JUAN SILIÓ
GALERÍA

ARCOmadrid

STAND 9A24

nora aurrekoetxea etxebarria
Irene de Andrés
FOD
Philipp Fröhlich
Núria Fuster
irene grau
Carlos Irijalba
Juan López
Antonio Mesones
Nuno Nunes-Ferreira
Belén Rodríguez
Miguel Ángel Tornero

J S

nora aurrekoetxea etxebarria

Muchas de las esculturas de Nora parten de elementos domésticos como colchones, biombos, cortinas, toallas o espacios arquitectónicos como pasillos o escaleras, que le permiten explorar los movimientos y relaciones que estos objetos o espacios demandan. ¿Cómo afectan la forma y el lenguaje a la emoción?, ¿cuántos y qué tipo de cuerpos excluye y/o invitan la forma? Este aspecto relacional entre el espacio y la postura efímera que el cuerpo se ve obligado a adoptar ante el mobiliario profundiza en su reflexión sobre el (des)equilibrio entre ornamento y función.

Las obras presentadas son el resultado de una experimentación con las propiedades matéricas y formales de las camas de aire, reflexionando sobre lo temporal del objeto doméstico y la coreografía que implica su uso. Esta coreografía se extiende a los cuerpos que interactúan con el objeto, referenciando la forma efímera que el cuerpo asume en relación con el mobiliario que lo acoge.

Los colchones, enrollados para adaptarse a una estructura de soporte de madera que contenga su forma, están moldeados para presentar su superficie interior como una forma y un espacio: entre el colchón y en cuerpo que yace sobre el; plegándose y desplegándose, el aire entrando y saliendo.

Estas obras fueron presentadas por primera vez en la exposición individual de la artista en PA////KT Ámsterdam y la continuación de este trabajo puede verse actualmente en la galería de Madrid en la exposición “misty floors wet skies”. Todas ellas pertenece al trabajo desarrollado durante su estancia como artista artista residente en Rijksakademie van beeldende kunsten en Amsterdam.

DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Nora Aurrekoetxea Etxebarria

Silver

2024 Aluminio
98 x 75 x 22 cm

JUAN SILIŌ
GALERÍA

Nora Aurrekoetxea Etxebarria

SWAN

2024 Yeso y metal
90 x 104 x 60 cm

nora aurrekoetxea etxebarria

Nacida en Bilbao en 1989, licenciada en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en 2013. Actualmente es artista residente en Rijksakademie van beeldende kunsten en Ámsterdam.

Desarrolló su práctica junto con la artista Laura Ruiz (2012-2017), periodo en el que también cofundó y codirigió OKELA (2014-2017), un artist run space ubicado en Bilbao que propone un diálogo formal y discursivo entre artistas de diferentes generaciones del País Vasco.

En 2017 recibió la Beca de la Fundación Botín con la que se traslada a Londres (2017) para realizar un Máster en Escultura en el Royal Collage of Art (2017-2019), donde también reconecta con sus estudios de Sexología (In.Ci.Sex Madrid). Dirige entonces la base de su práctica artística a explorar nuevos lenguajes formales como el texto y la performance, combinados con la escultura y la instalación.

Ha sido artista residente en Cité Internationale des Arts (París), Solomon R. Guggenheim (Nueva York), BilbaoArte (Bilbao) y en Paradise Air (Tokio). Ha recibido la Beca de Producción Artística del Gobierno Vasco, la Beca de la Fundación Botín, het cultuurs, AC/E Accion Cultural España y Stichting Elise Mathilde Fonds. Ha recibido premios como ARCO Madrid, IX Premio Internacional de Arte MGF, premio Gure Artea y Generaciones 2022.

Ha realizado muestras individuales en galerías como Intersticio (Londres) y Juan Silió (Madrid) y en espacios independientes como RacoonProjects (Barcelona) y PA//// KT (Amsterdam). Ha participado en numerosas colectivas en galerías como Travesía Cuatro (Guadalajara, México), Hauser & Wirth (Menorca), Pedro Cera (Lisboa), L21(Mallorca) y en instituciones como Fundación Fiminco (París), el Centro Botín (Santander), Ca2m (Madrid 2020), SUPER preview (Londres), HAUS WIEN (Viena), Mutter (Amsterdam), Omstand (Arnhem), Tabakalera (Donostia), La Casa Encendida (Madrid), Museo Guggenheim (Bilbao 2022) y en la Fundación Oteiza (Alzuza 2022), Blue Project (Barcelona).

Su obra forma parte de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, Fundación Mª José Jove, Fundación ARCO, DKV, museo CA2M, Fundación Botín y Fundación MonteMadrid, entre otras.

J S

ENG

Many of Nora's sculptures are based on domestic elements such as mattresses, screens, curtains, towels or architectural spaces such as corridors or staircases, which allow her to explore the movements and relationships that these objects or spaces demand. How do form and language affect emotion, how many and what kind of bodies does form exclude and/or invite? This relational aspect between space and the ephemeral posture that the body is forced to adopt in front of the furniture deepens his reflection on the (im)balance between ornament and function.

The works presented are the result of an experimentation with the material and formal properties of air beds, reflecting on the temporality of the domestic object and the choreography implied by its use. This choreography extends to the bodies that interact with the object, referencing the ephemeral form that the body assumes in relation to the furniture that
houses it.

The mattresses, rolled up to fit a wooden support structure that contains their shape, are moulded to present their inner surface as a form and a space: between the mattress and the body lying on it; folding and unfolding, the air moving in and out.

These works were first presented in the artist's solo exhibition at PA////KT Amsterdam and the continuation of this work can currently be seen at the gallery in Madrid in the exhibition 'misty floors wet skies'. All of them belong to the work developed during her stay as artist-in-residence at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Born in Bilbao in 1989, she graduated in Fine Arts at the University of the Basque Country in 2013. She is currently artist in residence at Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.Developed her practice together with the artist Laura Ruiz (2012-2017), period in which she also co-founded and co-directed OKELA (2014-2017), an artist run space located in Bilbao that proposes a formal and discursive dialogue between artists of different generations from the Basque Country.

In 2017 she received a grant from the Botín Foundation with which she moved to London (2017) to do a Masters in Sculpture at the Royal College of Art (2017-2019), where she also reconnected with her studies in Sexology (In.Ci.Sex Madrid). She then directs the basis of her artistic practice to explore new formal languages such as text and performance, combined with sculpture and installation.

She has been artist-in-residence at Cité Internationale des Arts (Paris), Solomon R. Guggenheim (New York), BilbaoArte (Bilbao) and Paradise Air (Tokyo). He has received the Basque Government's Grant for Artistic Production, the Botín Foundation Grant, het cultuurs, AC/E Accion Cultural España and Stichting Elise Mathilde Fonds.

She has received awards such as ARCO Madrid, IX Premio Internacional de Arte MGF, Gure Artea prize and Generaciones 2022. She has had solo exhibitions in galleries such as Intersticio (London) and Juan Silió (Madrid) and in independent spaces such as RacoonProjects (Barcelona) and PA////KT (Amsterdam). She has participated in numerous group exhibitions in galleries such as Travesía Cuatro (Guadalajara, Mexico), Hauser & Wirth (Menorca), Pedro Cera (Lisbon), L21 (Mallorca) and in institutions such as Fiminco Foundation (Paris), Centro Botín (Santander), Ca2m (Madrid 2020), SUPER preview (London), HAUS WIEN (Vienna), Mutter (Amsterdam), Omstand (Arnhem), Tabakalera (Donostia), La Casa Encendida (Madrid), Museo Guggenheim (Bilbao 2022) and at the Fundación Oteiza (Alzuza 2022), Blue Project (Barcelona).

Her work is part of the collections of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, Fundación Mª José Jove, Fundación ARCO, DKV, Museo CA2M, Fundación Botín and Fundación MonteMadrid, among others.

nora aurrekoetxea etxebarria

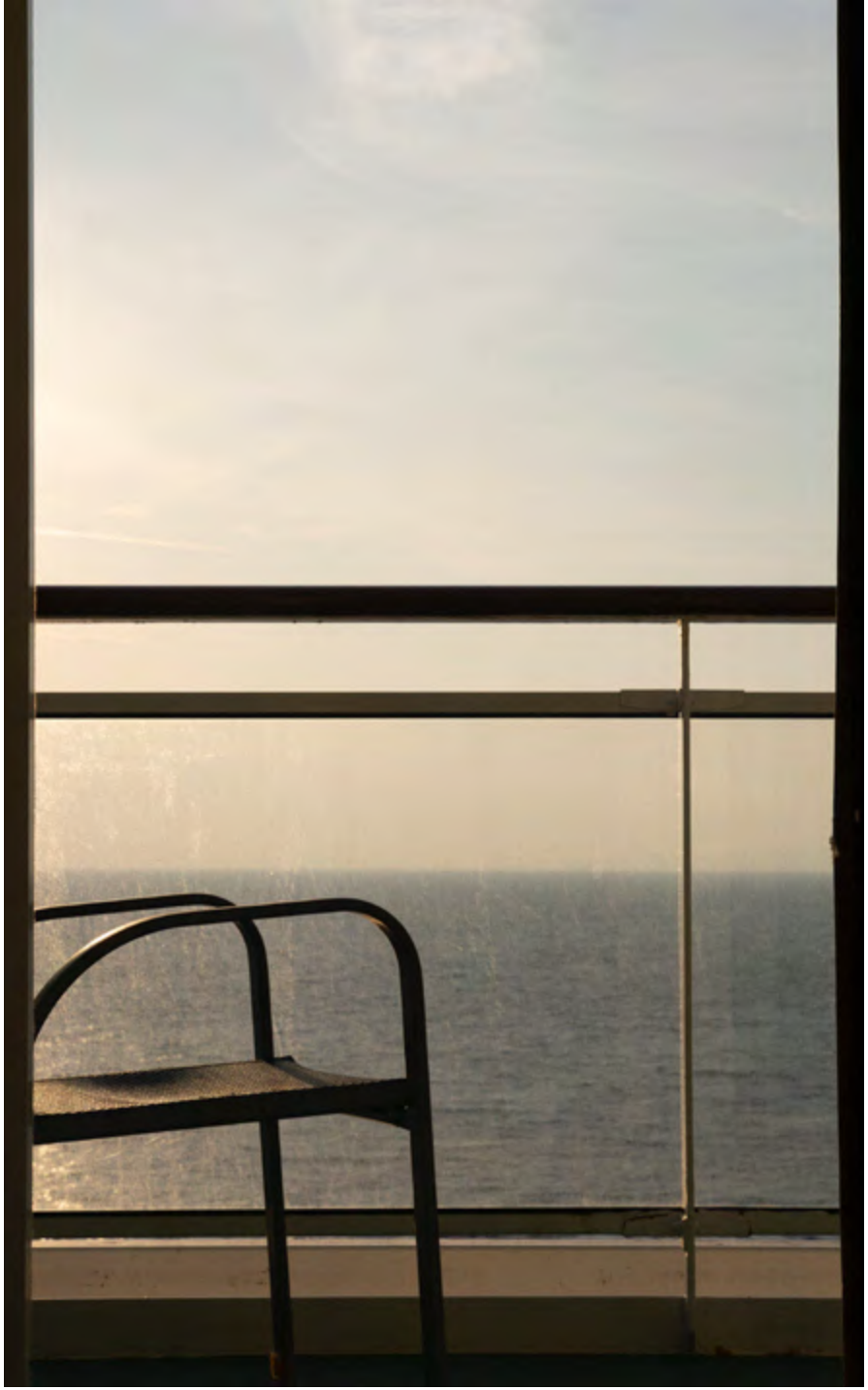
J S

IRENE DE ANDRÉS

El trabajo de Irene de Andrés centra su interés en la evolución del concepto de ocio, con especial atención al uso del mar para este propósito. En 2019 comienza una investigación partiendo de los cruceros que se realizaban las primeras décadas del siglo XX en el Mediterráneo, y especialmente la utilización del ocio de las dictaduras de dicho periodo, como premio y control de la clase obrera.

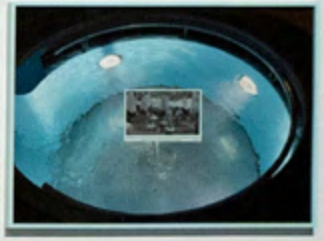
De este proyecto surgen un compendio de obras entre ellas “Tomar las aguas”, una serie de dípticos que superponen fotografías de cruceros actuales con fotograbados de postales antiguas, generando una relación de tiempos y arquitecturas. El conjunto de tres dípticos se complementa con el video “Dopo la pausa” grabado durante los 7 días de travesía de un crucero actual por el Mediterráneo, donde se mezclan tópicos folclóricos y las ruinas del entretenimiento del Imperio Romano se reflejan en los teatros y termas del propio barco.

Este proyecto se presenta en forma de viaje a través del tiempo y por distintas aguas, conectando diversos hechos históricos, haciéndonos reflexionar sobre el modelo de consumo turístico y el propio significado del viaje.

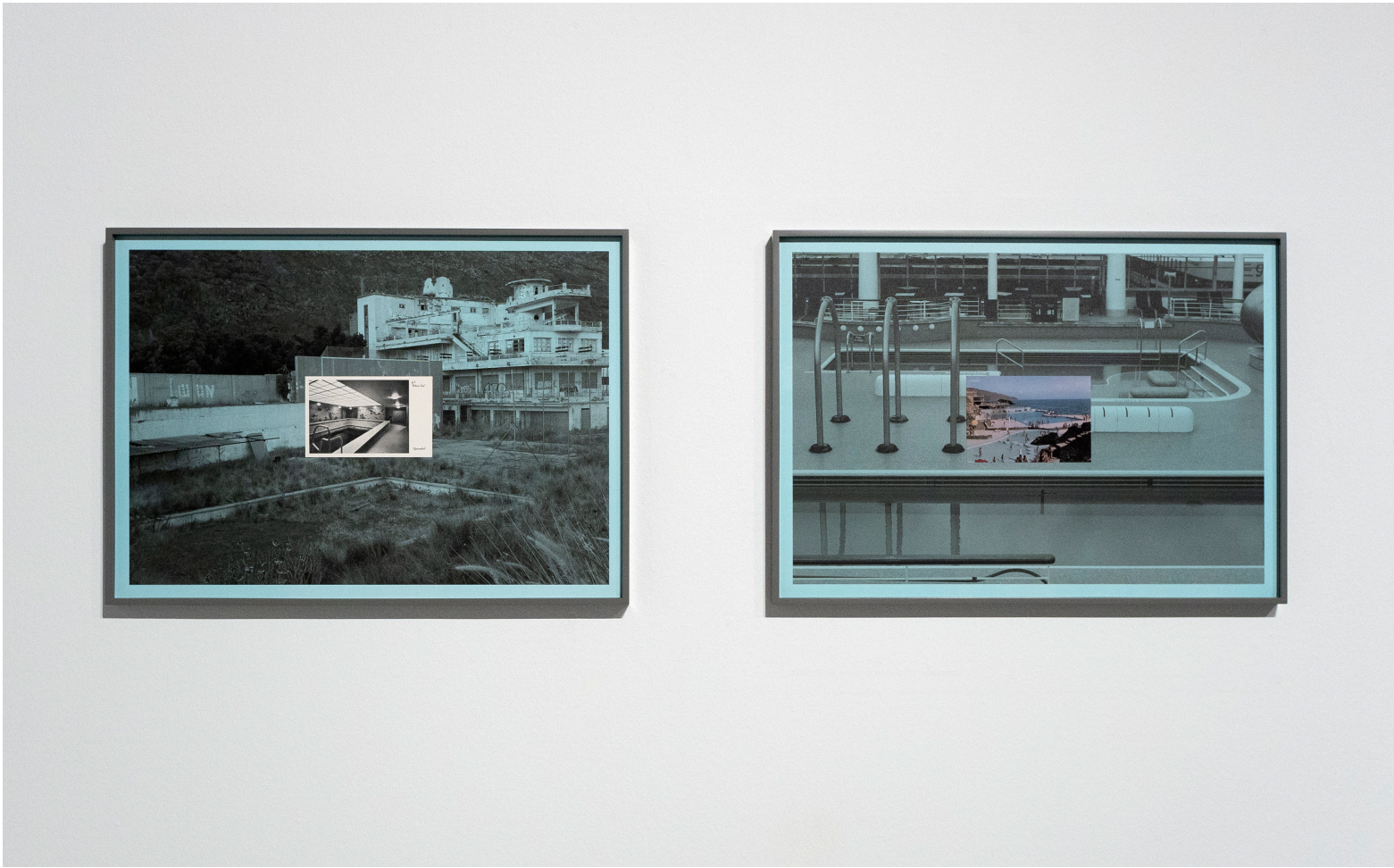


VER TRÁILER

DOSIER COMPLETO



JUAN SILIÓ
GALERÍA



Irene de Andrés

Las islas afortunadas

2024 *Díptico. impresión digital en tintas pigmentadas con grabado en relieve sobre papel Somerset Enhanced 225 g/m², fotograbado sobre papel*
46 x 64 cm
Edición - 1/3 (Edición total: 3+1pa)

