

DE PICTURA

EN DEFENSA DE LA BELLEZA

ANTHONY GAYTON
The dreaming (James), 2007
100 x 150 cm
Digital pigment print on paper
Cortesía Mito Galery

PIERRE GONORD
Moises, 2006
165 x 125 cm.
Fotografía color siliconada bajo metraquilato,
enmarcada.
Cortesía Galería Juana de Aizpuru

Dedicar una exposición a la defensa de la belleza es suponer que ésta está siendo atacada. y por tanto que debe reivindicarse la actualidad y la vigencia de la belleza.

Tradicionalmente ha sido una opinión extendida, aunque por ello, no exenta de arbitrariedad de que lo bello es un elemento esencial de la obra de arte.

No obstante la práctica artística durante la gran parte del siglo XX ha sido ajena a la idea de lo bello en un sentido más ancestral, sacrificada en pro de la idea de la expresión o más allá de ésta, hasta el estremecimiento moral.

Como afirma Umberto Eco, en su *Historia de la belleza* “El arte actual no se propone proporcionar una imagen de la belleza, ni pretende procurar el placer sosegado de la contemplación de formas armónicas”.

Esta exposición que adopta como nombre, un viejo tratado de Alberti sobre la pintura, “De pictura”, quiere afirmar de manera rotunda la pervivencia de las reglas de lo bello, el buen uso de la composición, la permanencia de las leyes de la perspectiva y la idea de los géneros como universos temáticos coherentes.

Aunque resumir su teoría estética en pocas palabras siempre resulte difícil y empobrecedor, la belleza según Alberti, es fruto de la proporción y medida y por tanto armonía, es autónoma y por tanto sujeta a la razón, es serena y sensual y por tanto natural. Las proporciones entre las cosas representadas, no son designio del capricho o del azar, sino consecuencia de la adecuación a un orden natural y por tanto asumen un sentido teleológico.

El canon estético que Alberti propuso, fue atacado desde la pintura de manera rotunda con el avènement de las vanguardias a inicios del siglo XX. La pintura sufrirá, desde entonces, numerosas “crisis de identidad”, que la apartarán de la representación de la naturaleza, de las leyes de la perspectiva, de una idea estable de belleza.

Será la fotografía, especialmente, la depositaria de esa tradición centenaria, la fotografía encontrará en la tradición pictórica y muy especialmente gracias a la difusión de uno de sus movimientos mas universales el pictorialismo, un catálogo

EDWIN OLAF
Bufón (De la Laboral Gijón, 2008). 2008
133 x 100 cm.
Fotografía/Lambda Endura print
EO167 1/7 + 2A.P + H.C
Cortesía Galería Espacio Mínimo

PEYROTAU & SEDILES
Metus. Aeternitas, 2009
100 x 100 cm
Fotografía analógica

VICTORIA DIEHL
sin título, 2004
125 x 192 cm
Fotografía digital positivado sist. Lambda,
montaje sobre metacrilato mate + aluminio
dorsal + marco de madera R240 negro

de imágenes, formas de utilizar el color y la luz, un repertorio de temas, maneras de construir encuadres o ejercicios de composición.

Desde ese preciso instante, La sintaxis fotográfica se pondrá al servicio de los géneros de la pintura: retrato, desnudo, naturaleza muerta y paisaje.

Si esta idea fue válida en la fecha de invención de la cámara, es en la actualidad, desde la posfotografía y la postmodernidad donde con más fuerza revive, ya que se ha instalado en nuestros días un modelo de fotografía escenificada, que utiliza el remake como recurso creativo y la mirada atenta a la pintura, sus géneros y mitologías como marco de reflexión.

Jeff Wall, fotógrafo totémico de la postmodernidad dirá “La naturaleza es el medio por el que la belleza y la complejidad se unen. Y la naturaleza es la primera referencia del arte”, casi seis siglos más tarde que Alberti.

La demostración de esta tesis, como no puede ser de otra manera en una exposición, viene avalada por la confrontación de pasado y presente, con la presentación de un grupo de fotografías internacionales, de contrastado renombre agrupados bajo el disímil paraguas de un nuevo pictorialismo, quienes revisitan las grandes mitologías de la pintura de Mantegna, Caravaggio o Velázquez en unos casos o en otros adoptan modos, temas o sintaxis pictóricas.

Participan en la exposición, un total de 12 fotógrafos: Carlos Cid, Victoria Diehl, Anthony Gayton, Pierre Gonord, Ellen Kooi, Yasumasa Morimura, Erwin Olaf, Pétur Thomsen, Peyrotau& Sediles, Javier Velasco y Manuel Vilariño.

La grandes maestros de la pintura en cada uno de sus géneros están presentes gracias a la aportación extraordinaria de la colección Joaquín Rivero, con obras de Zurbarán, Tomás Hiepes, Martín rico y Ortega, Gutiérrez Solana y Eugenio Cajés

¿Cómo son los nuevos géneros?

