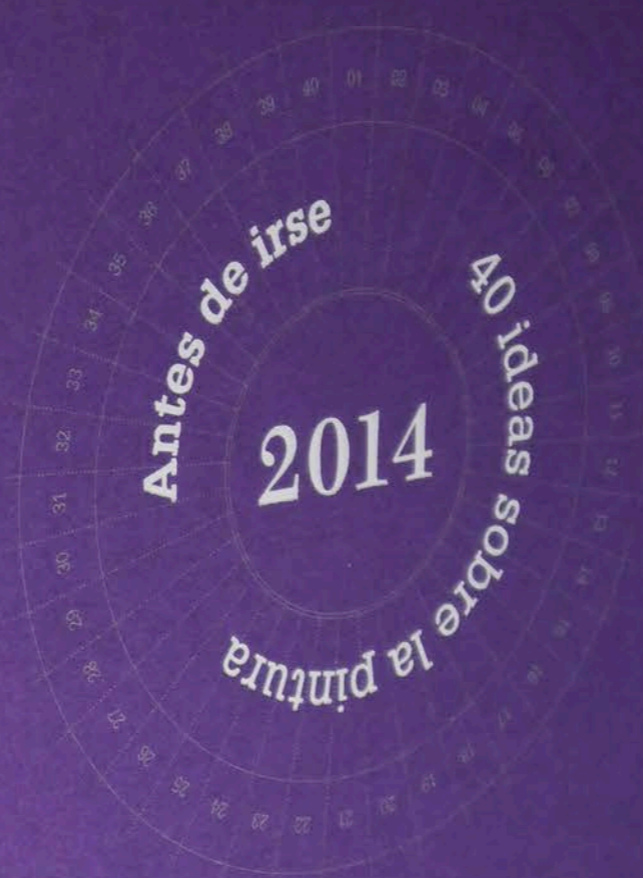

2014 / Antes de irse. 40 ideas sobre la pintura

Antes de irse

2014

40 ideas sobre la pintura

Antes de irse

2014

40 ideas

sobre la pintura

GAS NATURAL FENOSA

Presidente
Salvador Gabarró Serra

Consejero Delegado
Rafael Villaseca Marco

Director General de Comunicación
y Gabinete de Presidencia
Jordi García Taberero

Gerente Arte Contemporáneo
y Energía A.I.E.
Carmen Fernández Rivera

EXPOSICIÓN

Comisariado
David Barro

Coordinación
Sara Donoso
Mónica Maneiro
Alicia Vázquez

Montaje
Escenaset
Luis Nieto

Colección y registro
Eva Prado

Logística
Rosa Elizalde

Documentación
María Villa

Departamento
de educación
Carmen Morales
Jorge Núñez

Actividades culturales
María Ozámiz

Iluminación
Lafelec

Transporte
AlcoArte, S.L.

Seguro
Hiscox
Riskmedia International

LIBRO

Edita
Arte Contemporáneo y Energía A.I.E.
DARDO

Textos
David Barro

Diseño y maquetación
DARDO (Cristina Moralejo)

Traducción
David Prescott
Art in Translation

Impresión
Gráficas Anduriña

ISBN: 978-84-616-6458-0
978-84-92772-47-6
D.L.: C 2084-2013

© de esta edición, Arte
Contemporáneo y Energía A.I.E.,
Artedardo S.L.

© José Díaz, Secundino
Hernandez, Nico Munuera,
Ángel Masip, VEGAP, Santiago
de Compostela, 2013.

