintings entitled "Black" are particularly moving; they look back to that line of dreamers of black, on the blackness of which will burst forth the glory of the images. A black which has been a part of the history of Spanish art; we should not forget either Goya, Ribera, Sánchez Cotán, or Zurbarán or the bituminous paintings of Darío Villalba, examples of powerful calm distilled from black. Or the "beyond black" works of Soulages, the "Blind spots" (1951-1953) of Pollock of which the poet Frank O'Hara said that "they are disturbing, tragic works. They cry out"¹. With the "Black Series" (1958-1960) of Frank Stella there can be no room for confusion: what you see is what you see, he would affirm, which brings us back to evoking Kazimir-square-black-square-black. The "Black Paintings" (1953-1967) of Ad Reinhardt. Contemplating recently a fine black diptych at Lagares' studio in Bollullos del Condado, which also seems to deny his deep colouristic soul or represents a new route on his agenda, I wondered whether he was investigating hidden truths as Lagares aims to elevate his black paintings by exchanging colour for light, using the latter as a pictorial material, a revelation in the darkness, witnessing a combat between dreaming shapes and the shadows. A deep shaft which will contain stories, a

¹ O'HARA, Frank. *Jackson Pollock*. Nueva York: George Braziller, Inc., 1959, pp. 30-31.

escuela sevillana de grises, aquel paisajismo derramado, líquido y desvaído, que parecía ser nota común en mucho del paisaje contemporáneo sevillano. De alguna forma, su exaltación del color parecería reacción a ese mundo, fértil mas con frecuencia concentrado en el temblor de la grisalla. Lagares parecía así contestar a la contención con exaltación y demandar permanentemente que la contemplación prosiga sus propias investigaciones formales más allá del espacio del cuadro: el otro debe participar en ellas, dispuesto a compartir la especulación y el viaje por los sucesos que acaecen en las formas. Tal si, para tener sentido su obra, esta fuese dispersa en múltiples sentidos convertidos en destellos de aquel sentido primero. Y quizás porque cualquier acción pictórica llama a su opuesto, Lagares puede desplazarse desde obras más densas, restallantes, gozosamente matéricas, casi carnales, a pinturas en las que asistimos al elogio de un cierto recogimiento.

Adiós a la planicie de Mister Boogie Woogie Man, pues su propuesta de ver podemos decir que pone en jaque a la propia mirada, las ideas heredadas sobre las imágenes, inclusive la evidencia de lo real. Quedan desplazadas sus propuestas hacia un territorio nuevo que, refundado, no está exento de verdad, es su respiración y reposo, pues Lagares asiente que el contemplador no es un ser pasivo, sino que tal desfallecimiento puede conducirle a tentar la verdad, debe ir y volver en torno a las imágenes creadas, sobre la profusión del color cuya entidad con frecuencia da título a las obras de este 2019 que ahora presenta: "Blue VI y XX"; "Blue and yellow II"; "Cadmium red I y II"; "Green"; "Orange II"; "Purple II"; "Red (I) y VI"; "Royal blue II y V" o "Yellow (I), II y X" (2019).

Incluso en la oscuridad se plantea Lagares restituir las historias, pues especialmente conmocionantes son sus pinturas que titula "Black", que le devuelven a esa estirpe de soñadores de lo negro, sobre la negritud brotará la gloria de las imágenes. Un negro que ha estado en la historia del arte español, recordemos a Goya, Ribera, Sánchez Cotán o Zurbarán, las pinturas bituminosas de Darío Villalba, ejemplos de poderosa quietud destilada desde el negro. O los negrísimos de Soulages, los "Blind spots" (1951-1953) de Pollock sobre los que decía el poeta Frank O'Hara que "they are disturbing, tragic works. They cry out"¹. Con las "Black Series" (1958-1960), de Frank Stella, no habría lugar a la confusión: lo que ves es lo que ves, sentenciaría, que nos devuelve a evocar a Kazimir-cuadrado-negro-cuadrado-negro. A las "Black Paintings" (1953-1967) de Ad Reinhardt. Contemplando recientemente un hermoso diptico negrísimo en el estudio de Lagares en Bollullos del Condado, pareciera también negación de su honda alma colorista o nueva ruta en los caminos de su quehacer; pensé era tal si indagase entre ocultas verdades, pues Lagares tenta elevar sus cuadros negros trastocando color por luz, utilizando ésta como un material pictórico, revelación entre las tinieblas, asistiendo

¹ O'HARA, Frank. *Jackson Pollock*. Nueva York: George Braziller, Inc., 1959, pp. 30-31.