El balance de lo que es el retrato como sede simbólica de la identidad, que se obtiene de confrontar, en esta exposición, las pinturas con las fotografías Pierre Gonnord y Erwin Olaf, supone que en este caso, subsiste la genealogía del retrato y sus reglas inveteradas, y se niega la noción de progreso por su disposición de los códigos del pasado en la interpretación y definición del presente.

El análisis del desnudo, combate entre el deseo erótico y la razón, vendrá de revivir la pasión contrarreformista de Zurbarán con un artista neobarroco como Javier Velasco que someterán a la carne a suerte de tormento en pos de una liberación. En otro

MANUEL VILARIÑO
Bodegón escarabajo, 2003
120 x 120 cm
Cibachrome sobre Aluminio
Cortesía Galería Metta

YASUMASA MORIMURA
I am flyibg. It is your own fault if you are uses as a stepping stone, 2004
Serie: *Los Nuevos Caprichos*
160 x 120 cm
C-Print Siliconada sobre aluminio enmarcada.
Cortesía Galería Juana de Aizpuru

CARLOS CID
Serie *Kaizen*
Kaizen # 4, 2008
170 x 240 cm
Lightjet, Diasec
Cortesía camara oscura galería de arte

caso como en el de la fotógrafa gallega Victoria Diehl, la carne será mitad mármol, alabastro, granito y mitad mortal para dar idea del dolor de lo humano y del goce de lo divino. Finalmente Anthony Crossfield hablara de lo corporal como mutación como intercambio como intersubjetividad, a través de sus fotografías.

En el paisaje, en un caso se coteja la naturaleza amable con la naturaleza herida de Peter Thomsen, y en otros, la representación de lo natural se traslada desde la óptica del goce de los sentidos en el caso de Ellen Kooi o de Carlos Cid hasta la denuncia explícita de la destrucción del entorno.

La naturaleza muerta, quizá el más simbólico de los géneros de la pintura, expresión de la fugacidad de la vida y de la vanidad de las cosas mundanas, recalca en el neomanierismo poético de Manuel Vilarinho o en otros casos como en Peyrotau & Sediles cuenta nuestro vacío, nuestro dolor. nuestra náusea, nuestro miedo nuestra la crisis por el simple hecho de existir.

Respecto a la pintura de Historia, el centro de gravedad de la representación pictórica se traslada del "Cielo a la tierra". Cuando parecía que no había nada digno de contar, en un intento por "modernizar el contenido", aparece en escena lo asimbólico, lo banal, lo grotesco e incluso lo inmoral.

En ese entorno estético se explica la obra de Goya, sus Caprichos, sus Desastres, sus pinturas negras recreados por Yasumasa Morimura como una suerte de delirio autobiográfico del mundo actual. Donde Goya pone garrotes o fusiles, Morimura introduce martillos o cazas de guerra, donde hay monstruos pone personajes de carnaval chino, donde hay un aquelarre de brujas se multiplica él mismo.

El supuesto del que parten Anthony Gayton y Erwin Olaf es otro, quizá su mirada sea imitativa, cómplice, devota de la gran pintura de Caravaggio o Mantegna y como en ellos, sus imágenes poseen la fuerza del naturalismo que cautiva y deslumbra. Gayton comparte con los maestros, la esfera de lo dramático, de lo teatral, la obsesión por la perfección en el detalle, por el preciosismo de la textura y del color, y la afeción por un tenebrismo tan violento como hermoso.

Como afirma Calvo Serraller " Los géneros han sobrevivido al más puro informalismo", y a pesar por tanto de la gran denostación que la modernidad impuso, la experiencia estética puede y debe seguir siendo un acto agradable y sereno.

JAVIER VELASCO
Perforados, 2001
130 x 98 cm.
Fotografía cibachrome sobre aluminio.
Cortesía Mito Gallery

PÉTUR THOMSEN
Serie *Imported Landscape*
AL8_27d, 2003
94 x 120 cm
Fotografía Lambda print
Cortesía camara oscura galería de arte

ELLEN KOOI
Hindeloopen - Ijsdame, 1997
100 x 127 cm
Enduraprint, Plexiglass, Reynobond
Cortesía camara oscura galería de arte

EMAT

Espai Metropolità d'Art de Torrent
Avinguda al Vedat 103, 4a planta

Del 10 de febrero al 18 de abril de 2010

Inauguración: 10 de febrero

De martes a sábado de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas

Domingo de 10 a 14 horas

Lunes cerrado

Entrada gratuita

Comisario:

Javier Ferrer

+34 649 181 511

lalocomotora.gestion@gmail.com

Produce:

EMAT. Espai Metropolità d'Art de Torrent

Ajuntament de Torrent / Delegació de Cultura

Patrocina:

Consorti de Museus de la Comunitat Valenciana

Generalitat Valenciana / Conselleria de Cultura i Esport

Colabora:

Colección Joaquín Rivero

Galería Espacio Mínimo

Galería Juana de Aizpuru

Mito Gallery

camara oscura galería de arte

Galería Metta

