

Galeria Estrany-de la Mota

<http://www.estranydelamota.com/>

Passatge Mercader 18
08008 Barcelona, España
T +34 93 215 70 51

La mula y la fea

Inauguración: Viernes, 11 de diciembre de 2015, 19.00 h.

Exposición: 11.12.2015 – 18.02.2016. Martes a viernes de 10.30 a 19.00 h y sábados de 10.00 a 14.30 h.

Artistas: Jesper Dalgaard, Pauline Fondevila, Carlota Juncosa, Jonathan Millán, Rasmus Nilausen, Miguel Noguera, Francesc Ruiz, David Shrigley y Nedko Solakov.

La Galeria Estrany-de la Mota tiene el placer de presentar una exposición con los artistas Jesper Dalgaard, Pauline Fondevila, Carlota Juncosa, Jonathan Millán, Rasmus Nilausen, Miguel Noguera, Francesc Ruiz, David Shrigley y Nedko Solakov. Siguiendo a las exposiciones de Rasmus Nilausen y Francesc Ruiz, cerramos el año con la tercera exposición relacionada con la pintura y el dibujo.

La multiplicidad de puntos de vista planteados alrededor del dibujo convergen en un mismo aspecto: la puesta en escena de los mecanismos por los cuales se construye el sentido (del humor). Las obras utilizan el dibujo no tanto como un reflejo o un registro de la realidad sino como un material que la construye. Luego viene la necesidad constante de otorgarle un sentido y la inercia para que ese sentido se cña a la normalidad. Es la coherencia, el sentido común y la buena dirección los que están en jaque en todos estos trabajos. La distancia con la norma se produce en el desvarío, la sombra y el humor negro. La normalidad se abandona en una especie de ángulo obtuso y punzante en algunos casos, y en una fuga que va en múltiples direcciones en otros. Polos opuestos en un campo magnético estropeado (lo real, el animal, la mula) escapando torpemente de la normalidad (la fea).

Otro aspecto a resaltar de este juego de fuerzas es la pátina de comicidad debajo de la cual se esconde simplemente lo trágico. A primera vista prevalece el humor como nota concordante en cada uno de los trabajos, pero el rumor de fondo permite una lectura en clave más densa. En el humor, lo real se presenta tal como es: idiota (la mula), mientras que los temas que incitan a la risa son la vejez, la enfermedad y la muerte; el accidente, el infortunio, el fracaso (la fea). Una mirada y un sentido que nos permite mirar todos estos aspectos cara a cara, sin máscaras, permitiendo tal vez un atisbo de posible reconciliación.

Jesper Dalgaard presenta dos videos, *Pony Burguer* [hamburguesa de pony] y *Opmærksom eller særlig opmærksom?* [¿Prestar atención o atención especial?], además de una selección de bocetos utilizados para realizar el primero. *Pony Burguer* (2014) es una especie de "extensión" de una de sus obras anteriores que trataba sobre la lucha de un artista para encontrar una expresión personal y original; de cómo el éxito y el fracaso son dos caras de una misma historia llena de altibajos. En cierto modo *Pony Burguer* comienza donde terminó la primera película. En la primera, el propósito del artista era inventar un estilo que le asegurara fama y fortuna, pero su misión fracasa. En su lugar, ahora va a tratar de llamar la atención a través de la provocación, al hacer una obra que provoque un escándalo. El artista quiere matar a un pony y transformarlo en hamburguesas para servir al público. Pero el artista no ha pensado lo suficiente en las consecuencias y se ve repentinamente involucrado en un circo mediático, de modo que termina siendo estigmatizado y odiado por el público.

Opmærksom eller særlig opmærksom? del 2004, es una especie de video educativo que de una manera muy sencilla explica y demuestra el peligro ante el que uno debe estar preparado al enfrentarse a diferentes situaciones relacionadas con el trabajo.

Pauline Fondevila presenta una selección de diez dibujos y un texto que forman parte de un proyecto más extenso, donde equipara a nivel físico y simbólico la construcción y formación de una isla con la

construcción de una casa. Se trata de un periplo que va de lo histórico a lo biográfico, en su particular manera de fusionar imaginarios múltiples a partir de referentes populares y folclóricos. En palabras de Pauline: "San Borondón es una muestra hecha de tierra, madera y agua. Es la búsqueda de una familia de islas, donde una lleva a otra, isla de mar a isla de río, isla de Argentina a isla de España. Es el comienzo de una casa. Es un ritmo de tambor. Es una historia de fantasmas y varias historias de amor."

