

PABLO ARMESTO

Más que luz

15 de febrero - 24 de marzo de 2018

Marlborough

ENRIC GRANADOS 68, 08008 BARCELONA
T. 93 467 44 54 · F. 93 467 44 51
WWW.GALERIAMARLBOROUGH.COM

 $\it GL~70/2/30$, 2016 acero inoxidable, DMF lacado con barniz, fibra óptica y fuente de alimentación led 70 x 70 x 9 cm

CONSTRUIR Y DIBUJAR CON LUZ

Juan Bufill

Si siguiéramos la vía de la luz, más allá de las imágenes comunes y las figuras consabidas y más allá de las formas fijas y las materias sólidas, podríamos descubrir una historia del arte alternativa y muy distinta de la habitual y conocida. Esa historia podría ofrecer una visión de la realidad más sugestiva y fluida y también una visión más amplia de la aventura del arte, especialmente del arte contemporáneo de vanguardia.

En diciembre del año 2004 el IVAM presentó una memorable exposición dedicada a las instalaciones de luz de James Turrell. No son muchas las exposiciones de las que se pueda afirmar que su contemplación puede significar una experiencia sublime, v para mí aquella muestra lo fue. Recuerdo que hubo un momento en que me encontraba contemplando una instalación donde la luz había sido modulada y refinada hasta alcanzar un grado de penumbra que parecía espectral. Con el paso del tiempo, podía percibir en el espacio de la sala sucesivas y distintas texturas y tonos, vibrando como átomos de aire. Había otras dos personas sentadas en el mismo banco y empezamos a compartir nuestras experiencias de percepción. Hubo un momento en que comenté a los otros que estaba comenzando a distinguir otros colores que al principio no había visto. Y añadí: "Me pregunto si esto es una percepción subjetiva mía o bien si es un efecto buscado y previsto". Entonces el hombre que tenía al lado, a quien no había reconocido en la oscuridad, nos aseguró que era absolutamente intencionado y explicó que determinadas ondas de luz tardan más en ser percibidas y que él jugaba con los cambios de percepción que se producen con el paso del tiempo, durante la experiencia de la contemplación. Efectivamente, aquella silueta oscura que hablaba era el propio James Turrell, visitante de su exposición, quien tal vez disfrutó bastante de aquella expandida conversación en inglés sobre visiones, percepciones y experiencias contemplativas a partir de su obra de luz, presencia real y casi vacía.

Considero que la obra de James Turrell ofrece una elevación espiritual a partir de la contemplación equivalente a la que hacen sentir algunos ragas de la música clásica india, composiciones de J. S. Bach o piezas de jazz como "Wise One", del John Coltrane Quartet. Y, sin embargo, es frecuente

que no se le preste la debida atención, lo cual impide a las personas no contempladoras ir más allá de una recepción meramente estética de su obra, que no llega a vislumbrar su verdadera dimensión artística y poética.

Me fascina, además, que sus esculturas de espacio y luz difusa sean precisamente el extremo opuesto y complementario de mi propia obra fotográfica y cine o videográfica, donde la luz es el tema principal y aparece como forma concentrada y como texto de signos revelados por el ojo de la cámara, por su distinta velocidad de percepción, en paisajes como instantáneas de un fluir que hacen visible lo invisible.

Por su diversidad y variación a partir del tema de la luz, me interesan las obras plásticas de otros artistas donde ésta, la luz, interviene de otro modo y en otros sentidos, tal como sucede en las construcciones luminosas de Pablo Armesto. Luz y construcción material parecen términos muy lejanos entre sí, pero de hecho son los dos elementos fundamentales de sus cuadros, relieves, esculturas e instalaciones interactivas.