ISBN 978-84-92772-47-6

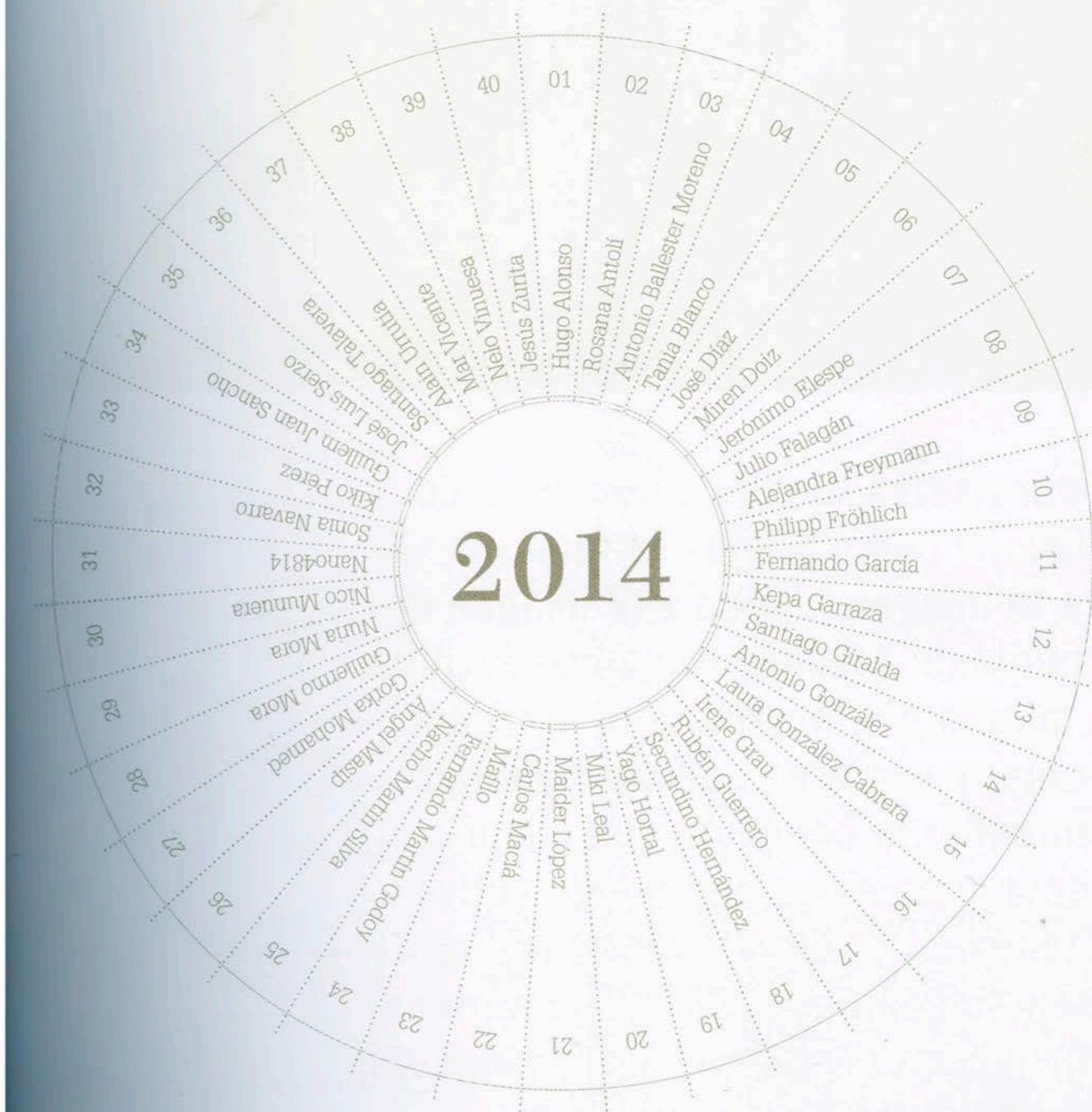

9 788492 772476 >

Este libro se ha realizado en colaboración directa con los artistas. En complicidad con ellos se han seleccionado las imágenes de las obras, las de su estudio y sus retratos personales. También las exposiciones, individuales y colectivas, así como la que consideran como muestra más importante de su trayectoria a título personal (señalizada con *****) y una exposición ajena que les haya impactado o influido de manera singular (señalizada con **!**).

This book was made in direct collaboration with the artists, who participated in the selection of the images of their works of art, studies, and personal portraits, as well as the individual and group exhibitions that they consider to be the most important showcase of their personal careers (marked with *****), and other artists' exhibitions that have had a significant impact on them or especially influenced their work (marked with **!**).