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Irene de Andrés

Dopo la pausa

2024 Instalación: 3 dípticos + video
Dimensiones variables

IRENE DE ANDRÉS

La obra de Irene de Andrés tiene como interés principal la evolución del concepto de ocio y del propio significado del viaje a lo largo de la historia, desde los primeros colonos hasta los tour operators. De Andrés presta especial atención al siglo XVIII, momento en que el mar se convierte en el nuevo objeto de deseo y comienza a gestarse el viaje turístico moderno. Tiempo después, algunos gobiernos aceptarían las demandas del derecho a vacaciones pagadas para la clase trabajadora. Es en respuesta a estos fenómenos que se desarrollan arquitecturas e infraestructuras específicas como balnearios y cruceros, escenarios clave para la artista que, a través de piezas fílmicas, escultóricas u obra gráfica, conforma viajes a través del tiempo y por distintas aguas, conectando diversos hechos históricos que nos hacen reflexionar sobre el modelo de consumo turístico, el concepto de viaje y nuestra relación con aquello que llamamos paisaje.

Irene de Andrés se graduó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (2009), donde también cursó el Máster de investigación y producción artística (2010) y actualmente cursa el Programa de Doctorado en Bellas Artes (2024-2025). Ha sido artista residente de la Escuela FLORA Ars+Natura de Bogotá (Programa de residencias artísticas AC/E 2016), del programa The Harbor de Beta Local en San Juan de Puerto Rico (2017), del Centro de Residencias Matadero Madrid para Artistas Visuales (2019) y de la Academia de España en Roma (2021), entre otras.

Entre las becas y premios que ha recibido destaca la Beca Leonardo de la Fundación BBVA (2024-2026), el Premio Adquisición de la Feria Estampa (2022), las Ayudas a la Producción del Gobierno de España (2022), la Convocatoria de Producción para artistas Blue Project Foundation (2022), las Ayudas a la Creación Audiovisual DKV-Es Baluard (2018), el Premi Ciutat de Palma (2015) y el premio Generaciones de la Fundación Montemadrid (2013).

El trabajo de De Andrés ha podido verse en diversas muestras en centros e instituciones como el Centro Párraga de Murcia, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, el TEA - Tenerife Espacio de las Artes, el Centro Cultural de España en Montevideo, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el Espai 13 de la Fundación Joan Miró de Barcelona, en la Trienal de Frestas de Sorocaba (Brasil), en Es Baluard - Museo de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca, en IFA Galerie de Berlín o en el MuHKA - Museo de Arte Contemporáneo de Amberes.

ENG

Irene de Andrés' work focuses her interest on the evolution of the concept of leisure, with special attention to the use of the sea for this purpose. In 2019 she began an investigation based on the cruises that took place in the first decades of the 20th century in the Mediterranean, and especially the use of leisure in the dictatorships of that period, as a reward and control of the working class. This project gives rise to a compendium of works, including 'Tomar las aguas', a series of diptychs that superimpose photographs of current cruise ships with photoengravings of old postcards, generating a relationship of times and architectures. The set of three diptychs is complemented by the video 'Dopo la pausa' recorded during the 7-day voyage of a modern-day Mediterranean cruise, where folkloric topics are mixed and the ruins of the entertainment of the Roman Empire are reflected in the theatres and baths of the ship itself.
This project is presented in the form of a journey through time and through different waters, connecting different historical events, making us reflect on the model of tourist consumption and the meaning of travel itself.

The main interest of Irene de Andrés' work is the evolution of the concept of leisure and the very meaning of travel throughout history, from the first settlers to tour operators. De Andrés pays special attention to the 18th century, when the sea became the new object of desire and modern tourist travel began to take shape. Later, some governments would accept demands for the right to paid holidays for the working class. It is in response to these phenomena that specific architectures and infrastructures such as seaside resorts and cruise ships are developed, key scenarios for the artist who, through filmic and sculptural pieces and graphic work, shapes journeys through time and through different waters, connecting different historical events that make us reflect on the model of tourist consumption, the concept of travel and our relationship with what we call landscape.

Irene de Andrés graduated from the School of Fine Arts at the Complutense University of Madrid (2009), where she also completed the Master's in Artistic Research and Production (2010) and is currently pursuing the PhD Program in Fine Arts (2024-2025). She has been an artist-in-residence at FLORA Ars+Natura School in Bogotá (AC/E Artistic Residency Program, 2016), The Harbor program by Beta Local in San Juan, Puerto Rico (2017), the Matadero Madrid Visual Artists Residency Program (2019), and the Royal Academy of Spain in Rome (2021), among others.

Among the grants and awards she has received are the Leonardo Grant from the BBVA Foundation (2024-2026), the Acquisition Award at the Estampa Art Fair (2022), Production Grants from the Government of Spain (2022), the Production Call for Artists by Blue Project Foundation (2022), the DKV-Es Baluard Audiovisual Creation Grants (2018), the Premi Ciutat de Palma (2015), and the Generaciones Award from the Montemadrid Foundation (2013).

De Andrés' work has been featured in exhibitions at various centers and institutions, including Centro Párraga in Murcia, the Museum of Memory and Human Rights in Santiago, Chile, TEA - Tenerife Espacio de las Artes, the Cultural Center of Spain in Montevideo, the Patio Herreriano Museum in Valladolid, Espai 13 of the Joan Miró Foundation in Barcelona, the Frestas Triennial in Sorocaba (Brazil), Es Baluard - Museum of Modern and Contemporary Art in Palma de Mallorca, IFA Galerie in Berlin, and MuHKA - Museum of Contemporary Art in Antwerp.

Irene de Andrés

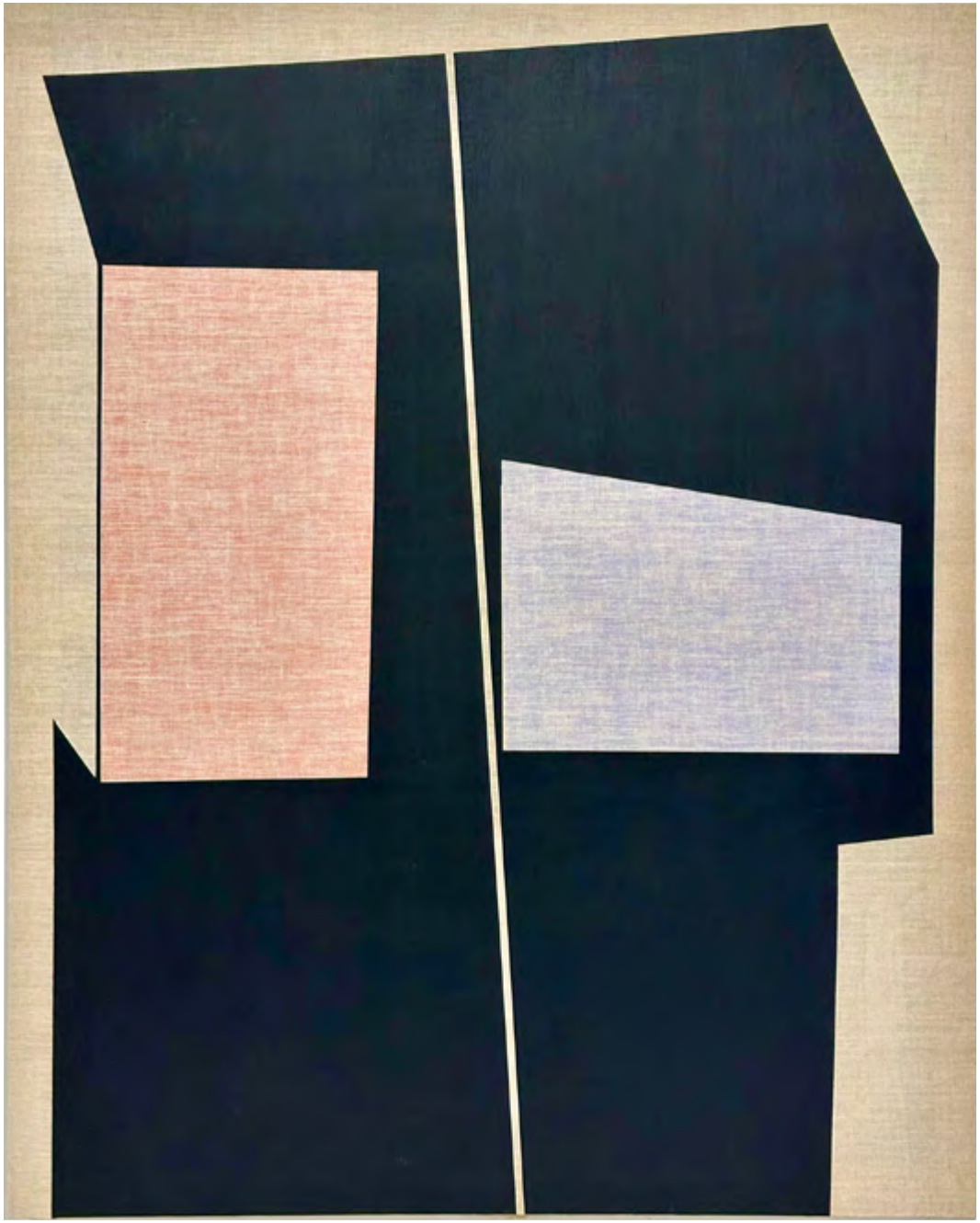
J S

FOD

La obra de FOD es un viaje circular desde la pintura a la escultura, pasando por la arquitectura; un constante viaje de ida y vuelta en el que las construcciones más elementales son vistas como un refugio natural e instintivo, y en el que el color es un cuento lúdico y abstracto. De hecho, se presenta como un elemento integrador e igualador entre todos los materiales, que no sólo otorga la misma importancia a cada elemento constructivo, sino que le otorga a cada uno de ellos su espacio y presencia propia, igualando su naturaleza. Quienes se cobijan en ellas se convierten en parte del aglomerado de materia y luz, pasando a formar parte de la misma estructura que les protege.

Ya sea en pintura o escultura, FOD desarrolla series en las que un solo color marca la guía: negro, rojo, amarillo o verde y en los que, el lienzo crudo se deja ver y se incorpora a la composición como un material tan noble como la propia pintura. Conjuga estructuras elementales, compuestas mediante bloques de color, que se reflejan como espacios geométricos abiertos, Aplicando de nuevo su sistema de iguales entre los materiales, en lo que lo importante es la construcción final.

En su nuevo trabajo, realizado como artista en residencia en la Academia de España en Roma, incorpora la transparencia como un elemento de juego. Bloques de color que se aplican desde la parte trasera del lienzo y se incorporan como parte activa de la obra. Así, las ventanas o huecos que aparecen en las formas, cada vez más sencillas y geométricas, crean un velo de color que parece transparente. Una alusión constante a la casa y a la estructura/refugio en la que sigue jugando con los planos para crear falsas perspectivas y falsos pliegues que aparecen de formas geométricas.



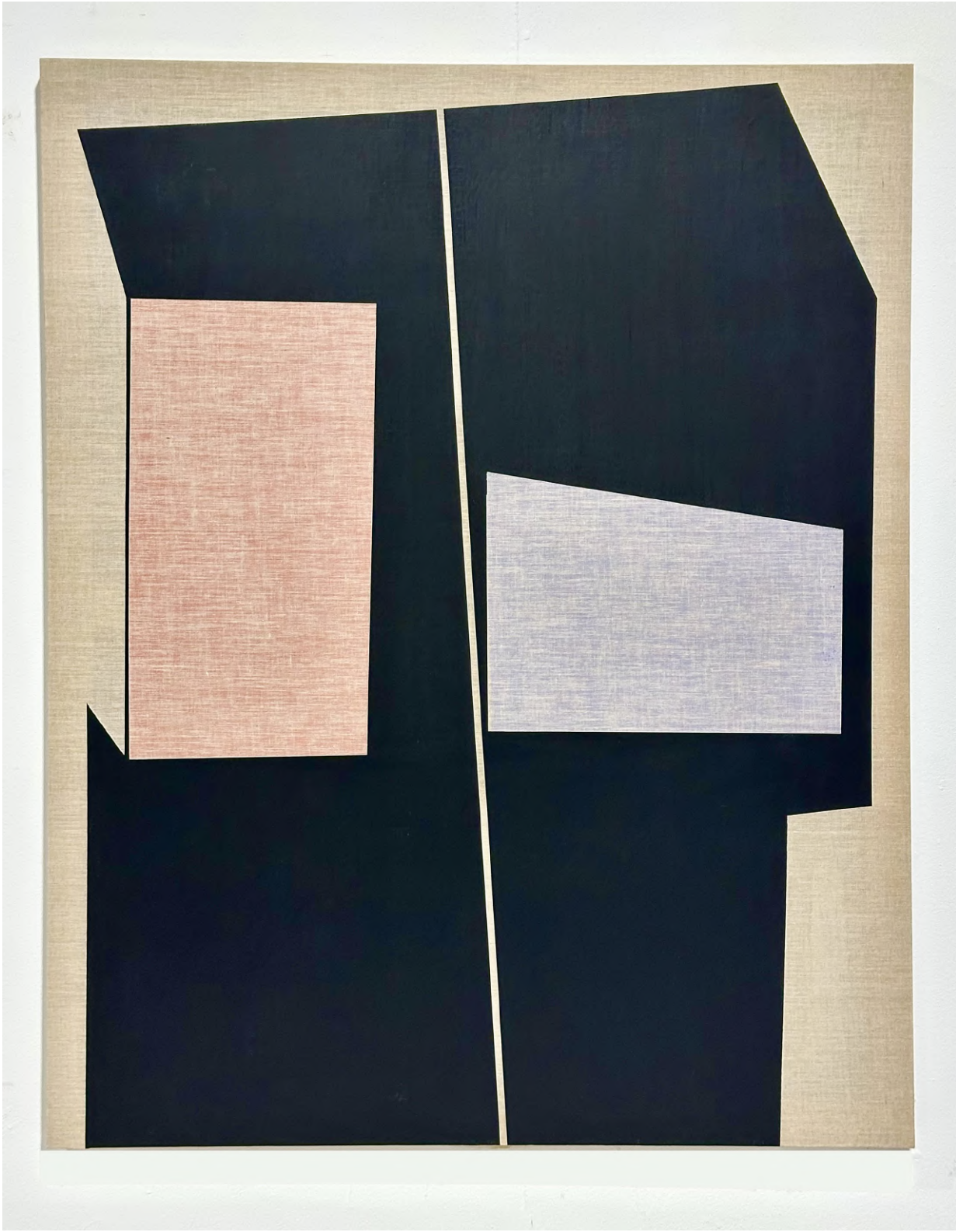
DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