El arte de la luz

Existe un arte de la luz. Desde su propio nombre y etimología, la fotografía se autodefine como el arte de dibujar o escribir mediante la luz. Y en esa esencia se ha basado mi fotografía. Sin embargo, lo usual en la historia artística, científica y popular de la fotografía ha sido el empleo de la luz (y de su ausencia, la oscuridad o la sombra) al servicio de la iluminación de otros elementos. La luz se ha entendido casi siempre como un medio para iluminar lo verdadera o supuestamente importante: personajes retratados, bellos cuerpos desnudos, incluso asuntos como la injusticia social y la dignidad humana. Casi siempre cuerpos, objetos y paisajes sólidos. Y algo parecido ha sucedido en la historia de un medio que a la fotografía añadió el movimiento en el tiempo: el cinematógrafo, el cine, que optó por la narración como vía principal y por el documental como vía secundaria. Sólo cierto cine experimental ha explorado la vía de la luz de un modo radical, poético y profundo, comenzando con los pioneros José Val del Omar, Marie Menken, Stan Brakhage, Paul Sharits, Peter Kubelka, Tony Conrad, Andrew Noren y Anthony McCall, entre otros.

Pero existe además otro arte de la luz que se ha gestado y difundido en el ámbito de las artes plásticas, y de un modo radical desde las primeras vanguardias históricas.

Vibraciones en lo sólido

La obra de Pablo Armesto, realizada en el siglo XXI, se inscribe claramente en una larga secuencia de la historia del arte que comenzó a principios del siglo XX y aporta a esta línea una visión personal y unas características sólo posibles gracias a la contribución de las nuevas tecnologías, principalmente la fibra óptica, pero también la iluminación fluorescente y por leds y, en ocasiones, aplicaciones digitales que interactúan con el público. Medios del nuevo milenio que ni las vanguardias soviéticas ni las centroeuropeas y francesas pudieron emplear hace un siglo, ni tampoco las generaciones posteriores que animaron el arte cinético en los años 50 y 60 del siglo pasado.

Desde el principio, el arte llamado cinético asoció el movimiento con los fenómenos de la percepción óptica y con la luz, que es vibración. Así sucedía en obras pioneras como "Kinetic Construction (Standing Vibration)" (1919-1920), de Naum Gabo, "Rotative, Plaques-Verre (Optique de précision)" (1920), de Duchamp y Man Ray, y en diversas obras de László Moholy-Nagy. El arte cinético y el arte de la luz configuran una línea importante, pero insuficientemente conocida y reconocida de la historia del arte y de la modernidad. Esa línea de la luz y el movimiento enlaza las vanguardias históricas del periodo de entreguerras con las vanguardias de los años 50 y 60, ya psicodélicas o protopsicodélicas. Y sigue viva en el siglo XXI. Es un mundo de contemplaciones activas, ideologías utópicas y liberaciones sensoriales y vitales.

Esta vía estaba compuesta a su vez por diversas líneas. La más cercana al futuro cine experimental visionario fue la que practicaron en los años 60 P. K. Hoenich ("Sun Pictures") y los componentes del grupo Zero, fundado en Düsseldorf, como Heinz Mack y Otto Piene, autor este último de un "Ballet de luz mecánica" que se proyectó en una noche de 1960, en "Una fiesta para la luz" ("Ein Fest für das Licht").

Pero otros artistas optaron por combinar en una misma obra la solidez objetual y la vibración dinámica o luminosa. En esa

conciliación de construcción y luz, de expresión material e inmaterial, Jesús Rafael Soto destacó desde mediados de los años 50. Obras como su "Vibración blanca" de 1959 son un claro precedente de las de otros artistas que, como él, han sabido conciliar lirismo y reducción minimalista, como sucede en la obra de Pol Bury ("Puntuación luminosa", 1960) o en las cajas luminosas e instalaciones de luces alternas de Julio Le Parc. Es en la década de los 60 cuando se presentan las obras que hoy se pueden ver como precursoras de una línea de trabajo aún no agotada -también las cajas de luz inestable de Horacio García Rossi o los espacios elásticos de Gianni Colombo-, pues abren un campo de acción muy propicio para los artistas actuales.

Otros artistas optaron por la vía del espacio escultórico en color, como Carlos Cruz-Díez ya en 1965 ("Cromosaturación en el espacio público") y poco después James Turrell. La línea del color desmaterializado llega en el siglo actual hasta artistas como Anish Kapoor y Ann Veronica Janssens. Pablo Armesto, en cambio, ha encontrado un campo de acción distinto, y su obra reciente se aproxima más a lo que sería un dibujo escultórico de luz que a una posible escultura cromática o pictórica. Armesto dibuja con luz y con cables de fibra óptica diversas formas geométricas, significativas y evocadoras. Sus composiciones pueden aparecer como tramas, como líneas dinámicas de una lluvia a contraluz o como representaciones geométricas semejantes a la irradiación de una estrella.