black diptych conceived by a night owl who subjects canvases to the iridescences of the sheens of the pigment; I thought of those African stories narrated by the diamonds which remain in the sand and which present their iridescences among the silica, like drops of dew on days of full moon. As if he redraws the path of his eyes our painter presents the matt aspect of some other pigments, I also thought that in this manner he remained incarnate in the brotherhood of monochromes; on laying a unique colour on the shapes and extension, it appears to tempt silence. "That" was chosen and "the other" was dispensed with in such a way that monochrome also refers to the creative possibilities of denial, including the isolation of the artist to one side of the route of the world. The mysterious silence of painting, the domain of the invisible, a world of secrets that will end up reminding me of the luminous epiphany of the works of Mark Rothko, that cosmic *pathos*, an unknown persecuted God (without end until the end), the symbol of the onslaught with the light, naturally faced with this diptych I stressed the progress of Lagares in the half-light in multiple directions¹. A storm of monochrome blackness, the joy of the immemorial school of artists who have reflected on visual forms of monochrome compactness; I am thinking of Latin American artists such as Sérgio de Camargo and Nedo² or so many others: Malevich, Nevelson, Newman, Noël, Klein, Reinhardt and Still, deriving from variation and emptiness. As they activate spaces they appear to put forward their paintings thus subjected to the black, which leads me to evoke a mention of Clyfford Still: let's turn off the lights, "paintings have their own fire"³. The silence is lasting. An evocative darkness of "Black and Greys", of a black *Rothkian* light, but not so much as an "emptiness" or an extinct space but rather carrying a vigorous silence, with the artist being displaced as he listens attentively, as if wishing to collaborate in the act of the appearance of the shapes. Tempting genuine vision between the black, that door open to the abyss.

Watching painting live, as to return to colour the masses of paint of Lagares burst forth here and there, sometimes flesh-coloured, appearing unattainable in their reverberation, in comings and goings, questions or answers raised on the pigment. Evoking flowers of painting from a contemporary Arellano or Seghers, Lagares is not an abstract expressionist but rather makes his way by means of a canvas, activating it with his devices of stains as bunches, stains which are more like amber and its contained stories than the vibrational purity of the mass of colour. In this sense he is closer to the questions of the cubists on how to create images than to the automatic proposals of the surrealists.

⁷ DE LA TORRE, Alfonso. *Pablo Palazuelo. Poemas*. Madrid: Ediciones del Umbral-Colección Invisible, 2015-2016.

⁸ Sérgio de Camargo (Rio de Janeiro, 1930-1990) and Nedo (Nedo Mion Ferrario, Milán, 1926-Caracas, 2001).

⁹ The quotation on Still is by AUPING, Michael. "Clyfford Still y Nueva York: el Proyecto Buffalo". En: *Clyfford Still*. Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 1992, p. 38.

a un combate entre formas de ensueño y las sombras. Pozo profundo que contendrá historias, diptico negro concebido por un noctígrafo que somete los lienzos a las iridescencias de los brillos del pigmento, pensé en aquellas historias africanas que narran los diamantes que permanecen en la arena y que ofrecen sus irisaciones entre el sílice, como gotas de rocío en los días cuando la luna es plena. Como rehaciendo el trayecto de sus ojos, nuestro pintor ofrece al aspecto mate de algunos otros pigmentos, pensé también de este modo quedaba encarnado en la cofradía de los monocromos pues, al tender un color único sobre las formas y extensión que componen una pintura, parece tentar al silencio. Se eligió "eso" y se prescindió de lo "otro", de tal forma que la monocromía refiere también las posibilidades creativas de la negación, inclusive el apartamiento del artista a un lado del camino del mundo. Misterioso silencio de la pintura, dominio de lo invisible, mundo de arcanos que me acabarán recordando la epifanía luminosa de las pinturas de Mark Rothko, ese *pathos* cósmico, un dios desconocido perseguido –sin fin, hasta el fin–, emblema del embate con la luz, claro, frente a ese diptico subrayé a Lagares su avance en la penumbra en múltiples direcciones¹. Tempestad de negritud monocroma, goce de la inmemorial escuela de artistas que han reflexionado sobre formas visuales de lo compacto monocromo, pienso en artistas latinoamericanos como Sérgio de Camargo y Nedo², o tantos otros: Malevich, Nevelson, Newman, Noël, Klein, Reinhardt o Still, deriva de la variación y el vacío. Activando espacios, parecen proponer sus pinturas así sometidas a lo negro que me lleva a evocar una mención de Clyfford Still: apaguemos las luces, "los cuadros tienen su propio fuego"³. Dura el silencio. Oscuridad evocadora de los "Black and Greys", de una negra luz *rothkiana*, pero no tanto como "vacío" ni espacio extinto sino, más bien, portando un vigoroso silencio, quedando el artista desplazado en atenta escucha, semejare deseoso de colaborar en el acto de aparición de las formas. Tentando la verdadera visión entre el negro, esa puerta abierta al abismo.

Mira vivir la pintura, pues retornado al color, las masas de pintura de Lagares estallan aquí y acullá, carnescentes a veces, pareciere inalcanzables en su reverberación, en idas y regresos, preguntas o respuestas elevadas en el pigmento. Evocando flores de pintura de un contemporáneo Arellano o Seghers, Lagares no es un expresionista abstracto sino que, más bien, se abre camino a través de un lienzo, activándolo con sus dispositivos de manchas como racimos, unas manchas que son más como el ámbar y sus historias contenidas que la puridad vibracional de la masa de color. En ese sentido, se

⁷ DE LA TORRE, Alfonso. *Pablo Palazuelo. Poemas*. Madrid: Ediciones del Umbral-Colección Invisible, 2015-2016.