FOD

Sin Título

2025 acrílico sobre lino
150 x 120 cm



JUAN SILIÓ
GALERÍA

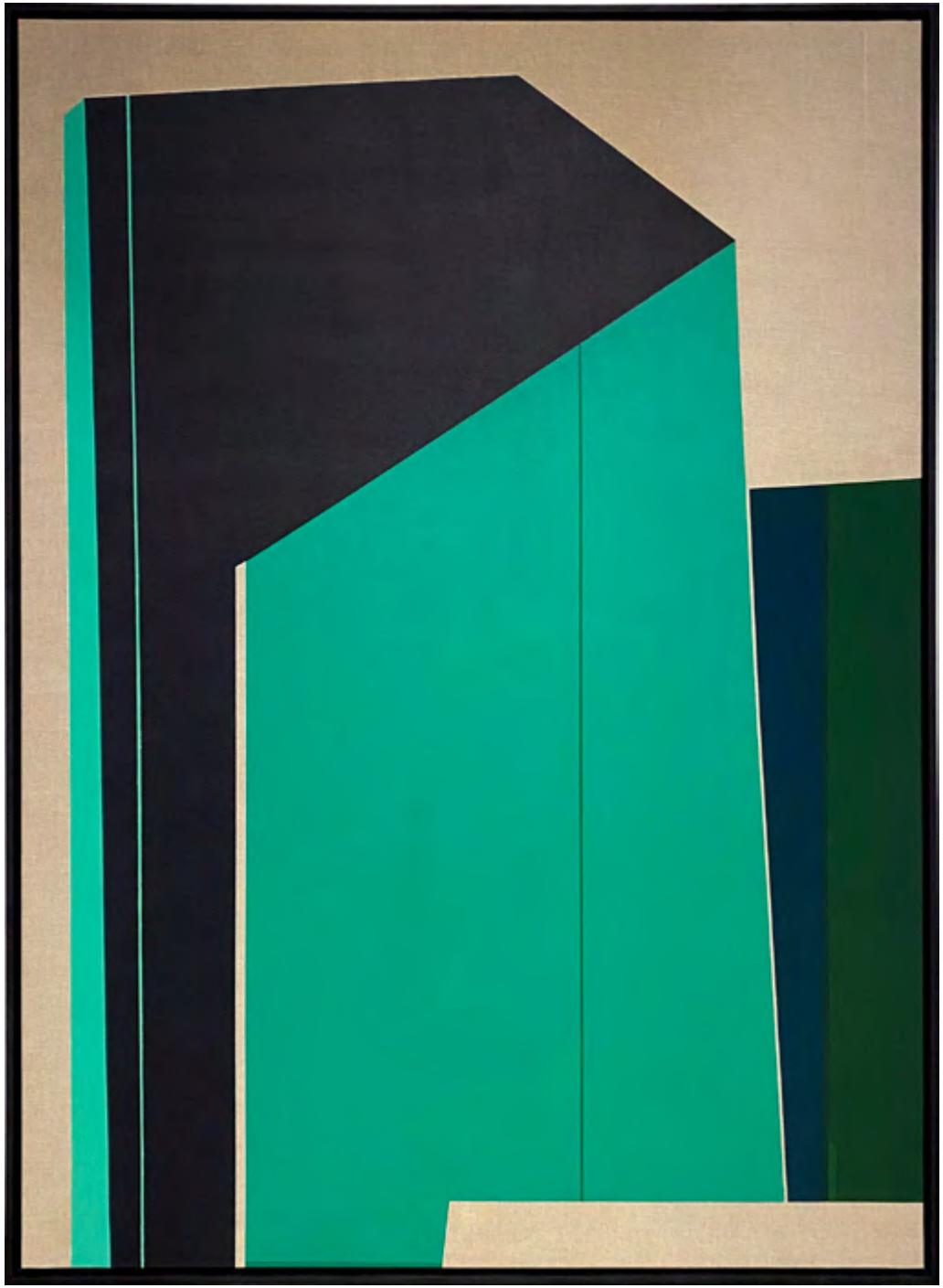
FOD
ROM110

2025 Acrílico sobre papel Arches 300g.
41 x 31 cm

J S

FOD

FOD (Francisco Olivares Díaz) nació en Puerto Lumbreras en 1973, actualmente es artista residente en la Academia de España en Roma. Ha realizado varias instalaciones como: “Nave invertida” en Tabacalera Madrid con motivo de la exposición “Tentativas para agotar un espacio”, “Zona de obras-Chabolas de lujo” en Cartagena, “Refugio para un paseante” en la Fundación Cerezales de León o la obra expuesta junto a la Catedral de Murcia, titulada “Estructura Nómada”. En noviembre de 2025 presentará una exposición individual en Centro Centro Madrid.



J S

ENG

FOD's work is a circular journey from painting to sculpture, passing through architecture; a constant round trip in which the most elementary constructions are seen as a natural and instinctive refuge, and in which colour is a playful and abstract tale. In fact, it is presented as an integrating and equalising element between all the materials, which not only gives the same importance to each constructive element, but also gives each of them their own space and presence, equalising their nature. Those who take shelter in them become part of the agglomerate of matter and light, becoming part of the same structure that protects them.

Whether in painting or sculpture, FOD develops series in which a single colour marks the guide: black, red, yellow or green, and in which the raw canvas is revealed and incorporated into the composition as a material as noble as the paint itself. He combines elementary structures, composed by blocks of colour, which are reflected as open geometric spaces, applying again his system of equals between the materials, in which the important thing is the final construction.

In his new work, produced as artist in residence at the Spanish Academy in Rome, he incorporates transparency as an element of play. Blocks of colour are applied from the back of the canvas and are incorporated as an active part of the work. Thus, the windows or gaps that appear in the increasingly simple and geometric forms create a veil of colour that appears transparent. A constant allusion to the house and the structure/shelter in which he continues to play with planes to create false perspectives and false folds that appear in geometric shapes.

FOD (Francisco Olivares Díaz) was born in Puerto Lumbreras in 1973 and is currently an artist in residence at the Spanish Academy in Rome. He has created several installations such as: 'Nave invertida' in Tabacalera Madrid on the occasion of the exhibition 'Tentativas para agotar un espacio', 'Zona de obras-Chabolas de lujo' in Cartagena, 'Refugio para un paseante' in the Fundación Cerezales de León or the work exhibited next to the Cathedral of Murcia, entitled 'Estructura Nómada'. In November 2025 he will present a solo exhibition at Centro Centro Madrid.

FOD

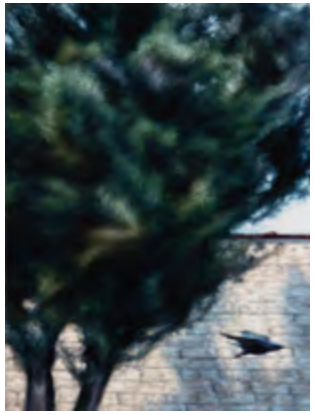
J S

PHILIPP FRÖHLICH

La esencia del trabajo artístico de Philipp Fröhlich es su devoción por la relevancia actual de la pintura como medio, tal y como se refleja en su rica historia. Textos, tanto poéticos como periodísticos, suelen ser el punto de partida de sus sugerentes cuadros, y Fröhlich desarrolla su práctica de asociaciones pictóricas en consecuencia, transformando palabras, frases y sonidos existentes en complejos y laberínticos dramas visuales. Fröhlich trabaja con frecuencia en series temáticas que investigan temas como la criminología o, más recientemente, los cuentos infantiles de todo el mundo.

En su trabajo el artista emplea el siguiente método: construye maquetas con las que explora posibles motivos vistos desde diversos puntos de vista y situaciones de iluminación. Tanto las fotografías que toma de los modelos como los propios modelos sirven de material de partida para sus interpretaciones pictóricas. Cuanto más seductores parecen los espacios visuales al principio, más se amplían como ámbitos multiperspectivos de experiencia visual. Es sobre todo la dramaturgia de la luz y el color de Fröhlich, así como su elección del encuadre, lo que articula la artificialidad de sus composiciones pintadas, produciendo rompecabezas visuales equilibrados entre la realidad y la realidad de la pintura. Fröhlich utiliza géneros y lenguajes de la historia del arte clásico con gran detalle y precisión, como una especie de cantera para sus representaciones de seres humanos, animales, arquitectura y paisajes.

Fröhlich se enfrenta a la pintura -cuya muerte y resurrección se han invocado repetidamenten como un mantra durante décadas- con la energía, el porte y la visión de un inconformista. Para él, los cuadros representan enigmas potenciales, así como interconexiones infinitas con el mundo como contrapartida y enigma perpetuo que puede redescubrirse una y otra vez. Combinando la maestría técnica con sus distintas interpretaciones de mundos de motivos estructuralmente engañosos, sus lienzos abordan temas universales con una complejidad contemporánea.



DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Philipp Fröhlich

One for Sorrow, Two for Joy I (354L)

2022 óleo sobre lienzo
110 x 80 cm (115 x 85 x 6 cm enmarcado)

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Philipp Fröhlich

Prone, Prostrate, Supine III (377L)

2024 óleo sobre lienzo
175 x 120 cm (180 x 125 x 6 cm enmarcado)

J S

PHILIPP FRÖHLICH

Philipp Fröhlich (Schweinfurt, Alemania, 1975) estudio escenografía con Karl Kneidl en la Düsseldorf Art Academy antes de cambiar el teatro por la pintura independiente en Madris, hace veinte años. Fröhlich lque vive y trabaja entre Bruselas y Madrid ha trabajado con galerías como Soledad Lorenzo y Juana de Aizpuru, donde ha expuesto regularmente. Actualmente prepara su próxima exposición en la Galería Juan Silió de Madrid en noviembre de 2025.

Su obra está representada en colecciones como Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía, Von der Heydt Museum, Wuppertal, Museo Patio Herreriano de Valladolid Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) o el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), entre otras.

J S

ENG

The essence of Philipp Fröhlich's artistic work is his devotion to the present-day relevance of painting as a medium, as is mirrored in its rich history. Texts of both poetic and journalistic nature often provide a point of departure for his suggestive tableaux, and he develops his practice of painterly associations accordingly, transforming existing words, sentences, and sounds into complex and labyrinthine visual dramas. Fröhlich frequently works in thematic series that investigate topics such as criminology or, most recently, children's fairy tales from all over the world.

The artist employs the following method: he constructs models with which he explores possible motifs seen from various points of view and lighting situations. Both the photographs that he takes of the models and the models themselves are then used a source material for his painted interpretations. The more seductive the visual spaces seem at the beginning, the more expansive they become as multiperspective realms of visual experience. It is particularly Fröhlich's dramaturgy of light and color as well as his choice of framing that articulate the artificiality of his painted compositions, producing visual puzzles that are balanced between reality and the reality of painting. Fröhlich uses genres and languages of classic art history with great detail and precisionas a sort of quarry for his depictions of humans, animals, architecture, and landscapes.

Fröhlich confronts painting—whose death and resurrection have been repeatedly invoked like a mantra for decades—with the energy, bearing, and vision of a maverick. For him, pictures represent potential riddles as well as infinite interconnections with the world as both a counterpart and perpetual enigma that can be rediscovered over and over. By combining technical mastery with his distinct interpretations of structurally deceptive worlds of motifs, his canvases address universal themes with a contemporary complexity.

Philipp Fröhlich (born 1975 in Schweinfurt, Germany) studied stage design under Karl Kneidl at the Düsseldorf Art Academy before changing from theater to independent painting twenty years ago. Fröhlich, who lives and works between Brussels and Madrid, has worked with galleries such as Soledad Lorenzo and Juana de Aizpuru, where he has exhibited regularly, and is currently preparing his next solo exhibition at the Galería Juan Silió in Madrid in November 2025. His work is represented in collections such as Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Von der Heydt Museum, Wuppertal, Museo Patio Herreriano de Valladolid Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) or Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), among others.

Philipp Fröhlich

NÚRIA FUSTER

La serie de esculturas en las que se enmarca GIR surgen de la observación de la demolición de un edificio de grandes dimensiones de la STASI al otro lado de la ventana de mi estudio en Berlín.

El material, que ha sido espacio histórico y ahora hecho montañas de restos agolpados. Con el paso de los meses fue diseccionado y colocado por igual en acumulaciones de naturaleza similar: metales, maderas, cementos, tierras. Pensando y sintiendo su emocionalidad, empecé a preguntarme qué contenían de mí misma, de la realidad que ya no existía, ¿o si? Caminar esas montañas se volvió rutina. Observarlas. Empecé a recoger y almacenar parte de las tuberías, líneas perforadas que ahora se tejían con el aire de mi estudio. Estaban ahí, como una nube de polvo en suspensión.

Empecé a trabajar desde el espacio desde el que poder examinar estos restos de una forma inusual, donde se revelaban como extrañas. Al igual que sucede en los sueños. A través de estos restos, como describe Sloterdijk, -uno ve de golpe lo que es: su carácter, su humor, su historia, su esencia, su futuro, todo ello encarnado en un jeroglífico corporal que es perfectamente descifrable ante nuestros ojos; …porque constituye la quintaesencia de todo lo que uno significa y delata a si mismo. (…) Una mirada al espejo (…) entonces uno se reconoce: las arrugas, las hendiduras, las capas, las huellas-.

En la reorganización y a través de una práctica relacional o de reubicar, sucede un proceso involuntario de rima. Entiendo todos los restos que son la matriz de estas esculturas como algo “cósmico” que es una forma específica de generar poemas de nuestra actualidad. Estos objetos como sílabas, se articulan mediante un proceso relacional conformando nuevas palabras, un nuevo lenguaje, el suyo, que aprendo e intuyo y balbuceo.