Hugo Alonso

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO EXHIBITIONS

To my father and to the memory of my mother. Galería Adora Calvo. Salamanca, 2011
Frederick Treves y la Cámara de cirujanos. Galería Salvador Díaz. Madrid, 2010
Paintingdrome. DA2. Salamanca, 2007

EXPOSICIONES COLECTIVAS / GROUP EXHIBITIONS

This is not a love song. La Virreina Centre de la Imatge. Barcelona, 2013
Paisajes Improbables. Museo de León / Teatro Municipal da Guarda. Portugal, 2012
Existencias; colección MUSAC. MUSAC. León, 2007

* *Paintingdrome.* DA2. Salamanca, 2007

! *Tony Oursler. Retrospective.* MACRO. Roma, Italia, 2002

"Mi obra actual tiene como objeto de análisis, y como origen, la relación entre la imagen fílmica y la imagen de lo cotidiano. Algunos trabajos proponen una mirada distinta hacia el lenguaje del cine, y sugieren nuevas maneras de entender la conexión que como espectadores emocionalmente activos mantenemos con la ficción. Otros se presentan como enunciados pictóricos casi mudos, conscientes de los vínculos bidireccionales que mantiene la historia de la pintura con el dispositivo cinematográfico"

"The object of analysis, and origin, of my current work is the relationship between the filmic image and the everyday image. Some works propose a different gaze on the language of the cinema and suggest new ways of understanding the connection that we maintain with the fiction as emotionally active spectators. Others are presented as almost mute pictorial statements that are aware of the two-directional links that the history of painting has with the device of the cinema"

Regan, 2011 | acrílico sobre papel | 100x70 cm

Desde muy pronto Hugo Alonso se ha interesado en cómo abordar la imagen pictórica, auscultando sus posibilidades desde lo digital. Valiéndose del sonido y la imagen en movimiento, más concretamente de las sensaciones cercanas al cine de terror y la ciencia-ficción, actúa con la frialdad de un cirujano para generar imágenes que dialogan entre medios a partir de una base pictórica independiente del soporte y de la herramienta o disciplina convocada para trabajar en cada momento. Genera así una realidad intermedia, entre la realidad cotidiana y la realidad fílmica, entre lo vivido y lo que aún podemos recordar.

En sus últimos trabajos presenta una serie de dibujos acrílicos sobre papel de delicada factura que podrían resultar paradigmáticos; imágenes veladas que provienen de lo cinematográfico y deben su nombre a protagonistas femeninas de películas de suspense, en este caso, *Laura*, *Sally*, *Regan*, *Norma*, *Kristen* y *Laurie*. Formalmente, encajan con el interés que muchos artistas contemporáneos han tenido por la borrosidad y que caminan hacia la destrucción de la imagen, entorpeciendo nuestra visión como espectadores a partir de una serie de encuadres movidos. La memoria y su dificultad de aprehensión justifican esa reducción de la gama y el tiempo semeja permanecer

suspendido, como si enmudeciésemos la escena y detuviésemos el desarrollo de la acción. Se trata de trabajar lo incierto, lo inquietante. Como si la extrañeza funcionase como una cortina vaporosa capaz de desdibujar los contornos para convertir la imagen en murmullo.

Hugo Alonso trabaja la decodificación de las imágenes valiéndose de fragmentos –también sonoros– de películas ya clásicas del cine de terror para en cierto modo expandir la pintura a modo de resonancia. Como en muchos artistas contemporáneos, en Hugo Alonso el lienzo no está vacío de antemano y la pintura no sirve para producir la imagen sino que es la imagen la que nos sirve para producir pintura. En este sentido, podríamos extrapolar las palabras de Gerhard Richter a propósito de la fotografía para encuadrar la relación que Hugo Alonso estrecha respecto al cine: “cuando pinto a partir de una fotografía el pensamiento consciente queda suprimido. No sé lo que hago. Mi trabajo se asemeja más a lo informal que a cualquier tipo de realismo. La fotografía tiene una abstracción propia que no es nada fácil de penetrar”. Esa ambigüedad semántica proyecta un problema para la mirada, entre el deseo de ver y la dificultad para discernir qué se nos cuenta y su desenlace.