⁸ Sérgio de Camargo (Rio de Janeiro, 1930-1990) y Nedo (Nedo Mion Ferrario, Milán, 1926-Caracas, 2001).

⁹ La cita sobre Still es de AUPING, Michael. "Clyfford Still y Nueva York: el Proyecto Buffalo". En: *Clyfford Still*. Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 1992, p. 38.

He is a reflective painter and his work has a metapictorial aspect as it also speaks of painting, of the fact of painting, and on occasion of the introduction on the canvases of the palettes he uses in the action, this character of dissolution refers to pictorial matter in the very magma which makes up the picture. Lagares is a bold painter who does not avoid elegy; he defends the materiality and organicity of the pigment, displaced towards an emotional kingdom or energy and freedom, a pigment of vivid coagulation generating shapes which end up carving out a new kingdom in space. We are invited to investigate the whirlpools and reflections of this layer of images, with air from both fluid and fresh ones, or from there a new impulse, rising to the land, oh transfigured land and its pure sky.

Art with a persistent force, it sometimes appears to be on the verge of collapse; Lagares is ultratactile and ultrapictorial in his flight to the void, carrying a tragic tension which is nevertheless no less beautiful as it places us in the centre of the matter as to what is real, space, and its possible plenitude. He is a painter of extensions which go well beyond the limits and is capable of putting forward that pictorial feeling together with gatherings or interruptions that can create a new world which has arisen from the margins of vision, like pronouncing what I now remember of Jabès, "on the margin we become untouchable"¹.

His ceramics should also be mentioned. It is well known that great painters have produced ceramics and on occasion as a fruitful sideline to painting in the cases of Barceló, Chillida, Miró, and Tàpies, for whom the fact of working the earth was not a testing ground for their work but rather a genuine cycle of their careers. This perspective was enriched by his awareness as a painter, as for Lagares his unusual and mysterious ceramics, which are now being shown for the first time, complete his being as an artist as can be appreciated in the two protocylindrical items included in the exhibition. The ecstasy of convulse beauty as in "Moss Green" (2019), a mossy trunk with the appearance of surreal ceramics (I recalled the gates of hell of Rodin, the soft sculpture of Medardo Rosso, or certain oriental sculptures) which had been rescued after centenary immersion in the waters which were subsequently raised with adherences like immobile fossils: mosses, plant elements, soft shapes which have been fossilised, such as a tree from the underwater abyss seen by the fish Nemo in his comfortable metallic kingdom, creatures of the deep sustained on the surface. Dream trails in the night which envelop worlds, "Ultramarine blue" (2019) takes the form of a totem with something of an emptied sky or frozen vegetation, such as those inflorescent natural objects of Raoul Ubac or the strange collections of objects found of Breton, as they appear to retain their leaves, sheets of ceramics, and arborescences

¹⁰ JABÈS, Edmond. *El libro de Yuke!* (1964). Madrid: Ediciones Siruela, 2006, p. 318.

halla más próximo a las preguntas de los cubistas sobre cómo crear imágenes que a las propuestas automáticas de los surrealistas. Pintor reflexivo, su pintura porta un aspecto metapictórico, pues también habla de la pintura, del hecho de pintar y la introducción, en ocasiones, en los lienzos de las paletas que utiliza en la acción, refiere ese carácter de disolución de la materia pictórica en el propio magma que compondrá el cuadro. Es Lagares pintor audaz, sin esquivar la elegía, nuestro artista defiende la materialidad y organicidad del pigmento, desplazado hacia un reino emocional de energía y liberación, un pigmento de vívida coagulación generadora de formas que acaban tallando un nuevo reino en el espacio. Invitados quedamos a indagar en los remolinos y reflejos de esta capa de imágenes, con aire de fluidas y frescas o, desde ahí, un nuevo impulso, subir hasta la tierra, oh tierra transfigurada y su puro cielo.

Pintura de fuerza persistente, parecía a veces al límite del colapso, Lagares es ultratactil y ultrapictórico en su huida del vacío, portando una trágica tensión que no por tensión es menos bella, extática, pues nos sitúa en el centro de la cuestión sobre lo real, el espacio y su posible plenitud. Pintor de extensiones, muy hacia fuera, es capaz de plantear ese sentimiento pictórico junto a recogimientos o interrupciones capaces de crear un nuevo mundo surgido desde los márgenes de la visión, como sentenciando aquello que recuerdo ahora de Jabès, "al margen nos volvemos intocables"¹.