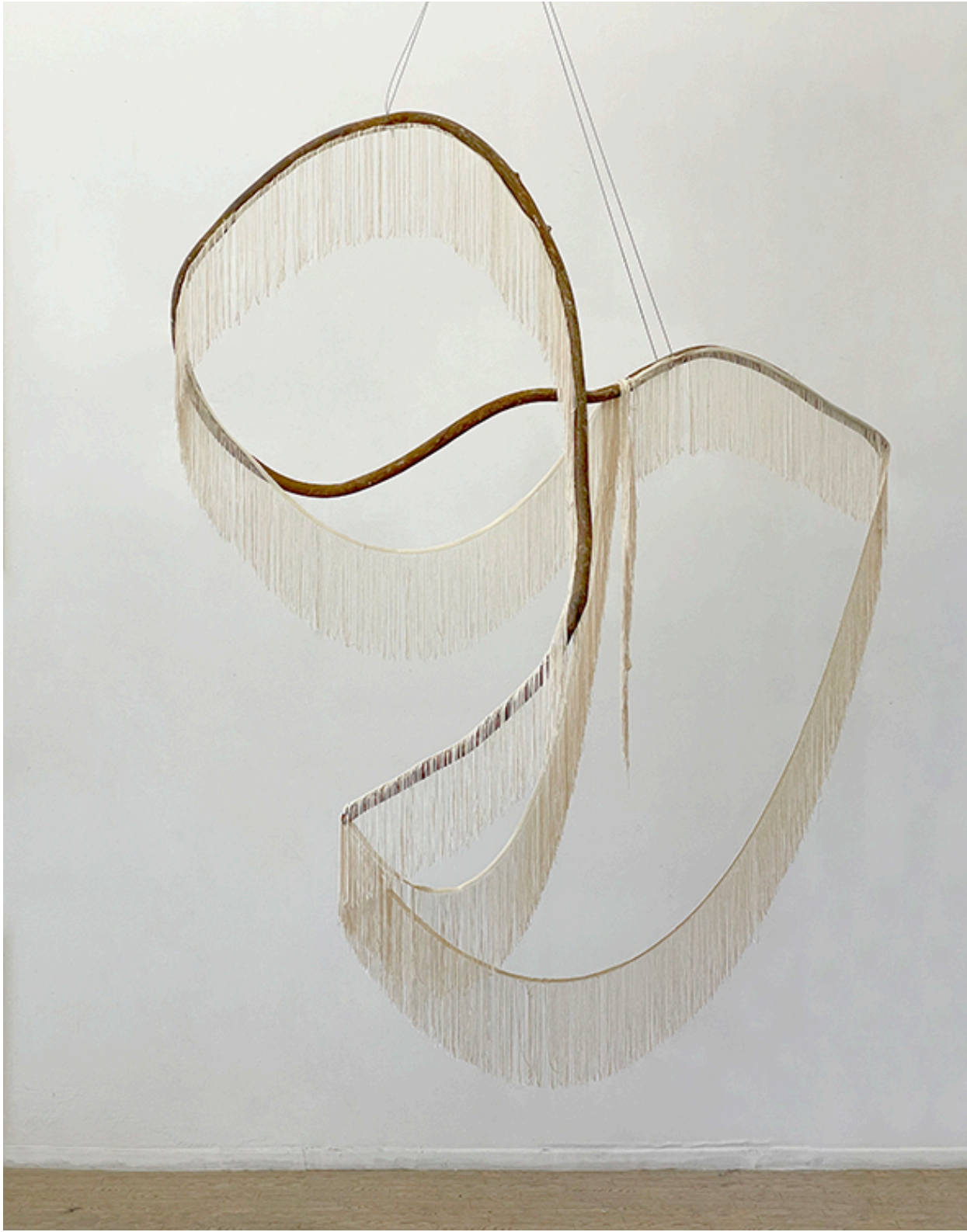
DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Núria Fuster

GIR

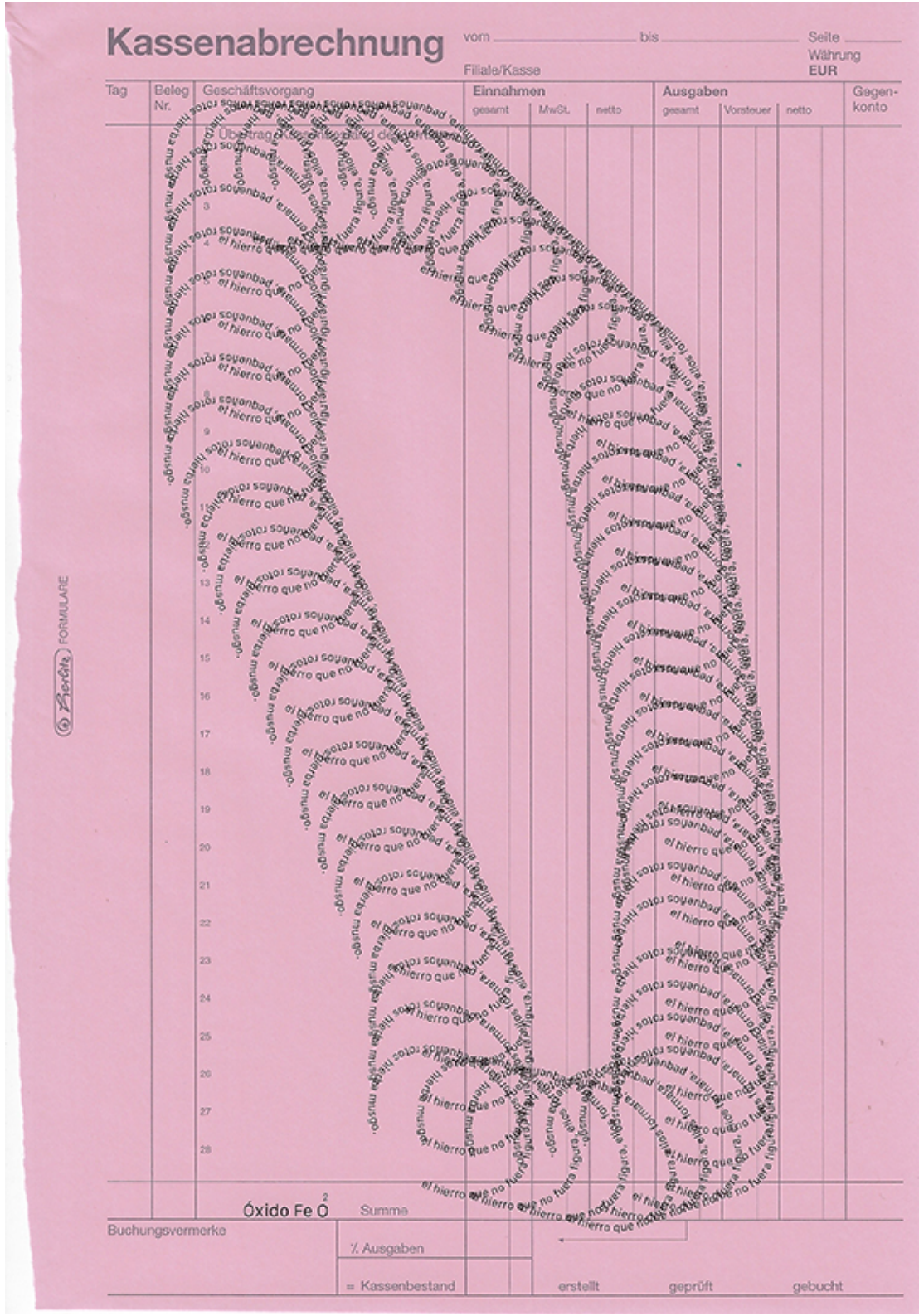
2024 Resto de tubería recuperada de un edificio demolido de la STASI(Berlín), flecos y cable de acero
200 x 160 x 35 cm



JUAN SILIÓ
GALERÍA

Núria Fuster
óxido

2024 impresión digital sobre papel
29,7 x 21 cm



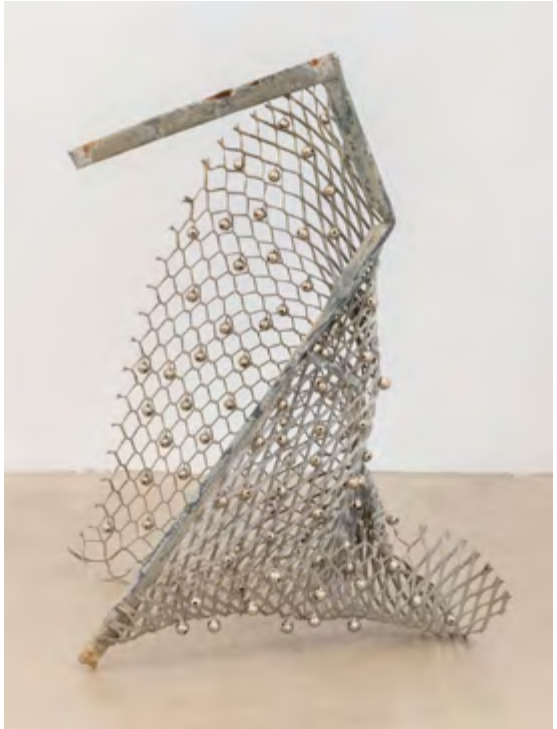
NÚRIA FUSTER

Nuria Fuster García investiga en su obra la parte material de la realidad, no sólo como dispositivo de autorreflexión, sino también como forma de atender a comportamientos y procesos que evidencian la hegemonía natural de las cosas dentro del contexto doméstico u otros contextos específicos. Recoge la estética funcional que rodea su trabajo cotidiano, poniendo en diálogo materiales de diversa índole, generando un nuevo espacio, una interfaz, donde lo material pasa de objeto a sujeto para hablar por sí mismo.

Su obra es un intento de entender la naturaleza y descifrar el propio material que conforma su realidad. Entiende su escultura como un diálogo íntimo con el mundo, con el deseo de poder dotar a sus obras de una autonomía viva que las haga bostezar, sonreír y bailar.

Fuertemente atraída por el objeto, como símbolo, como esquema corporal adherido a nuestro cuerpo, como poema social, como cápsula del tiempo, como escritura e influida por haber crecido en un entorno industrial textil, subraya los materiales como testigos de la vida, haciendo visible cómo pueden ayudar a la (re)narración de la propia realidad. Amplía el concepto de objeto más allá de nuestro límite perceptivo visual, entendiendo como tal la propia gravedad, la contaminación o el polvo que generamos.

Núria Fuster García (1978, ES) vive y trabaja en Berlín (GER). Licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (ES) en 2003. Exposiciones individuales recientes: Galería Juan Silió, Madrid, ES (2024), Centro Conde Duque, Madrid, ES (2022); Galería Efremidis, Berlín, GER (2019). Exposiciones colectivas incluyen: Sprengel Museum Hannover, GER (2022); CCCC Centre del Carme, València, ES (2021); Museo de Arte Abstracto, Cuenca, ES (2021); Tabacalera, Madrid, ES (2020); CCEM Centro Cultural de España en Méjico, DF, MEX (2020); Museo Patio Herreriano, Valladolid, ES (2020); IVAM, València, ES (2019); CA2M, Madrid, ES (2018); Centro Botín, Santander, ES (2018); Musée des Arts décoratifs, Paris, FRA (2016); Bass Museum, Miami, USA (2014), WUK Kunsthalle Exnergasse, Viena, AUT (2014). Fuster García ha recibido varios premios, entre ellos la Beca Marcelino Botín, Artsituacions Price, FIG Bilbao y Price, Kunstfonds New Start Kultur Grand.



ENG

The series of sculptures in which GIR is framed arise from the observation of the demolition of a large STASI building across the window of my studio in Berlin.

The material, which had been a historical space and now made into a pile of jumbled debris. Over the months it was dissected and placed equally in accumulations of a similar nature: metals, woods, cements, earths. Thinking and feeling their emotionality, I began to wonder what they contained of myself, of the reality that no longer existed, or did it? Walking those mountains became routine. Observing them. I began to collect and store some of the pipes, perforated lines that were now woven into the air of my studio. They were there, like a cloud of suspended dust.

I began to work from the space from which to examine these remains in an unusual way, where they revealed themselves as strange. Just as it happens in dreams. Through these remains, as Sloterdijk describes, -one sees at a glance what one is: one's character, one's mood, one's history, one's essence, one's future, all embodied in a bodily hieroglyphic that is perfectly decipherable before our eyes; ...because it constitutes the quintessence of all that one signifies and betrays oneself. (...) A glance in the mirror (...) then one recognises oneself: the wrinkles, the creases, the layers, the traces-.

In the reorganisation and through a relational practice or relocation, an involuntary process of rhyme takes place. I understand all the remains that are the matrix of these sculptures as something 'cosmic' that is a specific way of generating poems of our actuality. These objects, like syllables, are articulated through a relational process forming new words, a new language, yours, which I learn and intuit and babble.

In her work, Nuria Fuster García investigates the material part of reality, not only as a device for self-reflection, but also as a way of attending to behaviours and processes that evidence the natural hegemony of things within the domestic context or other specific contexts. She picks up on the functional aesthetic that surrounds her everyday work, putting materials of different kinds in dialogue, generating a new space, an interface, where the material goes from object to subject to speak for itself.

Her work is an attempt to understand nature and to decipher the very material that makes up its reality. She understands her sculpture as an intimate dialogue with the world, with the desire to be able to endow her works with a living autonomy that makes them yawn, smile and dance.

Strongly attracted to the object, as a symbol, as a bodily scheme attached to our body, as a social poem, as a time capsule, as writing and influenced by having grown up in a textile industrial environment, she emphasises materials as witnesses of life, making visible how they can help in the (re)narration of one's own reality. She extends the concept of object beyond our visual perceptual limit, understanding as such gravity itself, pollution or the dust we generate.

Núria Fuster García (1978, ES) lives and works in Berlin (GER). Graduated in Fine Arts at the Universitat Politècnica de València (ES) in 2003. Recent solo exhibitions: Juan Silió Gallery, Madrid, ES (2024), Centro Conde Duque, Madrid, ES (2022); Efremidis Gallery, Berlin, GER (2019). Group exhibitions include: Sprengel Museum Hannover, GER (2022); CCCC Centre del Carme, València, ES (2021); Museo de Arte Abstracto, Cuenca, ES (2021); Tabacalera, Madrid, ES (2020); CCEM Centro Cultural de España en Méjico, DF, MEX (2020); Museo Patio Herreriano, Valladolid, ES (2020); IVAM, València, ES (2019); CA2M, Madrid, ES (2018); Centro Botín, Santander, ES (2018); Musée des Arts décoratifs, Paris, FRA (2016); Bass Museum, Miami, USA (2014), WUK Kunsthalle Exnergasse, Vienna, AUT (2014). Fuster García has received several awards, including the Marcelino Botín Grant, Artsituacions Price, FIG Bilbao and Price, Kunstfonds New Start Kultur Grand.

Núria Fuster

J S

irene grau

brillo abrigo es un proyecto específico realizado en 2024 para el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Realizado íntegramente en su entorno, parte de conectar dos cuestiones esenciales en su pintura: la presencia visible del agua a través del movimiento y sus posibilidades de ser entendida como abrigo o refugio, jugando con las relaciones exterior-interior, amenaza-protección. Entendiendo la pintura y el paisaje como procesos líquidos, en constante movimiento y transformación, capaces de diluir diferentes temporalidades y de mudar en cualquier momento su naturaleza.

“Ya no hay ojos que habiten ese brillo. De hecho, si no fuera por las ocasionales linternas de los investigadores ya no existiría. Ese brillo es la manera que tiene el agua de hacerse visible, y de ello depende en gran medida la conservación de las pinturas de Altamira. Unas pinturas todavía húmedas, todavía frescas; por eso brillan. Lo curioso es que las mismas aguas que las mantienen vivas, que crearon su abrigo horadando la roca hasta hacerla habitable y que las protegieron del exterior colapsando su acceso también las arrastran; borrándolas y amenazando su integridad. Y en el equilibrio del brillo está la clave.

Las filtraciones del agua exterior y sus desplazamientos hacia el interior de la roca caliza –propios del sistema kárstico– forman parte de los procesos de arrastre de los pigmentos de Altamira. El flujo del agua conecta así el paisaje exterior con el interior. Y a su vez nos conecta con nuestros antepasados, ya que el agua de hoy es, con todas sus vicisitudes, la misma de hace cuarenta mil años.