Esa luz que predomina en la obra reciente de Armesto se mantiene en una gama blanca o cercana a la blancura y expresa una especie de claridad onírica, una paradójica sensación simultánea de concreción material y distancia o lejanía. Se dan leves variaciones de tono y cambios de intensidad, que sólo son evidentes en determinadas obras, por ejemplo en la escultura interactiva en forma de estrella con destellos intermitentes que se presenta en Barcelona, que interactúa con el público y con otra obra complementaria situada en Madrid. Más allá del minimalismo constructivo, del aspecto silencioso de sus obras y de su interés por las nuevas tecnologías, a Pablo Armesto le interesa también la comunicación y la integración de su obra en el espacio público.

'Más que luz"

Sombras, textura, ritmo, trama, líneas, composiciór gesto, materia, esencia, reflexión,...

Reflexión..

Pureza, energía, presencia sueños, verdad, ilusión, amor, poesía, arte...

Pablo Armesto

Blanc de Blancs, 2016 estuco, pan de oro y fibra óptica 180 x 180 cm

Grafías II, 2018 madera estucada y barniz 150 x 150 x 9 cm

Lenticular aérea, 2018

DMF lacado, fibra óptica y fuente de alimentación led
60 x 60 x 20 cm

Light Rain, 2018

DMF estucado, fibra óptica y fuente de alimentación led 100 x 100 x 9 cm

Thunder Storm, 2017

DMF estucado, fibra óptica y fuente de alimentación led

100 x 100 x 9 cm

17

16

Grafías I, 2018 madera estucada y barniz 150 x 150 x 9 cm

Blanc de noir, 2016 estuco, cable de acero, fibra óptica y fuente de alimentación led 180 x 180 x 12 cm

Estelar 9.50 C, 2018 acero inoxidable, DMF lacado con barniz, fibra óptica y fuente de alimentación led 145 x 36 x 44 cm

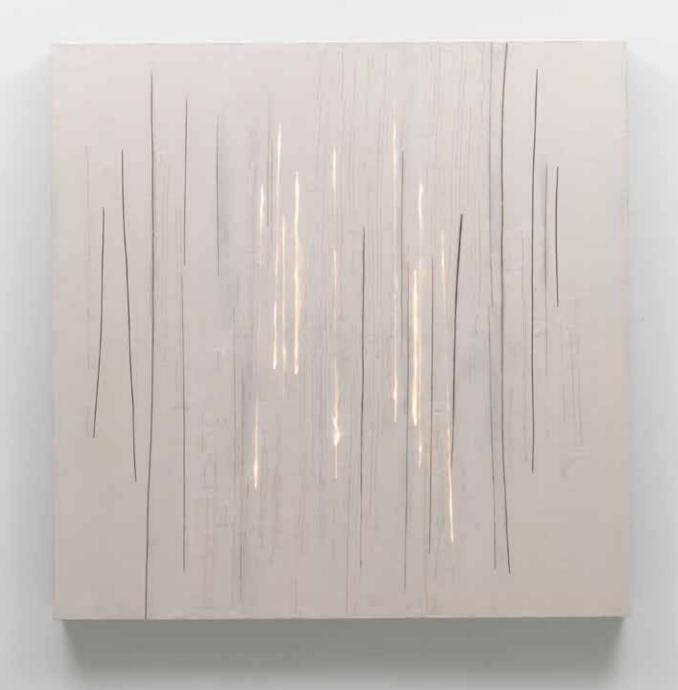

GL 70/3/53, 2016 acero inoxidable, DMF lacado con barniz, fibra óptica y fuente de alimentación led $70 \times 70 \times 9 \text{ cm}$

Estrella 127, 2016

DMF lacado con barniz, fibra óptica y fuente de alimentación led

70 x 70 x 9 cm

acero inoxidable, DMF lacado con barniz, fibra óptica y fuente de alimentación led 145 x 36 x 44 cm

Luz y Sombra, 2018 acero inoxidable, DMF lacado con barniz, fibra óptica y fuente de alimentación led 40 x 41 x 9 cm