Y mención, que no aparte, para sus cerámicas. Es sabido que los grandes pintores han trabajado la cerámica, en ocasiones como un fructífero territorio al margen de la pintura, citemos los ejemplos de Barceló, Chillida, Miró o Tàpies, para quienes el acercamiento a la fábrica de la tierra no ha sido un capítulo de ensayo de su trabajo sino que se ha constituido como un verdadero ciclo de su quehacer. Mirada enriquecida por su conciencia de pintor, para Lagares sus insólitas y misteriosas cerámicas, vistas ahora por vez primera, completan su ser de artista, como puede apreciarse en las dos piezas protocilíndricas que aporta a la exposición. Éxtasis de la belleza convulsa, como en "Moss Green" (2019), musgoso tronco con aspecto de cerámica surreal (he recordado las puertas del infierno de Rodin, la escultura blanda de Medardo Rosso o ciertas esculturas del Oriente) que hubiese sido rescatada tras la inmersión centenaria entre las aguas, elevadas luego con adherencias tal fósiles inmóviles: musgos, elementos vegetales, formas blandas que hubiesen quedado fosilizadas, como un árbol del abismo submarino visto por Nemo en su confortable reino metálico, criaturas abisales sostenidas en la superficie. Estelas de ensoñación en la noche que envuelve a los mundos, "Ultramarine blue" (2019) tiene carácter de tótem con algo de cielo vaciado o vegetal congelado, como aquellos objetos naturales inflorescentes de Raoul Ubac, tal las extrañas colecciones de objetos encontrados de Breton, pues parecieren conservar sus

¹⁰ JABÈS, Edmond. *El libro de Yuke!* (1964). Madrid: Ediciones Siruela, 2006, p. 318.

which are the perches of the night birds of Miró¹, with “the impetus of the silent tree which faces up to the earth”².

Lagares considers that painting is returning sleep to canvases. A disturbing endless journey (Plastic Tide was the title of one of his latest exhibitions³) of what appear to be extensions gathered in a nucleus, enclosed or recently freed, travellers to what is being unfolded. Creating, our painter maintains, is thinking of creating: it is referring to the enigma of what is visible. The territory of a new foreigner, the apparent physical intensity and perhaps the apparent violence is displaced towards what is beautiful. Lagares defends that space is never a place of rest, a homogeneous point where immortal images rise, but rather an abyss, the new images which he has conceived establish their own independence in such a way that faced with his painting there is only one option: listening, observing.

Transfigured land, as we said, which questions the idea of painting, going beyond the limits within which its history has been played out, the tireless production of Lagares has been the articulating of a strategy of secret signs, a bright burning space, in the manner of a cut through what is visible. Ah, how the world shines in the light⁴.

hojas, láminas de cerámica, arborescencias en donde se posan los pájaros nocturnos de Miró¹, con “el ímpetu del árbol mudo que le planta cara a la tierra”².

Pintar, considera Lagares, es restituir el sueño a los lienzos. Un inquietante viaje que no cesa, marea plástica era el título de una de sus exposiciones últimas³, de lo que parecieran extensiones reunidas en un centro, encerradas o recién liberadas, viajeras a lo que se despliega. Crear, sostiene nuestro pintor, es pensar en crear: es referir el enigma de lo visible. Territorio de un nuevo extranjero, es desplazada la aparente intensidad física, quizás la aparente violencia, hacia lo bello, defendiendo Lagares que jamás es el espacio un lugar de reposo, un punto homogéneo en donde se eleven imperecederas las imágenes sino que, más bien abismo, las nuevas imágenes por él concebidas establecen su propia autonomía de tal forma que, frente a su pintura, sólo queda una opción: la escucha, la mirada.

Tierra transfigurada, dijimos, que cuestiona la idea de la pintura, escapando de los límites por los que ha transcurrido su historia, el infatigado quehacer de Lagares ha sido articular una estrategia de secretos signos, un espacio ardiente y numinoso, a modo de un corte entre lo visible. Ah, cómo resplandece el mundo bajo la luz⁴.

¹¹ I am thinking of his “L'oiseau se niche sur les doigts en fleurs” (1969).

¹² ELUARD, Paul. This is one of the definitions of “tree” in: BRETON, André-ELUARD, Paul. *Dictionnaire Abrégé du Surrealisme*. París: Galerie des Beaux Arts, 1938. Version in Spanish *Diccionario Abreviado del Surrealismo*. Madrid: Ediciones Siruela, 2002, p. 18.

¹³ Galería Aurora Vigil Escalera, *Marea Plástica*, Gijón, 12 Agosto-13 Septiembre 2016.

¹⁴ CHEEVER, John. *Diarios*. Op. cit.

¹¹ Estoy pensando en su “L'oiseau se niche sur les doigts en fleurs” (1969).

¹² ELUARD, Paul. Es una de las definiciones de “árbol” en: BRETON, André-ELUARD, Paul. *Dictionnaire Abrégé du Surrealisme*. París : Galerie des Beaux Arts, 1938. Versión en castellano *Diccionario Abreviado del Surrealismo*. Madrid: Ediciones Siruela, 2002, p. 18.

¹³ Galería Aurora Vigil Escalera, *Marea Plástica*, Gijón, 12 Agosto-13 Septiembre 2016.

¹⁴ CHEEVER, John. *Diarios*. Op. cit.