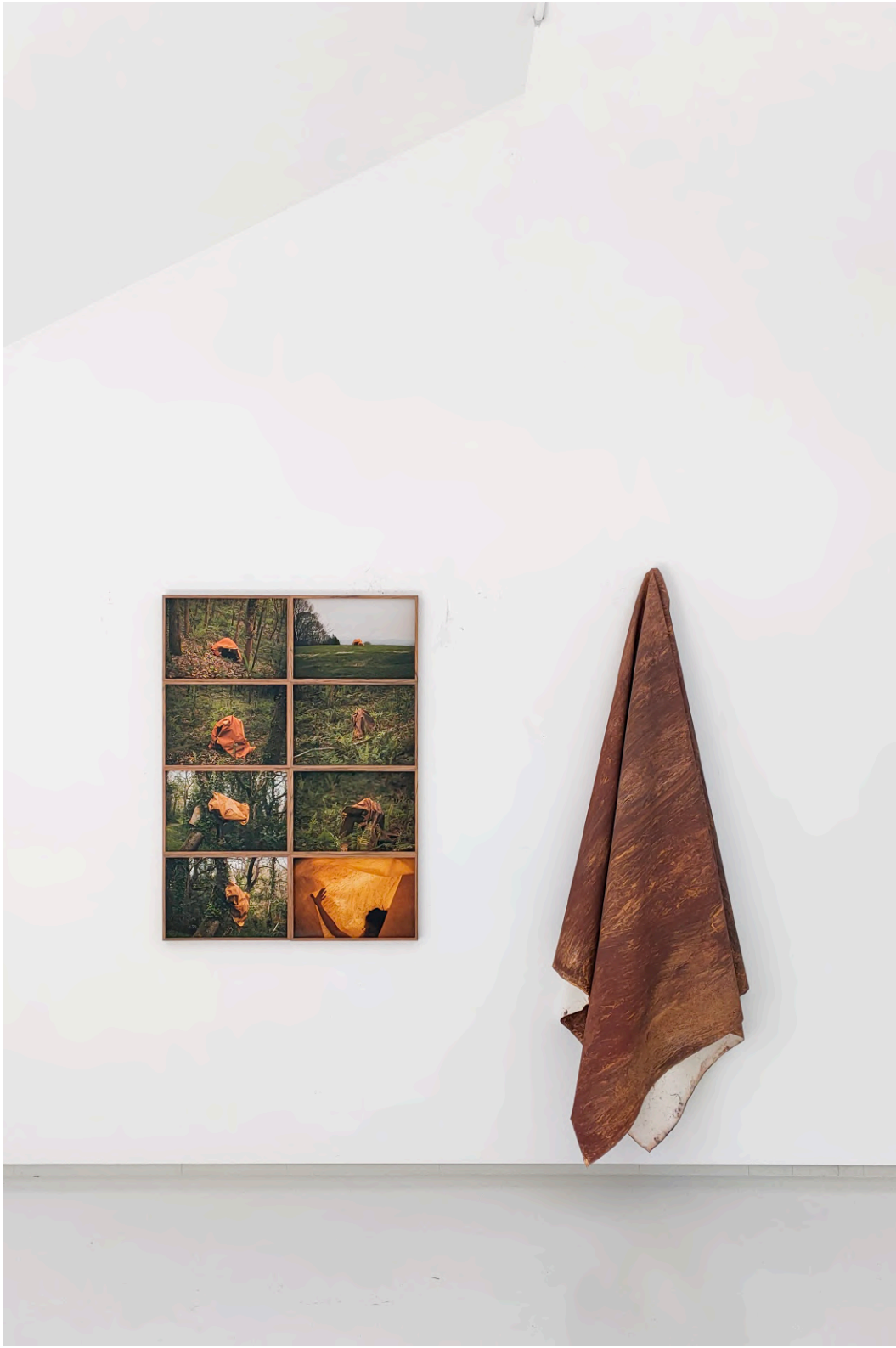
Se podría pensar en Altamira como un abrigo de pintura. Un abrigo creado por el agua que se habita en convivencia con sus brillos. Una pintura que protege y que tiene que ver con el tacto, con las manos, con la textura de la superficie, con la idea de piel y corteza, pero también con lo líquido y con algo tan intangible como el brillo. Sostener el brillo es un imposible; desaparece en el mismo instante en el que la superficie se seca. Buscar otros recursos para hacer visible el agua una vez perdido el brillo ha sido uno de los motores de este proyecto.”

DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Irene Grau
brillo abrigo

2024 Instalación: minerales de óxido y agua sobre loneta y 8 fotografías a color
215 x 70 x 27 cm
Edición - 3/3 (Edición total: 3)



Irene Grau

brillo abrigo f#7-8

2024 2 copias Ultrachrome en papel fotográfico Photo Rag de 188 grs de Hahnemühle (100% algodón_Fine Art) y montaje en dibond de 2 mm.
45 x 30 x cu cm
Edición - 2/3 (Edición total: 3+2AP)

irene grau

Todo el trabajo de Irene Grau nos habla de pintura y paisaje, de proceso y desplazamiento. Lo hace a través de una rigurosa investigación sobre las posibilidades de la pintura monocroma y de cómo ésta se relaciona con el territorio sobre todo como experimentación, como modo de ver desde la acción de caminar. Todo lo cual se entremezcla siguiendo las tradiciones de la pintura radical monocroma, la pintura mural, los procesos performativos, el arte conceptual y la ecología. Con frecuencia su trabajo se desarrolla en series que son el resultado de una larga investigación específca en la naturaleza - in situ-, donde experimenta con diferentes materias y técnicas, para fnalizar en el espacio de exposición, donde el trabajo es nuevamente transferido y transformado para crear una entidad con la especifcidad del espacio. El título de su tesis doctoral: 'The painter on the Road', resume perfectamente sus intereses y actitud respecto a la pintura, podríamos así decir que Irene Grau es una plenairista conceptual que asume que la obra es sólo «lo que resta» de una experiencia más amplia que va más allá de un paisaje recorrido o una arquitectura estudiada, pues transmitir lo vivencial conlleva asumir una falta; aún así, su obra deja las sufcientes pistas para que los espectadores sean capaces de reconstruir el camino y orientarse en su propia percepción.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. En 2010 recibió una beca de Excelencia Académica y de 2011 a 2015 la beca FPU concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España para desarrollar su Tesis Doctoral. Reconocida nacional e internacionalmente por premios como Apertura Madrid 2022, Generaciones 2018, las Becas de Creación Artística en el Extranjero Gas Natural Fenosa 2017, el Isaac Díaz Pardo de Artes Plásticas 2021, A Coruña, el Premio Mardel Artes Visuales en 2017, o el premio Festival Off PhotoEspaña en 2015. Recientemente ha trabajado en un proyecto específico para el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. En 2016 fue incluida en la lista Forbes "30 Artists under 30 Europe". Su trabajo se ha mostrado en exposiciones individuales en instituciones y galerías europeas y americanas como el Madison Mu-eum of Contemporary Art (MMoCA) en Madison, US; AbromsEngel Institute for the Visual Arts (AEIVA) en Bir-mingham, US; APPLETON en Lisboa, PT; Maus Contemporary en Birminghan, US; Projeto Fidalga en São Paulo, BR; Galerie Heike Strelow en Frankfurt, DE; Bombón Projects en Barcelona; Galería Juan Silió en Madrid; o en la Fundación DIDAC en Santiago de Compostela; así como en exposiciones colectivas en la FCAYC, León; el CCEMX, Mexico DF, (MX); CGAC, Santiago de Compostela; IVAM en Valencia, La Casa Encendida en Madrid; el CaixaForum en Barcelona; el CA2M en Madrid; y en el CDAN Centro de Arte y Naturaleza en Huesca. Su trabajo se encuentra en colecciones como el Madison Museum of Contemporary Art (MMoCA), Madison WI, US; CA2M, Madrid; Banco de España, Madrid; FCAYC, León; FUNDACIÓN MASAVEU PETERSON, Madrid; Fundación DKV, Valencia; Fundación OTAZU, Navarra; entre otros, y en numerosas colecciones privadas de Europa, Asia, y Estados Unidos.

ENG

‘brillo abrigo’ is a specific work carried out in 2024 for the Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira. The project starts by connecting two essential issues in its painting: the visible presence of water through movement and its possibilities of being understood as a shelter or refuge, playing with the exterior-interior, threat-protection relationships. Understanding painting and landscape as liquid processes, in constant movement and transformation, capable of diluting different temporalities and of changing their nature at any moment.
There are no more eyes inhabiting that glow. In fact, if it were not for the occasional flashlights of researchers, it would no longer exist. That glow is the water’s way of making itself visible, and the conservation of the Altamira paintings depends to a great extent on it. The paintings are still wet, still fresh; that is why they shine. The curious thing is that the same waters that keep them alive, that created their shelter by drilling into the rock to make it habitable and that protected them from the outside by collapsing their access also wash them away; erasing them and threatening their integrity. And in the balance of brightness is the key.

The filtrations of the exterior water and its displacements towards the interior of the limestone rock -proper of the karstic system- are part of the processes of dragging the pigments of Altamira. The flow of water thus connects the exterior landscape with the interior. And in turn it connects us with our ancestors, since the water of today is, with all its vicissitudes, the same as it was forty thousand years ago.

One could think of Altamira as a coat of paint. A coat created by the water that is inhabited in coexistence with its brightness. A painting that protects and that has to do with touch, with the hands, with the texture of the surface, with the idea of skin and bark, but also with the liquid and with something as intangible as shine. To sustain the shine is an impossibility; it disappears at the same instant that the surface dries. Searching for other resources to make the water visible once it has lost its shine has been one of the driving forces behind this project.

Irene Grau’s work speaks about painting and landscape, of process and displacement through rigorous research into the possibilities of monochrome painting and its relation to landscape as both genre and framework, but above all as experimentation; as a way of seeing specially through walking. All of which is intermixed following the traditions of radical monochrome painting, mural painting, but also the performative processes and the genre of landscape art. Often her work develops in series which are the result of a long site-specific research in nature, followed by an extensive work period in her studio where she experiments with different materials and techniques.

Irene Grau (Valencia, 1986) lives and works in Santiago de Compostela. Doctor of Fine Arts from the Polytechnic University of Valencia. She has gained awards such as VII Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente 2023, Apertura Madrid 2022, Generaciones 2018, the Gas Natural Fenosa Artistic Creation Abroad Grant 2017, the Isaac Díaz Pardo Award for Fine Arts 2021 in A Coruña, the Mardel Visual Arts Prize in 2017, and the Festival Off PhotoEspaña Award in 2015.

Her work has been featured in solo exhibitions in European and American institutions and galleries, such as the MMoCA in Madison, US; AEIVA in Birmingham, US; APPLETON in Lisbon, PT; Maus Contemporary in Birmingham, US; Projeto Fidalga in São Paulo, BR; Galerie Heike Strelow in Frankfurt, DE; Galería Juan Silió in Madrid; and Fundación DIDAC in Santiago de Compostela. She has also participated in group exhibitions at FCAYC in León; CCEMX in Mexico City, MX; CGAC in Santiago de Compostela; IVAM in Valencia; La Casa Encendida in Madrid; CaixaForum in Barcelona; CA2M in Madrid; and CDAN in Huesca.

Her work is part of collections such as Spanish Ministry of Culture, MMoCA, Madison WI, US; CA2M, Madrid; Banco de España, Madrid; FCAYC, León; Fundación Masaveu Peterson, Madrid; Fundación DKV, Valencia; Fundación OTAZU, Navarra; among others.

irene grau

J S

CARLOS IRIJALBA

El trabajo de Carlos Irijalba relaciona dinámicas entre lo inerte y lo vivo, lo prehumano y lo humano, lo geológico y lo industrial. Utiliza términos como coagulación, nódulo, erupción, viscosidad, efervescencia, cristalización o flujo, aplicados en ámbitos tan diversos como la economía, las dinámicas sociales o la industria para enfatizar estos fenómenos de forma transversal entre disciplinas.

Actualmente se encuentra inmerso en “Wanderers”, un cuerpo de trabajo formado por una serie de esculturas y una película de carácter no lineal centrada en el modo en que la materia (y nosotros como consecuencia) se mueve por magnetismo y de forma pulsar o rítmica. Para ello arroja una mirada de carácter abstracto y universal sobre la dinámica de cuerpos, la migración o la capacidad de volar como desafío a dichas leyes, a la vez que retrata la terapia ocupacional de unos jubilados alemanes que construyen replicas a escala de aviones de pasajeros. El sedentarismo palpable de estos personajes denota un sistema posteficiente en el que el ocio sintomatiza un carácter superfluo o excedente energético.

De esta investigación surge un nuevo cuerpo de esculturas con las que busca evidenciar que la materia llamada inerte se mueve también por deseo. El aluminio, material de la aeronáutica por excelencia para conducir o contener otras energías, fluye en estas esculturas de forma libre y se le deja expresar por sí mismo, y es puesto en relación con elementos propios del vocabulario material aeronáutico, enfatizando que lo que está solido o fluido en este momento, lo está porque se dan las condiciones idóneas y éstas manifiestan un equilibrio muy frágil entre el entorno prehumano y el fabricado. Estas esculturas se acercan al campo de la biosemiótica, mostrando cómo una línea de información genética reacciona frente a un entorno dado y al empeño humano en informar la materia, señalando en concreto la responsabilidad del artista en su deglución del mundo.

Este baile entre materia e imagen se extiende a lo largo del proyecto, viendo cómo la latencia inscrita en la materia o en los minerales esenciales constituyen un preámbulo de lo vivo. Un proyecto que cuestiona la asunción de roles entre ser animado e inanimado y que se presentará de manera completa en su próxima exposición en la galería Juan Silió de Madrid a inicios de 2026.