Light Storming, 2017

DMF estucado, fibra óptica y fuente de alimentación led

77 x 77 x 14 cm

Pablo Armesto

Schaffhausen. Suiza, 1970

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección)

Benicassim, Castellón

2018	"Mas que luz" Galería Marlborough Barcelona
2017	"Lumier" Galeríe Azur. Spá, Bélgica
	"Eureka" FMCEUP Gijón, Asturias
2016	"Luz sobre blanco" Galería Marlborough, Madrid
	"Entreluces" Galería Ármaga. León
	"Con luz propia" Centro de exposiciones "As Quintas",
	La Caridad, Asturias
2014	"Nubes y Claros" Galería Gema Llamazares, Gijón. Asturias
2013	"Material / Inmaterial" Galería Marlborough, Madrid
2012	"Blanca Luz" Galería Marlborough, Barcelona
	"en blanco" Galería Lola Orato, Oviedo
2011	"Luz Blanca" Galería Marlborough Madrid
2010	"Líneas de luz" Instituto Jovellanos. Gijón
2009	"Dentro, la lluvia" Museo Barjola, Gijón
2007	"Entrelíneas" Museo Antón. Candás
	"Paso a paso" Intervención en los Jardines del Príncipe en
	Covadonga, Asturias
	"Nel Camín" Cajastur, Itinerante: Mieres, Avilés y Gijón
2005	"Sueños de papel" Intervención de Arte Publico en la playa de

2004	"Luz interior" Galeria Espacio Líquido. Gijón
	"Punto de encuentro" Sala Astragal. Gijón
2001	"Los Umbrales del tiempo" Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
	"Los Umbrales de la existencia" C. C. de Avilés
	"EUREKA" Pieza/electrónica, Phonotica 2000. Gijón
	"De azul a verde" 22 cero cero. Gijón
2000	"Punto de Ruptura" Ateneo de La Calzada. Gijón
	"Punto de Partida", Casa de cultura de Pola de Lena, Asturias

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

2018	"Art Geneve" Galería Marlborough Madrid. Ginebra, Suiza "30+3" Aurora Vigil-Escalera. Gijón, Asturias
	ARCO 2018. Marlborough Gallery NY, Madrid
2017	XX Certamen de pintura de Villaviciosa. Convento de
2017	Valdedios, Villaviciosa
	Arte Oviedo. Galería Aurora Vigil-Escalera. Plaza Trascorrales. Oviedo
	XI.VIII Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias
	Estampa. Galería Aurora Vigil-escalera. Gijón
	Art Marbella. Galería Aurora Vigil-escalera. Gijón
	El Pentágono del arte. Sala de exposiciones del Principado de Asturias.
	Feria de Muestras de Gijón
	"Varios autores, Classic and Contemporary Art". Galeria Marlborough,
	Barcelona
	"1924-2016 FIDMA Historia Gráfica". Palacio Revillagigedo. Gijón
	"Ayer y hoy. El laberinto del tiempo". Galería Marlborough, Madrid
	ARCO 2017. Marlborough Gallery NY, Madrid
	Art Genéve, Galería Marlborough Madrid. Ginebra, Suiza
2016	"30+2" Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón
	"IMPRIMO 3" Universidad de Oviedo, Oviedo
	Certamen Nacional de Arte de Luarca 2016. Itinerante, Asturias
	"En silencio" Galeria Aurora Vigil-Escalera. Gijón
	"Olor de viña de Alella" Can Manyé. Espai d'Art i Creació. Barcelona
	"De luces mixtas" Galeria Marlborough. Barcelona
	"Summershow" Galeria Marlborough. Madrid
	ARCO 2016. Marlborough Gallery NY, Madrid
2015	"Arte por agua" Camín Real de la Mesa. Ecomuseo de Somiedo,
	Auditorio de Oviedo
	XV Certamen de pintura Casa Consuelo.Otur, Asturias
	25 Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias
	XVIII Certamén de pintura de Villaviciosa, Villaviciosa, Asturias
	"Groupshow" Galeria Marlborough. Barcelona
	"Feria Arte Oviedo" Plaza Trascorrales, Oviedo
	"Summershow" Galeria Marlborough. Madrid
2014	ARCO 2015. Marlborough Gallery NY, Madrid
2014	Feriarte. IV Feria de Galerías de Asturias. Oviedo
	"Imprimo" Diálogos con la obra gráfica. Universidad de Oviedo. Oviedo