Blue and Yellow

128 x 178 cm
óleo sobre lino
2019

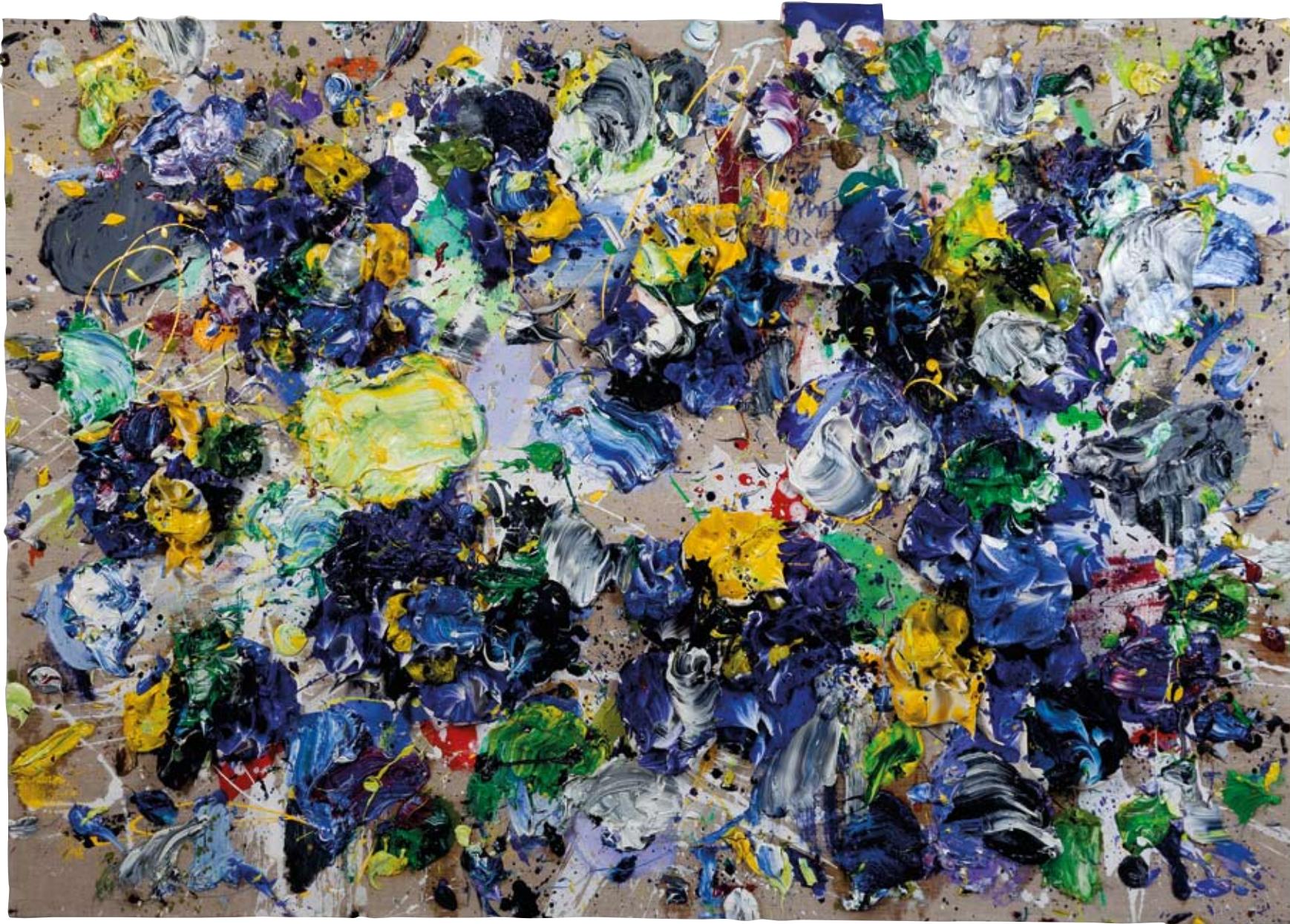

Red VI

128 x 178 cm

óleo sobre lino

2019

Royal Blue II

128 x 178 cm

óleo sobre lino

2019

Black VI

178 x 128 cm
óleo sobre lino
2019

Red VI

88 x 88 cm
óleo sobre lino
2019

Yellow II

88 x 88 cm
óleo sobre lino
2019

Blue VI

88 x 88 cm
óleo sobre lino
2019

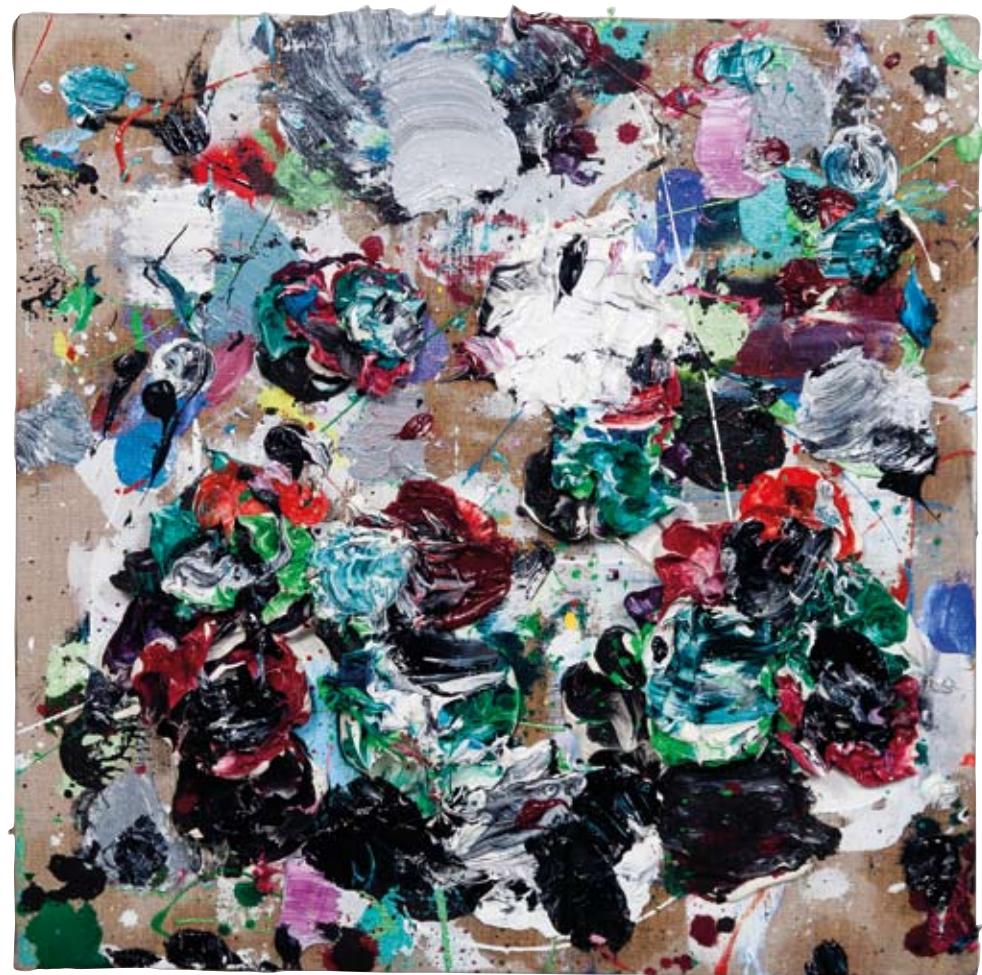
Purple II

88 x 88 cm
óleo sobre lino
2019

Yellow

90 x 90 cm
óleo sobre lino
2019

Green

70 x 70 cm
óleo sobre lino
2019

Cadmium Red

165 x 221 cm

óleo sobre lino

2019

Royal Blue V

152 x 237 cm

óleo sobre lino

2019

Cadmium Red II

172 x 270 cm

óleo sobre lino

2019

Blue XX

128 x 211 cm

óleo sobre lino

2019

Ocher Blue VI

130 x 168 cm

óleo sobre lino

2019

Yellow X

148 x 120 cm
óleo sobre lino
2019

Red

148 x 120 cm
óleo sobre lino
2019

Blue XV

86 x 86 cm
óleo sobre lino
2019

White I

86 x 86 cm
óleo sobre lino
2019

Ocher X

86 x 86 cm
óleo sobre lino
2019

Yellow XX

86 x 86 cm
óleo sobre lino
2019

Moss Green

120 x 35 x 35 cm
cerámica
2019

Ultramarine Blue

130 x 37 x 37 cm

cerámica

2019

Ismael Lagares Díaz

Huelva, Spain, 1978.

Graduated in Fine Arts, University Santa Isabel de Hungría, Seville, Spain

SOLO EXHIBITIONS (selection)

Ismael Lagares: Como el fuego de la pólvora.
Aurora Vigil-Escalera Art Gallery. Madrid,
Spain. 2019

FROM...TO, Sala de la Provincia, Huelva. 2017