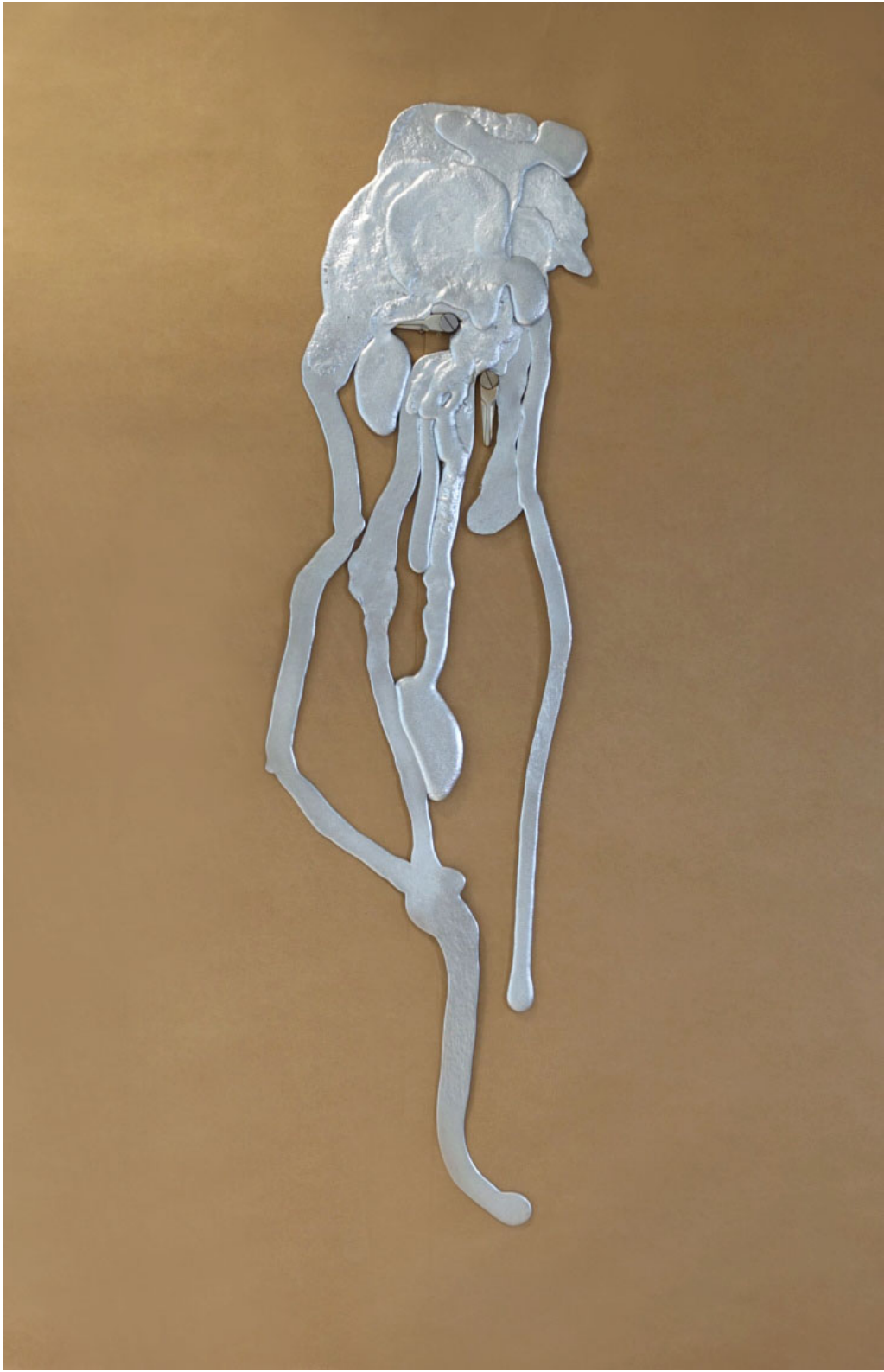
DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Carlos Irijalba

Every organism of appreciable size is a society

2025 aluminio
200 x 70 x 4 cm

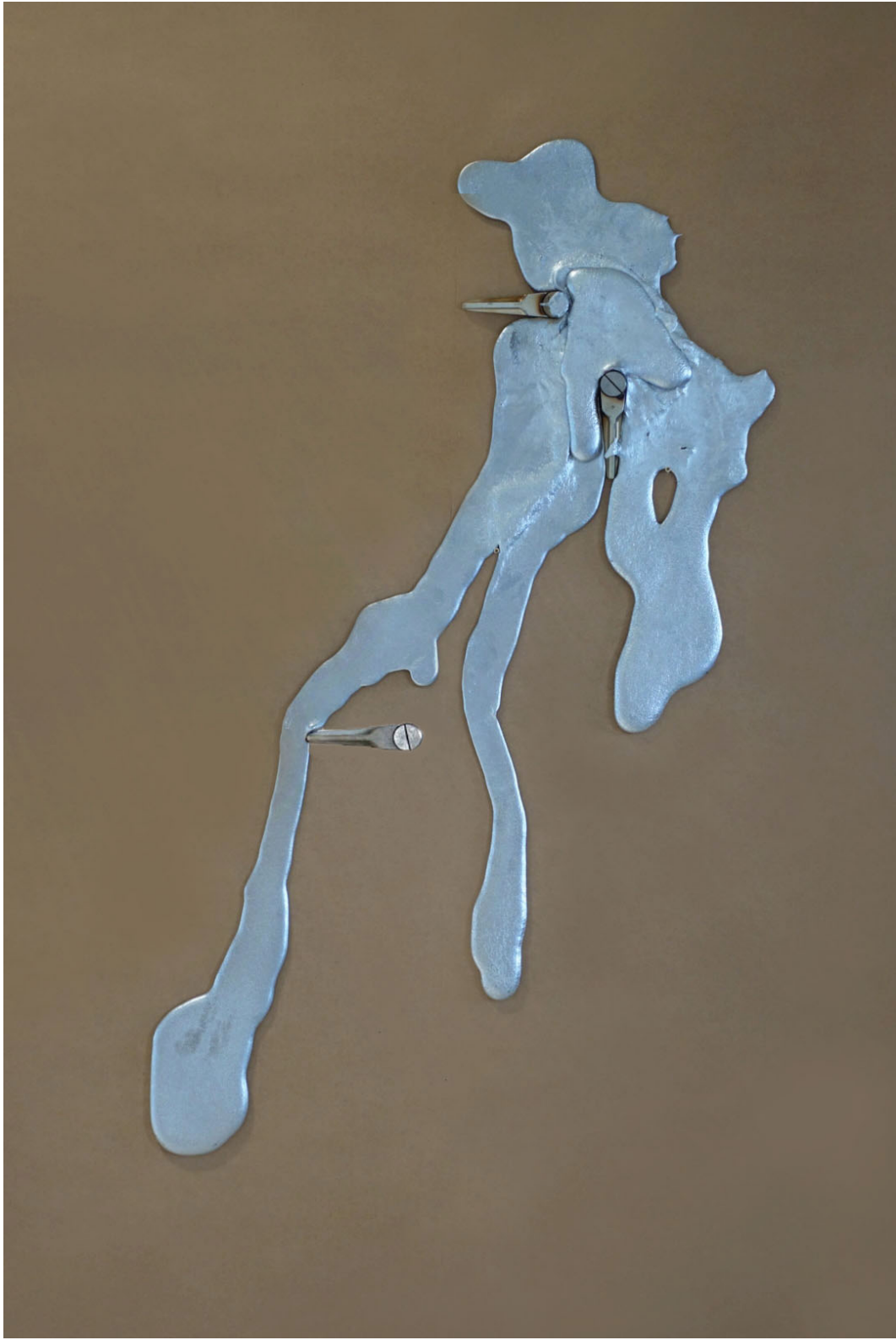


JUAN SILIÓ
GALERÍA

Carlos Irijalba

Clocks don’t match with time, they match with each other

2025 aluminio
130 x 70 x 4 cm



CARLOS IRIJALBA

Carlos Irijalba. Pamplona SP, 1979. Ha sido artista en residencia en la Rijksacademie Van Beeldende Kunsten (Amsterdam) en 2013/2014, y se graduó en la UDK University con el Profesor Lothat Baumgarten; Irijalba ha sido galardonado con distintos premios como el PAIR Program New York City Culture. Department of design and construction en 2023, Mondriaan Fonds en 2022 en Amsterdam, Sifting Foundation Art Grant 2015 en San Francisco y Marcelino Botin 2007/08, entre otros. Ha expuesto internacionalmente en la Bienal de Shanghai en 2021, CAB Art Center de Bruselas, en la Trienal de Guangzhou en 2017 o el MUMA Melbourne en Australia.

A la pregunta "¿necesita el mundo este nuevo objeto?", la mayoría de las veces la respuesta sería "no". Por lo tanto, su trabajo se mueve por el principio de pertinencia, tratando de responder al contexto. En proyectos como *Skins* (2013), *Hiatus* (2022) y *Pannotia* (2016-en curso) trabaja con geología y materiales industriales sensibles al tiempo que nos dan perspectiva sobre las narrativas dominantes en la historia occidental. Su obra está presente en colecciones públicas como el Museo Nacional Reina Sofía, la Colección Nacional de los Países Bajos, la Fundación Sammlung Wemhoener en Alemania, la Colección de Arte Taviloglu en Estambul y la Fundación Acciona en España. Su presencia en colecciones privadas internacionales es amplia tanto en Norteamérica como en Sudamérica, Europa y Asia como la colección Pilar Citoler, Colección Kells, Colección David Breskin, Eulogio Sánchez, Colección Sherin Najaar, entre muchas otras.

VER TRÁILER

J S

ENG

The work of Carlos Irijalba explores the dynamics between the inert and the living, the prehuman and the human, the geologic and the industrial. Using terms such as coagulation, nodule, eruption, viscosity, effervescence, crystallization, and flow, Irijalba applies these concepts across diverse fields like economics, social dynamics, and industry to emphasize these phenomena and bridging disciplines in a transversal manner.

Currently, he is immersed in “Wanderers”, a body of work comprising a series of sculptures and a film. This project centers on the way materials (and, by extension, ourselves) are driven by magnetism, pulses, and rhythms. To achieve this, Irijalba adopts a universal perspective on body dynamics, the notion of migration, and the challenge of flight by portrayal of retired individuals building RC scale replicas of passenger airliners. The palpable sedentarism of these individuals highlights a flawed system in which leisure is a symptom of the end of a cycle.

As outcome of this process, emerges a new sculpture series based on how inert matter is also driven by desire. Aluminum, the default aeronautical material, flows in these free-form structures, expressing itself autonomously amongst other elements from the aeronautic vocabulary, blurring the line between solid and fluid states. This interplay reflects the fragile balance between the prehuman and the fabricated environment, a theme central to Irijalba’s work. These ideas resonate within the field of biosemiotics and the synchronicity of all living and inert matter. In concrete terms, this underscores the artist’s responsibility in interpreting and digesting the world as opposed to shaping it.

This dance between material and image runs throughout the project, as the latency inherent to materials and essential minerals serves as a prelude to life. Wanderers captures the shifting roles between the animated and the inanimate, a theme that will be further developed in his upcoming solo exhibition at Juan Silió Gallery in Madrid, beginning in 2026.

Carlos Irijalba Pamplona (SP) 1979. Resident at the Rijksacademie Van Beeldende Kunsten (Amsterdam) in 2013/2014, and Graduated at the UDK University with Professor Lothat Baumgarten, Irijalba has been awarded multiple art prizes like in 2023 the NYC Culture Pair Program with the Department of Design and Construction DDC, the Mondriaan Fonds 2022 in Amsterdam, the Sifting Foundation Art Grant 2015 in San Francisco and Marcelino Botin 2007/08 among others. He exhibited internationally in the Shanghai Biennale 2021, CAB Art Center Brussels, Guangzhou Triennale 2017 or MUMA Melbourne in Australia.

To the question “Does the world need this new object?”, most of the times the answer would be “no”. Therefor the work of Irijalba moves by the principle of pertinence, trying to remain context responsive. In projects like Skins (2013), Hiatus (2022) and Pannotia (2016-ongoing) he works with geology and industrial time sensitive materials that give us perspective on the dominant narratives in Western history.

His work is present in public collections as Museo Nacional Reina Sofia, The Netherlands National Collection, Sammlung Wemhoener Foundation in Germany, the Taviloglu Art Collection in Istambul and Acciona Foundation in Spain. His presence on private collections internationally is extensive in both North and South America, Europe and Asia like collection Pilar Citoler, Kells Collection, David Breskin Collection, Eulogio Sanchez, Sherin Najaar Collection among many others.

Carlos Irijalba

J S

JUAN LÓPEZ

El resto, el remanente de la actividad de la ciudad se convierte en soporte, en una nueva forma. En la obra de López, a cada forma corresponde una contra-forma. A cada gesto, una contra-acción. A cada presencia, un vacío, creando un diálogo con la idea de negativo que es algo intrínseco a la historia del arte y la arquitectura, a partir de la idea romana temprana de la construcción pública y las características urbanas, tales como columnas, acueductos, arcos, muy apoyado por el contraste de fuerzas y tensiones opuestas. Sobre esta idea se conforma el solo project creado en específico para esta edición de ARCO, que se encontrará en un espacio anexo al stand de la galería.

El trabajo de Juan López despliega una variedad de reflexiones sobre el espacio público y la arquitectura, el arte en la ciudad y la crítica institucional, mediante los gestos que componen y desvelan capas y capas de significados y símbolos. A través de la simple acción de subvertir, ya sea una forma, una estructura o una idea, deja que el material exprese el modo en que la percepción humana de la realidad está moldeada por la experiencia vivida y su entorno. Esta alteración generada por el acto del artista da lugar nuevos significados de lugares comunes como una pared, una casa, un coche, que abandonan su estatus original para convertirse en herramientas de disrupción del poder simbólico. En la obra de López, la presencia del ser humano nunca se formaliza de manera plástica ni conceptual, sin embargo, el acto de intervenir sobre un lugar determinado y trabajar con lo que se encuentra allí, hace referencia a la presencia del cuerpo humano y todos sus atributos, alterando también su modo de percibir y situarse en el espacio.

Su interés por la caligrafía y por el grafismo de los símbolos que utilizamos para comunicarnos proviene de su potencial de agencia con su presencia en el espacio, que es una referencia a la calidad tipográfica de las decoraciones arquitectónicas. El collage también ocupa un lugar central en su reflexión y está estrechamente vinculado a su interés por el lenguaje y la composición mediante la superposición, la sustracción, la alternancia de una forma o un discurso.

El 29 de marzo Juan López inaugurará si próxima individual, un instalación específica para el Museo Patio Herreriano de Valladolid

DOSIER COMPLETO

J S

JUAN LÓPEZ

Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979), se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Castilla La Mancha. Ha recibido distintas becas y premios como la Beca de Artes Plásticas Fundación Botín, el premio ABC de Artes Plásticas o Generaciones 2013. Ha trabajado en residencias internacionales de creación como Tokyo Wonder Site de Japón o en el OK Centrum de Linz, Austria. Además, ha expuesto su obra en museos nacionales como Fundación Joan Miró, La Panera, Musac, Artium, Matadero Madrid o CA2M, e internacionales como FRAC Córcega, Museo Nacional de la República de Brasilia o CCEMX de Ciudad de México. Con presencia en ferias como ARCO Madrid, BASEL Miami Beach, Artissima Turín o ArtBo, Bogotá, su obra pertenece a colecciones tanto públicas como privadas.

J S

ENG

The rest, the remnant of the city's activity, becomes a support, a new form. In López's work, each form corresponds to a counter-form. To each gesture, a counter-action. To each presence, a void, creating a dialogue with the idea of the negative that is intrinsic to the history of art and architecture, starting from the early Roman idea of public construction and urban features, such as columns, aqueducts, arches, strongly supported by the contrast of opposing forces and tensions. The solo project created specifically for this edition of ARCO, which will be located in a space attached to the gallery's stand, is based on this idea.

Juan López's work displays a variety of reflections on public space and architecture, art in the city and institutional critique, through gestures that compose and reveal layers and layers of meanings and symbols. Through the simple action of subverting, be it a form, a structure or an idea, he lets the material express the way in which human perception of reality is shaped by lived experience and its environment. This alteration generated by the artist's act gives rise to new meanings of common places such as a wall, a house, a car, which abandon their original status to become tools for the disruption of symbolic power. In López's work, the presence of the human being is never formalised in a plastic or conceptual way, however, the act of intervening on a given place and working with what is found there, refers to the presence of the human body and all its attributes, also altering its way of perceiving and situating itself in space.

His interest in calligraphy and in the graphism of the symbols we use to communicate comes from its potential for agency with its presence in space, which is a reference to the typographic quality of architectural decorations. Collage also occupies a central place in his thinking and is closely linked to his interest in language and composition through superimposition, subtraction, alternation of a form or a discourse.

On March 29 Juan López will present his next solo show, a ste specific installation at Museo Patio Herreriano in Valladolid.

Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979), graduated in Fine Arts at the University of Castilla La Mancha. He has received various grants and awards such as the Botín Foundation Visual Arts Grant, the ABC Visual Arts Award and Generations 2013. He has worked in international creative residencies such as Tokyo Wonder Site in Japan and the OK Centrum in Linz, Austria. He has also exhibited his work in national museums such as Fundación Joan Miró, La Panera, Musac, Artium, Matadero Madrid and CA2M, and international museums such as FRAC Corsica, Museo Nacional de la República de Brasilia and CCEMX in Mexico City. With a presence at fairs such as ARCO Madrid, BASEL Miami Beach, Artissima Turin and ArtBo, Bogota, his work belongs to both public and private collections.

Juan López

J S

ANTONIO MESONES

En su obra más reciente el artista cántabro residente en Berlín, se reencuentra con el dibujo y con los trabajos iniciáticos y seminales que realizó al llegar a la capital alemana a mediados de los noventa, y que son a la vez el punto de ruptura y los cimientos sobre los que edificará el estilo que hoy le caracteriza.

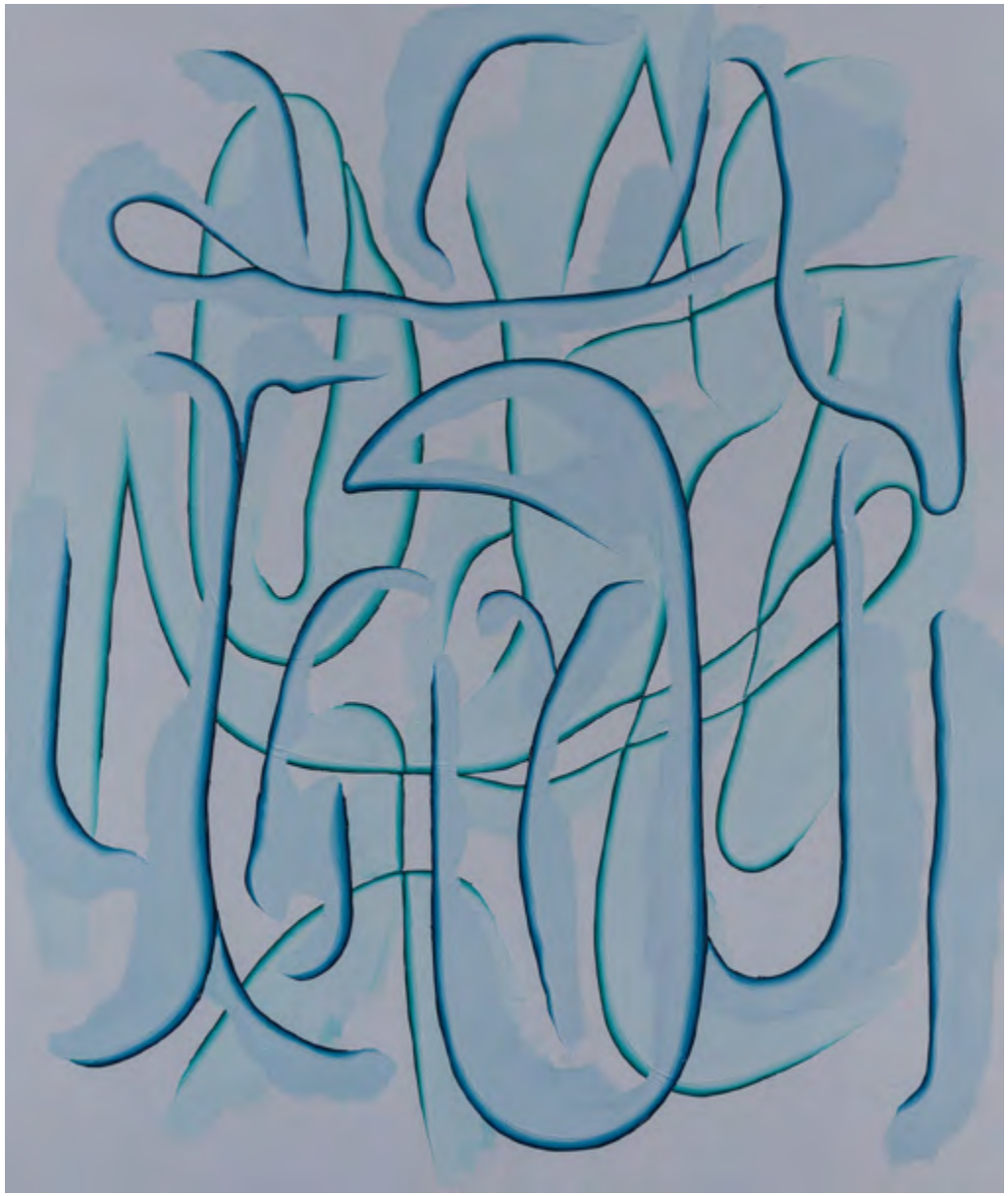
Tomando como punto de partida un dibujo que aparece en un antiguo cuaderno de taquigrafía, inspirado en motivos marinos, como conchas y caracolas, se sumerge en la investigación de nuevas líneas, de color y ritmo que emergen en el presente, retomando así el dibujo en la pintura como lo hizo en sus trabajos más recientes. Son dibujos formados por líneas libres y bailarinas, que parecen escaparse y relacionarse entre ellas como movidas por el viento. Son composiciones en un proceso continuo de transformación que convierten a cada obra en un testimonio de la exploración para desembocar en nuevas posibilidades creativas a través de una reflexión sobre el tiempo en la pintura y su la naturaleza cambiante.

DOSIER COMPLETO

ANTONIO MESONES

Antonio Mesones (Torrelavega, Cantabria, 1965) estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco para después viajar, a través de una serie de becas, a ciudades como Lisboa, Ámsterdam o Berlín, donde ha establecido su residencia.

Su obra investiga el comportamiento de la luz y el color y las relaciones entre el espacio y la forma. Ha expuesto individualmente en galerías como The grass is greener, (Leipzig, Alemania), GE Galería (Monterrey, México), Galería Juan Silió (Santander), Galería Maior (Mallorca), Invaliden 1 Galerie (Berlín), Galería Pilar Serra (Madrid), Daniel Cuevas (Madrid). Su obra está presente en colecciones como Fundación Marcelino Botín, Fundación Coca Cola, Colección CAM, Colección CAC, Colección Pilar Citoler, Colección Kells o Colección Los Bragales.



J S

ENG

In his most recent work, the Cantabrian artist, who lives in Berlin, revisits drawing and the initiatory and seminal works he produced when he arrived in the German capital in the mid-nineties, which are both the breaking point and the foundations on which he will build the style that characterises him today.

Taking as his starting point a drawing that appears in an old shorthand notebook, inspired by marine motifs such as shells and conches, he immerses himself in the investigation of new lines, colour and rhythm that emerge in the present, thus returning to drawing in painting as he did in his most recent works. They are drawings formed by free and dancing lines, which seem to escape and relate to each other as if moved by the wind. They are compositions in a continuous process of transformation that turn each work into a testimony of exploration to lead to new creative possibilities through a reflection on time in painting and its changing nature.

Antonio Mesones (Torrelavega, Cantabria, 1965) studied Fine Arts at the University of the Basque Country and later travelled, through a series of scholarships, to cities such as Lisbon, Amsterdam and Berlin, where he has established his residence.

His work investigates the behaviour of light and colour and the relationship between space and form. He has had solo exhibitions in galleries such as The grass is greener, (Leipzig, Germany), GE Galería (Monterrey, Mexico), Galería Juan Silió (Santander), Galería Maior (Mallorca), Invaliden 1 Galerie (Berlin), Galería Pilar Serra (Madrid), Daniel Cuevas (Madrid). His work can be found in collections such as the Marcelino Botín Foundation, Coca Cola Foundation, CAM Collection, CAC Collection, Pilar Citoler Collection, Kells Collection and Los Bragales Collection.

Antonio Mesones

J S

NUNO NUNES-FERREIRA

En el último año Nunes-Ferreira ha trabajado con material procedente de su archivo, centrado en la Revolución del 25 de abril de 1974 de Portugal, de la que se han cumplido ya 50 años. El proyecto comienza con la exposición individual en la galería Juan Silió de Madrid “tan nuevo y tan cerca”, a la que siguieron “Arquivo ou Caleidoscópio” en la fundación Vasco Vieira de Almeida y la exposición y edición del catálogo “nada pela nação” .

En estas obras “se hace evidente que la investigación, clasificación y selección de los recortes de prensa y otros materiales presentes en la exposición, supone la recuperación y recopilación de un inmenso archivo que forma parte del método de trabajo que el artista ha ido desarrollando y perfeccionando. De hecho, el proceso de búsqueda, adquisición, inventariado, selección y borrado de las publicaciones realizado por el artista hasta la realización de la obra propiamente dicha, se revela como un acto casi performativo que puede remontarse al origen de la palabra archivo. De origen griego, *arkheion* designaba la residencia de los arcontes, altos magistrados que custodiaban las leyes y los documentos, el archivo no se limitaba al mero almacenamiento y procesamiento. Al interpretar los documentos, estas figuras de autoridad se convertían, de este modo, en actores activos de conocimiento y poder. En otras palabras, la colección de documentos se convierte en un archivo con su interpretación. En este sentido, el trabajo artístico, entendido como transformador y revelador de una realidad dada, que utiliza un archivo muerto como herramienta, pasa a ser una memoria viva de esa misma realidad que quiere representar. Si añadimos que el archivo del artista es siempre una colección selectiva, privilegiada y jerarquizada, porque busca activamente los documentos que le interesan, puede decirse que siempre hay un punto de vista fragmentado y comprometido, más que uno totalitario o sistémico. Las obras de arte y el discurso artístico no fijan la historia, sino que tienen un entendimiento dinámico que presenta un movimiento de memoria generacional en ambas direcciones: de padre a hijo y viceversa. Esta transmisión de sentimiento y de conocimiento revela que la realidad es una construcción del presente y que la historia, a través de una lente artística, no se congela en el pasado, sino que reside en la capacidad de reflexionar públicamente sobre su visión íntima y personal”[1].

1 Estracto del texto de Hugo Dinis fot “tan nuevo y tan cerca”, 2024

DOSIER COMPLETO

VOZ do POVO
Esquerda Socialista
TAP
CHAIMITE
Tribuna Popular
Revolução
unidade
Povo livre
JUVENTUDE
GAZETA
República
1917
PRIMEIRA REVOLUÇÃO SOCIALISTA
vanguarda operária
SALÁRIOS VALEM MENOS
O SELO
A CAPITAL
SOCIALISTA
JUNTA APRESENTA PROGRAMA
1º de MAIO
que unidade ?
AUMENTO DO CUSTO DE VIDA
A QUESTÃO AGRÁRIA
a Luta
A Voz do Trabalhador
A BATALHA
25 de Abril
JUVENTUDE PROLETÁRIO

J S

NUNO NUNES-FERREIRA

Trabaja el concepto de memoria y es ahí, del pasado, de donde retoma cada una de sus nuevas ideas para el desarrollo de su trabajo. Busca la belleza estética en imágenes duras de nuestro pasado colectivo, logrando su objetivo de alcanzar una reflexión sobre diferentes episodios de la historia mundial, sobre los seres humanos y otros momentos que el tiempo ha tratado de hacer desaparecer o en ocasiones negar.

Nuno Nunes- Ferreira (Lisboa, 1976), que actualmente vive y trabaja en Santarem (Portugal), expone regularmente desde el año 2000 tanto en instituciones como en galerías, y ha participado en numerosas ferias como Pinta Londres, ArteLisboa o ARCOmadrid.

Sus trabajos están presentes en numerosas colecciones entre las que destacan: Fundação Calouste Gulbenkian; IVAM; Fundación Hortensia Herrero; Colección Norte de Arte Contemporáneo; Fundación Focus Abengoa; Fundació Sorigué; Colección DKV; Fundação Bienal de Cerveira; Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander; Liberty Seguros; Colección Olor Visual; y distintas colecciones privadas.

J S

ENG

In the last year Nunes Ferreira has worked with material from his archive, focusing on the Revolution of April 25, 1974 in Portugal, which took place 50 years ago. The project began with the solo exhibition at the Juan Silió gallery in Madrid “tan nuevo y tan cerca”,, followed by “Arquivo ou Caleidoscópio” at the Vasco Vieira de Almeida foundation and the exhibition and edition of the catalog “nada pela nação”.

In all the works “it becomes clear that the research, classification and selection of the press cuttings, and the other materials presented, presupposes the retrieval and collection of an immense archive that is part of the methodology that the artist has been developing and refining. In fact, the process of searching for, acquiring, inventorying, choosing and erasing the publications undertaken by the artist up until the realization of the work itself turns out to be an almost performative act that can be traced back to the origin of the word archive. Originating from the Greek arkheion, which designated the residence of the archons, senior magistrates who guarded laws and documents, the archive was not limited to mere safekeeping and processing. By interpreting the documents, these authority figures became active actors of knowledge and power. In other words, the collection of documents bWecame an archive through their interpretation. In this sense, artistic work, seen as transforming and revealing a given reality, which uses a dead archive as a tool, becomes a living memory of that same reality that it wants to present. Adding that the artist’s archive is always a selective, privileged and hierarchical collection, because he actively seeks out documents that interest him, it can be said that there is always a fragmented and engaged point of view, rather than a totalitarian or systemic one. Works of art and artistic discourse do not fix history, but have a dynamic understanding that presents a generational memory movement in both directions: father to son and vice versa. This transmission of feeling and knowledge reveals that reality is a construction of the present and that history, through an artistic lens, is not frozen in its past, but lies in the ability to reflect publicly on its intimate and personal visión”.[1]

1 Excerpt of the text by Hugo Dinis fot “tan nuevo y tan cerca”, 2024

Nuno Nunes- Ferreira (Lisbon, 1976), He works with the concept of memory and it is there, from the past, where he takes each of his new ideas for the development of his work. He seeks the aesthetic beauty of hard images of our collective past, with the aim of reaching a reflection on different episodes of world history, on human beings and other moments that time has tried to make disappear or sometimes even deny.

He lives and Works in Santarem (Portugal) and exhibits regularly since 2000 in institutions and galleries. Recent solo exhibitions are: Monsieur Valadares, Balcony Gallery, Lisbon (2022); Café Central, Juan Silió Gallery, Madrid (2021) and A Palavra, Convento de São Francisco, Coimbra (2020);
His work is part of several public and private collections highlighting Calouste Gulbenkian Foundation, IVAM, MAAT, FLAD, EGEAC, MU.SA, Norlinda and José Lima Collection, Figueiredo Ribeiro Collection, José Carlos Santana Pinto Collection, Censored Collection by Tatxo Benet, Colección Kells, Fundación Hortensia Herrero, Colección Norte de Arte Contemporáneo, Fundación Focus Abengoa, Fundació Sorigué, Colección DKV, Bienal de Cerveira Foundation, Liberty Seguros, Colección Olor Visual, Colección ACB, among others.