	"Summershow" Galeria Marlborough. Madrid
	ARCO 2014. Marlborough Gallery NY,Madrid
2013	"Summershow" Galeria Marlborough. Madrid
	ARCO 2013. Marlborough Gallery, NY, Madrid
2012	"La Noche en Blanco" Galería Gema Llamazares, Gijón, Asturias
	Feriarte. II Feria de Galerías de Asturias. Oviedo
	"Summershow" Galeria Marlborough. Madrid
	ARCO 2012. Marlborough Gallery, NY, Madrid
2011	Feriarte. I Feria de Galerías de Asturias. Oviedo
	Arenas Movedizas. Cocinas de Laboral Ciudad de la Cultura. Gijón
	Festival Interceltico de Lorient, Francia
2010	Nartur. Museo Barjola, Gijón
	Estío. Galería Gema Llamazares, Gijón
	Migraciones Pictóricas. Sala de Exposiciones del Banco Herrero, Oviedo
2009	Des-conexiones. Universidad de Oviedo. Facultad de Historia del Arte, Oviedo
	Proyecto Cabina. Consejo de Juventud del Principado de Asturias. Gijón
	Banquete. Nodos y redes. "Secuencias 24" Karlshure. Alemania
	Banquete. Nodos y redes. Laboral centro de arte y creación
	industrial, Gijón
2008	Arte AlNorte. Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo. Gijón
2007	¿Qué Arte? Discursos sin fronteras. 400 Aniversario Universidad de
	Oviedo. Sala de exposiciones del Banco Herrer, Oviedo
	Identidad y memoria Festival interceltic de lorient. Francia
	Muestra Regional de Artes Plásticas. Principado de Asturias. Itinerante:
	Salamanca, Madrid y Bruselas (Bélgica)
2006	Certamen Nacional de Arte de Luarca 2005. Itinerante, Asturias
	"Parte de tí" OOH'06 Antiguo Instituto Jovellanos. Gijón
	Certamen Nacional de Arte de Luarca 2005. Itinerante por Asturias
	Certamen de esculturas flotantes Laguna de Duero. Valladolid
	Muestra Regional de Artes plásticas. Principado de Asturias. Itinerante:
	Avilés, Oviedo y Guadalajara
2005	Exposición "Ochobre, 34 artistes, 14 díes de revolución"
	Casa Duró, Mieres
	Exposición "Homenaxe al Texu La Collá" Sala Cultural Cajastur
	Monte de Piedad. Gijón
2004	Exposición "Centenario del Ateneo de La Calzada". La Calzada. Gijón
	Exposición "Homenaxe al Texu La Collá II". Casa de cultura de
	Pola de Siero
2003	Intervención "Periferias II", "Acción con globos" Ronda de La
	Calzada. Gijón
2002	Intervención "Periferias I", "La Calzada descalza" Ronda de
	La Calzada. Gijón
2001	Exposición "Arte y derechos humanos 2001 Amnistia Internacional" A. I.
	Jovellanos, Gijón
2000	"Bla, bla, bla" Conseyu de la mocedá de Gijón
	"Art Ping" Campus del Milán. Universidad de Oviedo