Aurora Vigil Escalera Art Gallery, Gijón. 2016
Galería Birimba, Sevilla. 2015
Casa Colón, LA ETERNIDAD DEL CONQUERO,
Huelva. 2014

MAG, Mustang Art Gallery, Elche, Alicante. 2012
Galería LUIS ADELANTADO, PAPER'S SHIP,
Valencia. 2011
Galería Volúbilis, SOUTHWEST // SUROESTE,
Marbella. 2010
Espacio Creativo LA BAÑERA, II Rombos,
Sevilla. 2009

Museo Vázquez Díaz, CUANDO EL RÍO
SUENA... Nerva. 2009

Galería Félix Gómez, A MEDIA LUZ, Sevilla.
2006

GROUP EXHIBITIONS (selection)

Legacy Fine Art Gallery, Panama. 2019
Belvedere Art Space Gallery, Lebanon.2019
Frederic Got Gallery, Paris. 2019
Aurora- Vigil Escalera Art Gallery, Spain.2019
Frederic Got Gallery, Paris. 2018
Aurora-Vigil Escalera Art Gallery. Spain. 2018
Square House Gallery, Bogota .2017
Aurora-Vigil-Escalera Art Gallery, Spain. 2017
Casa Cuadrada Gallery, Bogota. 2016
Aurora Vigil-Escalera Gallery, Gijón. 2016

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Ismael Lagares: Como el fuego de la pólvora.
Aurora Vigil-Escalera Art Gallery. Madrid,
España. 2019

FROM...TO, Sala de la Provincia, Huelva. 2017
Aurora Vigil Escalera Art Gallery, Gijón. 2016
Galería Birimba, Sevilla. 2015
Casa Colón, LA ETERNIDAD DEL CON-
QUERO, Huelva. 2014
MAG, Mustang Art Gallery, Elche, Alicante. 2012
Galería LUIS ADELANTADO, PAPER'S SHIP,
Valencia. 2011
Galería Volúbilis, SOUTHWEST // SUROESTE,
Marbella. 2010
Espacio Creativo LA BAÑERA, II Rombos,
Sevilla. 2009

Ismael Lagares Díaz

Huelva, España, 1978.