Norma, 2011 | acrílico sobre papel | 100x70 cm

Se trata de suspender el significado, de enfatizar las distancias, lo que le acerca a artistas como Vija Celmins. Hugo Alonso nos deja seducir por lo incierto, en sus propias palabras, por “un agujero detrás de un cuadro al que asomarse para ver con extrañeza lo conocido y con inquietante familiaridad aquello que nos parece lejano”. Hugo Alonso no solo trabaja deconstruyendo los procesos de acceder a la pintura sino también la lógica cinematográfica y sus elementos –encuadre, plano, decorado–, que reorganiza para proyectar nuevos vínculos con la ficción, convocando, en cierta medida, lo fantasmagórico. En palabras de Javier Panera, lo que hace el artista es “redefinir la condición fílmica en el espacio, porque los cuadros de Alonso –por más que técnicamente sean impecables– no son un simple ejercicio de estilo, sino que dependen de un enfoque quasi-estructural de la película que se reutiliza, retoma, reproduce, re y de-construye en el espacio como arquitectura visual, aunque no se trata, como sucedía en el cine estructural/modernista, de analizar formalmente los componentes. En este caso, los *remakes* secundan procedimientos tautológicos que el arte conceptual ha sistematizado y funcionan casi como un sistema de notación”.

Screen Evil, 2005 | acrílico sobre papel | políptico de 12 dibujos. 95x70 cm c/u. Total 210x380 cm

From very early on Hugo Alonso has been interested in how to approach the pictorial image, sounding out its possibilities through the digital path. He has used sound and moving image, particularly the sensations close to terror movies and science fiction in order to act with the coldness of a surgeon in order to generate images that have a dialogue among mediums from a pictorial base that is independent of the support and of the tool or discipline called up to work at each moment. He thus generates an intermediate reality, between everyday reality and film reality, between the lived and that which we can still recall.

In his latest works he presents a series of delicate acrylic drawings on paper that might become paradigmatic; veiled images that come from movies and owe their names to female leads from suspense films, in this case, *Laura*, *Sally*, *Regan*, *Norma*, *Kristen* and *Laurie*. They formally fit into the interest that many contemporary artists have for the vague, and which journey towards the destruction of the image, blurring our view as spectators through a series of fuzzy framings. Memory and its difficulty of apprehension justify this reduction of the range,

and time seems to remain suspended, as if we hushed the scene and stopped the development of the action. It is a matter of working on the uncertain, on the disturbing. As if the strangeness functioned as a misty curtain capable of erasing the outlines in order to turn the image into a whisper.

Hugo Alonso works on the decoding of images using fragments – also of sound – from classic terror movies in order to in a certain manner expand the painting into a resonance. Like in many contemporary artists, in Hugo Alonso the canvas is not empty to start out with, and painting is not used to produce the image, but rather it is the image that is used to produce the painting. In this sense we could extrapolate the words of Gerhard Richter about photography in order to set the relationship that Hugo Alonso has in relation to the cinema: “when I paint from a photograph conscious thought is suppressed. I don’t know what I am doing. My work is closer to the informal than to any type of realism. Photography has an abstraction of its own that is not easy to penetrate”. This semantic ambiguity projects a problem for the gaze, between

the desire to see and the difficulty of discerning what is told to us and the outcome.

It is a matter of suspending the meaning, of emphasising the distances, that which makes him close to artists like Vija Celmins. Hugo Alonso lets us be seduced by the uncertain, in his own words, by a “hole behind a painting that one can approach so as to peer at that which seems far off to us in a strange manner, with a disturbing familiarity”. Hugo Alonso does not just work on deconstructing the processes of accessing painting but also the logic of the cinema and its elements – setting, plan, set dressing – which he reorganises in order to show new links to fiction, to a certain extent calling up the phantasmagorical. In Javier Panera’s words, what he does is “to redefine the filmic condition in space, because Alonso’s paintings – no matter how technically impeccable they are – are not simply an exercise of style, but rather depend on an almost structural focus of the film that is re-used, retaken, reproduced and is re- and deconstructed in the space as visual architecture, although it is not, as was the case of structural/modernist cinema, a question of formally analysing the components. In this case the remakes follow tautological procedures that conceptual art has systematised, and function as a system of notation”.

Alice, 2013 | acrílico sobre lienzo | 195x195 cm

www.hugoalonso.info

DARDO

mac

gasNatural
fenosa