Carlota Juncosa exhibe un recopilatorio de dibujos que consiste en impresiones existenciales, acompañadas de textos que, o bien describen lo que sucede, o acompañan a los dibujos a modo de juego. Aunque no busca el feísmo, sus obras reflejan a menudo lo complejo que le resulta creer en algo, lo que propicia que se pueda percibir cierta actitud de desgana, que a su vez, forma parte de su encanto. El conjunto surge de diferentes estados de ánimo, los cuales influyen directamente en el tipo de registro que la artista va acumulando. El resultado es un mundo formado por seres unidireccionales que concretan en su actitud, oficio o estado de ánimo, la complejidad y el barullo del mundo, como si Carlota necesitara filtrar el embrollo de la existencia y al volcarla sobre el papel quedara reducida a un par de coordenadas, convirtiéndola en algo tan simple que parece ridículo.

Jonathan Millán presenta una serie de dibujos y un mural que van sobre una misma idea, una de esas ideas tan malas que duelen: un payaso pintado en la pared. La serie parte del impulso de ir en una dirección contraria a la que debería ir: coger una imagen que es muy cuesta arriba y ahondar en ella, insistir y darle mucho más tiempo del que se le debería dar. Así, la obstinación con la que se trata choca de frente con lo estúpido de la idea. A base de insistir en ella, y viéndola desde distintos ángulos acaba cogiendo consistencia. Por pura testarudez y más allá de que la idea sea buena o mala se va volviendo incuestionablemente sólida y real.

En las pinturas de Rasmus Nilausen es habitual encontrar como referente al dibujo, tanto en el trazo con el que resuelve sus figuras como en el imaginario heredado muy a menudo de la historia de la pintura. En este caso la pintura es también un territorio de tanteo, de dudas, de obsesiones personales e incluso de contradicciones, validas todas ellas en el resultado final. Un espacio en el que lo incorrecto sirve para modelar lo correcto, en un proceso interminable buscando utópicamente la perfección. En ese proceso, el creador y lo creado tienen una relación única en la que lo sencillo, lo banal, lo mínimo, ayudan a considerar la complejidad de su pintura. Una obra en la que el rigor y la auto-exigencia se establecen como un camino duro e innegociable.

A partir de una estructura narrativa reducida en muchos casos al gesto, al guiño, la aberración, Miguel Noguera construye su particular escapada a partir de una atención minuciosa a los detalles de la realidad que roza el paroxismo. Para ello acude al imaginario popular de la cultura de barrio y lo extrapola a la ciencia ficción, el tebeo y el cine como fábricas del mobiliario mental de la sociedad de consumo. Tensa el arco del sentido como si no tuviera flecha. En las historias siempre falta algo, y ese algo es el transporte de la lógica productiva, que mueve los sucesos hacia una finalidad. Las armas en este caso son la rareza en el acoplamiento entre la imagen y el texto, como si en la distancia que va de la una al otro de repente nos tropezáramos.

Francesc Ruiz retoma su interés por la potencia metafórica del acto de consumir, de los espacios donde se escenifica –malls, grandes almacenes, calles comerciales– y de los desechos que genera. Sus dibujos proponen una reinención de estos escenarios que hagan aflorar la compleja y a menudo delirante dinámica psicológica sobre la que se sustentan las nociones convencionales de entorno urbano y de pertenencia social. De esta subversión de lo cotidiano emerge, sin embargo, un horizonte potencialmente infinito de reinención tanto personal como colectiva. Los grandes almacenes KaDeWe de Berlín constituyen el escenario de una realidad alternativa donde clientes, empleados y meros paseantes se abandonan a toda clase de estrategias y motivaciones: comprar, desde luego; pero también mirar, divertirse e incluso reconvertir el espacio en algo totalmente diferente.

La obra *Untitled (Keep Your Hair On...)*, 2005 de David Shrigley consiste en una serie de 19 pinturas colocados en una estantería estrecha. Cada cuadro tiene una forma y un tamaño diferentes. Pueden parecer obras independientes, pero el juego entre las palabras y las imágenes abstractas crea el mundo polifacético y absurdo de Shrigley. En el conjunto están las dos pinturas de texto, *Worried* y *Noodles*, que más tarde se convirtieron en la portada de la publicación *Worried Noodles (The Empty Sleeve)* y del doble CD *Worried Noodles*. Es un buen ejemplo del modo en que Shrigley utiliza, reutiliza y combina texto e imágenes de maneras y en medios distintos, y muestra cómo sus obras, expuestas en galerías y museos, entran en el ámbito de la cultura popular y los medios de comunicación de masas.

Cierra la exposición la propuesta de Nedko Solakov con un universo basado en el dibujo y el texto, en el que convierte las obras en pequeñas historias "heroicas" en un caso, y rozando el "sin sentido" en otras, donde habitan escondidos diminutos personajes con una extraña vida propia. Dos piezas donde la ingenuidad de los dibujos contrasta con la complejidad de las historias representadas. En palabras de uno de los dibujos de Nedko: "Un dispositivo de producción absurdo tiene un nuevo corte de pelo".

Con la colaboración de:

CAL CEGO
Col·lecció d'Art Contemporani

*Para más información y/o imágenes contactar con Víctor Pérez (victor@estranydelamota.com).