Graduado en Bellas Artes, Universidad Santa Isabel de Hungría, Sevilla, España

Museo Vázquez Díaz, CUANDO EL RÍO
SUENA... Nerva. 2009

Galería Félix Gómez, A MEDIA LUZ, Sevilla.
2006

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Legacy Fine Art Gallery, Panama. 2019
Belvedere Art Space Gallery, Líbano.2019
Frederic Got Gallery, París. 2019
Aurora- Vigil Escalera Art Gallery, España.2019
Frederic Got Gallery, París. 2018
Aurora-Vigil Escalera Art Gallery. España. 2018
Square House Gallery, Bogota .2017
Aurora-Vigil-Escalera Art Gallery, España. 2017
Casa Cuadrada Gallery, Bogotá. 2016
Aurora Vigil-Escalera Gallery, Gijón. 2016

CAC, Malaga. 2015
Infanta Elena Museum,
Tomelloso, Ciudad Real. 2014
Courtyard Gallery Dubai, United Arab
Emirates. 2014
ARCO, Provincial Council of Huelva. 2013
ARCO, LUIS ADELANTADO Gallery Madrid.
2012
MACO, LUIS ADELANTADO Gallery, Mexico
DF. 2012
ARCO, LUIS ADELANTADO Gallery, Madrid. 2011
MACO, LUIS ADELANTADO Gallery, Mexico
DF. 2011
Casa de Vacas, Retiro Park, Madrid. 2010
UNIA, Lisbon, Portugal. 2009
Casa de Vacas, Retiro Park, Madrid. 2007

FAIRS

Context Art Miami, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery. Miami, USA. 2019
Estampa Contemporary Art Fair. Aurora
Vigil-Escalera Art Gallery. Madrid, Spain. 2019
Art Marbella Modern & Contemporary Art
Show. Aurora Vigil-Escalera Art Gallery.
Marbella, Spain. 2019
JustLX Lisbon, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery. Lisbon, Portugal. 2019
ART LIMA, Aurora Vigil-Escalera Art Gallery,
Lima. Peru. 2019
ART MADRID, Aurora-Vigil Escalera Art Gallery
Gallery, Madrid. Spain 2019
ALAC, Los Angeles Contemporary, Frederic
Got Gallery, Los Angeles. 2019
ART-MIAMI, Frederic Got Gallery, Paris. 2018
ART-MARBELLA, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery, Marbella. 2018
ART MADRID, Aurora Vigil-Escalera Gallery,
Madrid. 2018
ESTAMPA, Aurora Vigil-Escalera Gallery,
Madrid. 2018
CONTEXT-NEW YORK, Square House Gallery,
New York. 2017
CONTEXT-MIAMI, Casa Cuadrada Gallery,
Miami. 2017

BARCÚ, Casa Cuadrada Gallery, Bogota,
Colombia. 2017
ART-MARBELLA, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery, Marbel la. 2017
ART MADRID, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery, Madrid. 2017
ESTAMPA, Aurora Vigil-Escalera Art Gallery,
Madrid. 2017
CONTEXT-NEW YORK, Casa Cuadrada
Gallery, New York. 2016
CONTEXT-MIAMI, Casa Cuadrada Gallery,
Miami. 2016
ART-MEDELLIN, Casa Cuadrada Gallery,
Medel l in, Colombia. 2016
ART-MARBELLA, Aurora Vigil-Escalera
Gallery, Marbel la.
ART MADRID, Aurora Vigil-Escalera Galllery,
Madrid.
ART LIMA, Casa Cuadrada Gallery, Lima. 2015
ART CARTAGENA, Casa Cuadrada Gallery,
Colombia. 2015
ARCO, Provincial Council of Huelva. 2013
ARCO, LUIS ADELANTADO Gallery, Madrid.
2012
MACO, LUIS ADELANTADO Gallery, Mexico
DF. SWAB, Bañera Gallery, Madrid

COLLECTIONS

MACBA (Contemporary Art Museum
of Barcelona).
Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid.
CAC (Contemporary Art Centre) Málaga.
Benetton Foundation, Italy.
Valentín Madariaga Foundation, Seville.
Duquesa de Alba Private Collection, Seville.
Banco Sabadell Foundation, Barcelona.
Courtyard Gallery Dubai Private Collection,
United Arab Emirates.
Luis Adelantado Private Collection, Valencia.
Provincial Museum of Jaén.
La Bombonera Theatre, Castellón de la Plana.
Royal Cavalry Maestranza of Seville
DVT Spain, Tomelloso, Ciudad Real
Camón Aznar Museum, Zaragoza.