PREMIOS Y BECAS

2014	X Certámen Nacional de Pintura "Casimiro Baragaña" 2º Premio
2012	Diploma XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca
2009	Beca Barjola de escultura. Museo Barjola, Capilla de la Trinidad. Gijón
2008	Museo Antón. Beca de escultura. "El Cabañu". Candás
2007	Laboral beca producción "extensiones, anclajes". Covadonga, Asturias
	Diploma: XXXVII Certamen Nacional de Arte de Luarca
	Beca para la producción de obra artística FMC. OOH, Gijón
2006	1º Premio del concurso nacional de carteles "AlNorte 2006 Semana
	Nacional de arte"
	Beca FIB-Art'05 "Sueños de papel" Intervención de Arte Publico.
	Benicassim. Castellón
	Diploma: XXXVI Certamen Nacional de Arte de Luarca
	Muestra Regional de Artes plásticas. Principado de Asturias
2005	Mención de honor de certamen de esculturas flotantes Laguna de Duero.
	Valladolid
2004	Beca AlNorte 2005. Galería Espacio Líquido, Gijón
2001	Beca para la producción de obra artística FMC. Gijón
	Diploma II Certamen Nacional de Artes Plásticas "Miradas". Alicante
1999	Beca para la Instalación de Arte Público A:Mar "La Mar y los Sueños"
	FMC. Gijón
	Beca para la Instalación de Arte Público A:Peninsula "La Nasa, el Cebo y
	Cimadevilla" FMC, Gijón
1998	Mención especial en concurso de pintura "Arte Joven Asturias". El Corte
	Inglés, Oviedo

XLVIII Primer Premio Certamen Nacional de Pintura de Luarca Mención de honor XX Certamen de pintura de Villaviciosa

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES

Jardines del Príncipe. Real Sitio de Covadonga. Cangas de Onís
Parque de Esculturas de Candás. Paseo de San Antonio, Candás
Museo Evaristo Valle. Gijón
Consejería de Cultura del Principado de Asturias
Colección Bodegas Otazu. Navarra
Colección Cajastur
Colección Ayuntamiento de Valdés
El Corte Inglés
Colección "OlorVISUAL" Barcelona
Colección Filomena Soarez
Otras colecciones privadas

Marlborough

NEW YORK /

MARLBOROUGH GALLERY, INC.

40 West 57th Street New York, NY 10019 Telephone 212.541.4900 Fax 212.541.4948 www.marlboroughgallery.com mny@marlboroughgallery.com

MARLBOROUGH GRAPHICS

40 West 57th Street New York, NY 10019 Telephone 212.541.4900 Fax 212.541.4948 graphics@marlboroughgallery.com

MARLBOROUGH CONTEMPORARY

545 West 25th Street New York, NY 10001 Telephone 212.463.8634 Fax 212.463.9658 www.marlboroughcontemporary.com info@marlboroughcontemporary.com

LONDON /

MARLBOROUGH FINE ART LTD.

6 Albemarle Street London W1S 4BY Telephone 44.20.7629.5161 Fax 44.20.7629.6338 www.marlboroughfineart.com mfa@marlboroughfineart.com

MARLBOROUGH GRAPHICS

6 Albemarle Street London W1S 4BY Telephone 44.20.7629.5161 Fax 44.20.7495.0641 graphics@marlboroughfineart.com

MARLBOROUGH CONTEMPORARY

6 Albemarle Street, London, WIS 4BY Telephone 44.20.7629.5161 www.marlboroughcontemporary.com info@marlboroughcontemporary.com

Obras a la venta de: Impresionistas y Postimpresionistas; Maestros europeos del siglo XX; Expresionistas alemanes; artistas americanos de la posguerra

MAQUETACIÓN / Jara Herranz Fernández
COORDINACIÓN CATÁLOGO / Pablo Armesto, Mercedes Ros

FOTOGRAFÍA / Marcos Morilla

FOTOGRAFÍA PERSONAL / Muel de Dios

PORTADA / Sol estelar, 2017 (detalle)

IMPRESIÓN / Gráficas Castuera

ISBN: 978-84-947788-6-5 Depósito Legal: M-4397-2018

MADRID /

GALERÍA MARLBOROUGH, S.A.

Orfila, 5 28010 Madrid Telephone 34.91.319.1414 Fax 34.91.308.4345 www.galeriamarlborough.com info@galeriamarlborough.com

BARCELONA /

MARLBOROUGH BARCELONA

Enric Granados, 68 08008 Barcelona Telephone 34.93.467.44.54 Fax 34.93.467.44.51 www.galeriamarlborough.com infobarcelona@galeriamarlborough.com

SANTIAGO DE CHILE /

GALERÍA A.M.S. MARLBOROUGH

Avenida Nueva Costanera 3723 Vitacura, Santiago, Chile Telephone 56.2.799.3180 Fax 56.2.799.3181

Marlborough Barcelona

PABLO ARMESTO

Más que luz

15 de febrero - 24 de marzo de 2018