CAC, Malaga. 2015
Museo Infanta Elena,
Tomelloso, Ciudad Real. 2014
Courtyard Gallery Dubai, Emiratos Árabes.
2014
ARCO, Provincial Council of Huelva. 2013
ARCO, LUIS ADELANTADO Gallery Madrid.
2012
MACO, LUIS ADELANTADO Gallery, Mexico
DF. 2012
ARCO, LUIS ADELANTADO Gallery, Madrid.
2011
MACO, LUIS ADELANTADO Gallery, Mexico
DF. 2011
Casa de Vacas, Retiro Park, Madrid. 2010
UNIA, Lisboa, Portugal. 2009
Casa de Vacas,Parque del Retiro, Madrid. 2007

FERIAS

Context Art Miami, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery. Miami, USA. 2019
Estampa Contemporary Art Fair. Aurora Vigil-
Escalera Art Gallery. Madrid, España. 2019
Art Marbella Modern & Contemporary Art
Show. Aurora Vigil-Escalera Art Gallery. Mar-
bella, España. 2019
JustLX Lisbon, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery. Lisboa, Portugal. 2019
ART LIMA, Aurora Vigil-Escalera Art Gallery,
Lima. Perú. 2019
ART MADRID, Aurora-Vigil Escalera Art Gallery
Gallery, Madrid. España. 2019
ALAC, Los Angeles Contemporary, Frederic
Got Gallery, Los Angeles. 2019
ART-MIAMI, Frederic Got Gallery, París. 2018
ART-MARBELLA, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery, Marbella. 2018
ART MADRID, Aurora Vigil-Escalera Gallery,
Madrid. 2018
ESTAMPA, Aurora Vigil-Escalera Gallery,
Madrid. 2018
CONTEXT-NEW YORK, Square House Gallery,
New York. 2017
CONTEXT-MIAMI, Casa Cuadrada Gallery,
Miami. 2017

BARCÚ, Casa Cuadrada Gallery, Bogota,
Colombia. 2017
ART-MARBELLA, Aurora Vigil-Escalera Art
Gal lery, Marbella. 2017
ART MADRID, Aurora Vigil-Escalera Art
Gallery, Madrid. 2017
ESTAMPA, Aurora Vigil-Escalera Art Gallery,
Madrid. 2017
CONTEXT-NEW YORK, Casa Cuadrada
Gallery, New York. 2016
CONTEXT-MIAMI, Casa Cuadrada Gallery,
Miami. 2016
ART-MEDELLIN, Casa Cuadrada Gallery,
Medellín, Colombia. 2016
ART-MARBELLA, Aurora Vigil-Escalera
Gallery, Marbella.
ART MADRID, Aurora Vigil-Escalera Galllery,
Madrid.
ART LIMA, Casa Cuadrada Gallery, Lima. 2015
ART CARTAGENA, Casa Cuadrada Gallery,
Colombia. 2015
ARCO, Provincial Council of Huelva. 2013
ARCO, LUIS ADELANTADO Gallery, Madrid.
2012
MACO, LUIS ADELANTADO Gallery, Mexico
DF. SWAB, Bañera Gallery, Madrid

COLECCIONES

MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona).
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
CAC (Centro de Arte Contemporáneo) Málaga.
Benetton Foundation, Italy.
Fundación Valentín Madariaga, Sevilla.
Colección Privada Duquesa de Alba, Sevilla.
Fundación Banco Sabadell, Barcelona.
Courtyard Gallery Dubai Private Collection,
Emiratos Árabes.
Colección Privada Luis Adelantado, Valencia.
Museo Provincial de Jaén.
Teatro La Bombonera, Castellón de la Plana.
Caballería Real de la Maestranza de Sevilla.
DVT Spain, Tomelloso, Ciudad Real.
Museo Camón Aznar, Zaragoza.

Museum of Cáceres.
Vázquez Díaz Museum, Nerva, Huelva.
Pérez Guerra Museum, Cortelazor La Real,
Huelva.

Infanta Elena Museum, Tomelloso, Ciudad Real.
López-Villaseñor Museum, Ciudad Real.
Pascual Ros Foundation, Elche.
Rafael Botí Foundation, Córdoba.

Museo de Cáceres.
Museo Vázquez Díaz, Nerva, Huelva.
Museo Pérez Guerra, Cortelazor La Real,
Huelva.

Museo Infanta Elena, Tomelloso, Ciudad Real.
Museo López-Villaseñor, Ciudad Real.
Fundación Pascual Ros, Elche.
Fundación Rafael Botí, Córdoba.

CATÁLOGO

EDITA

Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte

Conde Aranda, 21-3º Ext. izda.

28001 Madrid

Capua, 21

33202 Gijón

Tfno.: + 34 985 344 943

+ 34 667 749 915

E-mail: aurora@vigilescalera.gallery

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Aurora Vigil-Escalera

TEXTO

Alfonso de la Torre

FOTOGRAFÍAS DE LAS VISTAS GENERALES DE LA GALERÍA

Marcos Morilla

MONTAJE EXPOSICIÓN

Equipo Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte

IMPRESIÓN

Imprenta Mercantil Asturias, S. A.

Aurora Vigil-Escalera

Galería de Arte

Conde Aranda, 21-3º Ext. izda. / 28001 Madrid

Capua, 21 / 33202 Gijón

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

www.vigilescalera.gallery

aurora@vigilescalera.gallery

Síguenos en redes sociales