Nuno Nunes - Ferreira

J S

BELÉN RODRIGUEZ

“La obra de Belén Rodríguez encarna la búsqueda de una nueva práctica del arte. Su obra está llena del respeto y la deuda con los siglos que hicieron de la pintura y la escultura un lenguaje artístico mayor, capaz de hablar de los temas de la época, capaz de representar las tensiones de las autoridades que encargaban las obras. Su trabajo encarna también las ansiedades de esos lenguajes que se convierten en modernos, que buscan nuevos horizontes de sentido, que descifran las profundidades prometidas por las eternidades místicas y geométricas. [...] Hay una enorme compasión en su manera de hacer. Actúa como si la pintura y la escultura occidentales hubieran sufrido un grave accidente y necesitaran, ahora, una larga rehabilitación que ella es capaz de proporcionarles. En su aproximación a estas materias ejerce de sanadora, de logopeda, ortopedista, entrenadora... está orientando todos sus esfuerzos a reconducir los lenguajes artísticos más centrales de nuestros pasados hacia nuevos futuros. Para ello es necesario un gran esfuerzo. La conversación comienza entendiendo lo básico: las estructuras que sostienen una pieza, la madera, el metal; con la tela tensada sobre los bastidores de los cuadros. Comprender de nuevo estos elementos les da a todos – a la artista y a las disciplinas – una oportunidad de humildad, de enfrentarse a sustancias, preguntas y comunidades nunca antes tenidas en cuenta”[1].

1 Extracto del texto “Un arte que late con la vida de la Tierra Sobre la obra de Belén Rodríguez” de Chus Martínez para el catálogo “Sal metálica”, Museo Patio Herreriano, Valladolid 2023.

DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Belén Rodríguez

Ballet Triádico (Licht und Luft)

2025 Collage de tela de algodón con tintes naturales sobre papel de acuarela. Enmarcación con madera de mansonia y cristal museo
140 x 100 cm

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Belén Rodríguez

Ballet Triádico (Treppenwitz)

2025 Collage de tela de algodón con tintes naturales sobre papel de acuarela. Enmarcación con madera de mansonia y cristal museo
140 x 100 cm

BELÉN RODRÍGUEZ

“La obra de Belén Rodríguez es como si fuéramos capaces de tener el poder de hacer que una disciplina se doble hacia una cosmología diferente. Imaginemos por un segundo que la pintura y la escultura tienen un cuerpo y que el artista es un gigante capaz de hacer que se doblen, como se hace en el yoga, capaz de tocar sus espaldas y de hacer que todo un lenguaje artístico se doble sobre sí mismo. Al hacerlo, el arte – digamos la pintura – dejará de mirar hacia el futuro, como una entidad que nos precede en el espacio y en el tiempo. Una vez doblada, la pintura se enfrentará al suelo y empezará a ajustar su aliento para que germine lo mejor de él. Enfrentarse al suelo hará que la pintura descubra el suelo como superficie. Una superficie llena de imperfecciones, accidentes, elementos, agresiones, basura, semillas, sedimentos... una superficie que no es superficie ya que tiene una profundidad impensable. ¿Cuándo acaba la superficie de la tierra y cuándo empieza la profundidad? Lo que llamamos suelo es una corteza, una corteza sólida y rígida de cinco a setenta kilómetros de espesor. Imaginemos un lienzo sólido y luego un armazón esférico que lo sostiene. Imaginemos una base líquida para un lienzo-corteza sólido que nos lleva al manto de la tierra y luego a su núcleo y a su interior. Esto es lo que pretende la artista en su práctica: reorientar los horizontes de los géneros artísticos históricos de manera que no sólo afecten a los temas que representan, sino a su propia naturaleza, a su actuación como seres en el mundo.”[1]

1 Extracto del texto “Un arte que late con la vida de la Tierra Sobre la obra de Belén Rodríguez” de Chus Martínez para el catálogo “Sal metálica”, Museo Patio Herreriano, Valladolid 2023.

Belén Rodríguez (Valladolid, 1981) acaba de presentar su proyecto en ITINERARIOS XXIX para la beca de la Fundación Marcelino Botín. En 2023 ha inaugurado la exposición individual “Sal Metálica” en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Su obra ha formado parte de exposiciones en instituciones y museos como TBA21, CA2M, Tabacalera, Matadero y La Casa Encendida en Madrid, Can Felipa y Fabra i Coats en Barcelona, CCA Kunsthalle y Casal Solleric en Mallorca, Korea Kulturhaus y das weisse Haus en Viena, Mogosoaia Cultural Center en Bucarest, Yokohama Creative City Center en Yokohama entre otros. Su obra está presente en colecciones como TBA21, La Caixa, CA2M, entre otras.

ENG

“The work of Belen Rodriguez embodies a search for a new practice of art. Her work is full of the respect and the owe for the centuries that made painting and sculpture a major artistic language able to speak the subjects of the times, able to depict the tensions of the powers that commissioned the works. Her work also embodies the anxieties of those languages becoming Modern, seeking for new horizons of meaning, searching for the depths promised by mystic and geometrical eternities. [...] There is an enormous compassion in her way of doing. She acts as if Western painting and sculpture had a major accident and need, now, a long rehabilitation that she is able to provide. In her approach to the genres she acts like a healer, like a speech therapist, an orthopedist, a coacher… she is orienting all her efforts to re-direct the most central artistic languages of our pasts towards new futures. It takes a great effort to do so. The conversation starts understanding the basics: the structures that hold a piece, the wood, the metal; with the cloth stretched on the painting frames. Understanding these elements anew gives them all, —the artist and the genres— an opportunity to humble, to face substances, questions and communities never taken into before.

1 Excerpt from “Un arte que late con la vida de la Tierra Sobre la obra de Belén Rodríguez” de Chus Martínez para el catálogo “Sal metálica”, Museo Patio Herreriano, Valladolid 2023.

The work of Belen Rodriguez is as if we will be able to have the power to make a genre bend towards a different cosmology. Imagine for a second that painting and sculpture has a body and that the artist is a giant capable of making them bend, as you do in yoga, capable of touching their backs and made a whole artistic language bend upon itself. In doing so, the genre —let’s say painting— will no longer face the future, as an entity ahead of us in space and time. Once bent, painting will be facing the ground and start adjusting its breath to make the best out of it. Facing the ground will made painting discover the ground as a surface. A Kurcafé different fromits own surface, A surface full of imperfections, accidents, elements, aggressions, garbage, seeds, sediments… a surface that is none since it has a depth that is unthinkable. When does the surface of earth stops and depth begins? What we call ground is a crust, a solid rigid crust five to seventy kilometers thick.

Imagine a solid canvas and then a spheric frame holding it. Imagine a liquid base for a solid canvas-crust that leads us to the mantle of earth and then to its core and to its inner core. This is what her practice is aiming to do: to re-direct the horizons of historical artistic genres in ways that do not only affect the subjects they depict but their very nature, their performance as beings in the world.”[1]

Belén Rodríguez (Valladolid, 1981) has just presented her project in ITINERARIOS XXIX for the Marcelino Botín Foundation grant. In 2023 she opened the solo exhibition ‘Sal Metálica’ at the Museo Patio Herreriano in Valladolid.

His work has been part of exhibitions in institutions and museums such as TBA21, CA2M, Tabacalera, Matadero and La Casa Encendida in Madrid, Can Felipa and Fabra i Coats in Barcelona, CCA Kunsthalle and Casal Solleric in Mallorca, Korea Kulturhaus and das weisse Haus in Vienna, Mogosoaia Cultural Center in Bucharest, Yokohama Creative City Center in Yokohama among others. His work is present in collections such as TBA21, La Caixa, CA2M, among others.

Belén Rodríguez

MIGUEL ÁNGEL TORNERO

En este proyecto Miguel Ángel Tornero retoma con intensidad la deriva fotográfica como punto de partida y como práctica que nos mantiene atentos a lo que sucede. Sumada a nuevas investigaciones e influenciado por otras prácticas cotidianas como la fotogrametría o el escaneado 3D con el propio dispositivo móvil, la información y las imágenes recopiladas vuelven a ser la materia prima de una elaboración en la que, cada vez más, demandan un volumen y una corporeidad mayor. Imaginemos que las imágenes pudieran sentir y decidir sobre su destino: aquellas que quieren un esqueleto (porque otras muchas preferirán quedarse en la esfera digital en la que se crearon) ya no se conforman con ser impresas; desean devenir objeto.

Aluminios impresos, troquelados y ensamblados muestran elementos arrebatados a la ciudad. Ecosistemas a medio camino entre el bodegón, el collage, la escultura o el diorama, que llevan a un tiempo entre límites (material, mental, temporal) donde, como sucede al adentrarse en nuevos mundos, se desconoce si representan un absurdo o un ideal.

Representa una contradicción. Abrazar los avances tecnológicos, pero rebelarse ante su tiranía. Poner en valor lo manual, pero recurrir a máquinas industriales. Contemplar la renuncia a la ciudad una vez descubierta su trampa, pero al mismo tiempo conservar la fascinación de la idea romantizada de la misma. Perseguir la búsqueda de lo esencial (o algún tipo de verdad) a través de una construcción premeditada de falsas apariencias. Un bodegón falaz que no esconde sus engranajes.

Las manos, lo manual, la manipulación… simbolizan la dualidad que entraña la ciudad como construcción. Con el espíritu de rastros y mercados de pulgas de los que hemos aprendido el poder de la yuxtaposición; cómo la acumulación -de un órgano Casio, un pájaro disecado, un maniquí con peluca, unos zapatos castellanos, un Nokia 3310, una lámpara Space Age, unos mitones de cuero, una bolsa de El Corte Inglés, unos patines blancos de cuchilla, unos platillos que aturden…- y su contaminación vuelven a las cosas más poderosas, misteriosas y atractivas, enriqueciendo y multiplicando sus significados.

Un *Gran Friso* como el que puede verse rodeando el Palacio de Cristal del Retiro, un proyecto recién inaugurado para el MNCARS.

DOSIER COMPLETO

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Miguel Ángel Tornero

Retales fantasma

2025 Impresión sobre dibond troquelado, barnizado y ensamblado
75 x 180 x 65 cm

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Miguel Ángel Tornero

Je

2025 Impresión sobre dibond troquelado, barnizado y ensamblado
92,5 x 180 x 60 cm

MIGUEL ÁNGEL TORNERO

La obra de Miguel Ángel Tornero se caracteriza por ser una insaciable investigación sobre el papel que desempeñan las imágenes, centrada en la noción de que el acto de ver precede al acto de decir. Desestabilizando la relación entre lo que vemos y lo que sabemos, su obra sitúa la intuición y la libre asociación no sólo en el centro del proceso de creación, sino que también invita al espectador a hacer lo mismo. Una descontextualización sistemática del tema objeto de la obra de arte hace del "juego" un hilo conductor de su trabajo. Construye una ecología de la imagen muy personal y a la vez crítica, en la que nunca miramos una sola cosa, sino que observamos continuamente la relación existente entre las cosas y nosotros mismos.

La fotografía es algo vivo y crudo, finalmente desmitificado, cortado por las tijeras del collage, o las capas de una narración que ha perdido su trama lineal. El collage funciona aquí como un ecosistema en el que las capas, los estímulos y la información, se reimaginan y se agitan constantemente. La carga emocional de la obra de Tornero hunde sus raíces en esta gran habilidad para compartir un hacer que no es el de la metodología, sino un impulso siempre en movimiento.

Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978) ha realizado residencias artísticas en lugares como la Academia de España en Roma o Künstlerhaus Bethanien en Berlín, y ha sido galardonado con importantes premios de fotografía como Fundación Enaire, Grünenthal, Purificación García o ABC; así como Generaciones a proyectos artísticos o el Premio Nacional al Mejor Libro de Arte editado en 2014. Entre sus exposiciones individuales destacan "Gran Friso" en el Palacio de Cristal de Madrid, "Rockstar" en el Museo de Altamira, "Quemar ramón" en la exposición inaugural del espacio de la Galería Juan Silió en Madrid, "Sin atajos" en la Universidad de Jaén, "La noche en balde" en la Galería Juan Silió de Santander, "Looking Was Serious Work but also a Kind of Intoxication™ en el DA2 de Salamanca, "The Random Series -berliner trato, romananzo & madrileño trip-" en Festival suizo de Fotografía de Biel/Bienne, Les Rencontres de las Photographie de Arles y en el Centro de Arte de Alcobendas, "The Random Series -berliner trato-" en Künstlerhaus Bethanien de Berlín. Su obra está presente en colecciones como Fundación Mapfre, Banco de España, Museo de Altamira, Comunidad de Madrid y DKV, entre otras.

ENG

For this project Miguel Ángel Tornero strongly resumes the photographic drift as a starting point and as a practice that keeps us aware of what's going on. T In addition to new research and influenced by other daily practices such as photogrammetry or 3D home scanning with the mobile device itself, the information and images collected are once again the raw material for an elaboration in which, increasingly, they demand greater volume and corporeality. Those images that want a skeleton are no longer satisfied with being printed, they prefer to become an object.

Ecosystems halfway between still life, collage, sculpture or diorama, which take us to a time in between limits (material, mental, temporal) where, as happens when venturing into new worlds, it is uncertain whether they represent an absurdity or an ideal.

And yet, this is nothing more than a contradiction. It means embracing technological advances but rebelling against their tyranny. To value the manual but to resort to industrial machines. To consider the abandonment of the city once its trap has been discovered, but at the same time to preserve the fascination of the romanticized idea of the city. To pursue the search for the essential (or at least for some kind of truth) through a premeditated construction of false appearances. A fallacious still life that does not hide its gears.

The hands, the manual, the manipulation... indicate that not only the sense of sight is necessary here, while symbolizing the duality involved in the city as a construction. They are an essential tool in the process, but a machine has replicated their gesture on a larger scale.

Whith the spirit of flea markets, where we have learned the power of juxtaposition; how accumulatio -a Casio organ, a stuffed bird, a mannequin with a wig, an incomplete silver cutlery, some Castilian shoes, a Nokia 3310, a Space Age lamp, some leather mittens, El Corte Inglés bag, some white blade skates, some a clanging cymbal...- and contamination make things more powerful, mysterious and attractive, enriching and multiplying their meanings. A Gran Friso (Big Frieze) like the one that can be seen surrounding the Palacio de Cristal del Retiro, a project recently inaugurated for MNCARS.

The work of Miguel Angel Tornero is characterised by an insatiable investigation on the role that images play, centred around the notion that the act of seeing comes before the act of wording. Unsettling the relation between what we see and what we know, his work places intuition and free association not only at the centre of the artist's making process but it also invites the viewer to do the same. A systematic decontextualisation of the artwork's subject makes "play" a linking thread of his work. He builds a very personal yet critical ecology of the image where we never look at just one thing, but we continuously observe the relationship between things and ourselves.

Photography is something alive and raw, finally demystified, cut open by the scissors of collage, or the layers of a narration that has lost it's linear plot. Collage here functions like an ecosystem where layers, stimuli and information, are constantly re-imagined and re-shaken. The emotional charge on Tornero's work deepen its roots in this strong ability in sharing a making that is not the one of methodology but one of an impulse always-in-motion.

Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978) has recently presented Gran Friso, site specific project for the Palacio de Cristal of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. He has carried out artistic residencies in places such as the Spanish Academy in Rome (2012/13) or Künstlerhaus Bethanien in Berlin (2010), and has been awarded important photography prizes such as Fundación Enaire (2022), Grünenthal (2011), Purificación García (2007) or ABC (2003); as well as Generaciones (2009) for artistic projects or the National Prize for the Best Art Book published in 2014. His solo exhibitions include "Las Cosas" (2024) and "Quemar ramón" (2020) at Juan Silió Gallery in Madrid, "Sin atajos" at the University of Jaén, "La noche en balde" (2017) at the Juan Silió Gallery in Santander, "Looking Was Serious Work but also a Kind of Intoxication" at the DA2 in Salamanca (2017), "The Random Series -berliner trato, romananzo & madrileño trip-" at the Swiss Photography Festival of Biel/Bienne (2016), Les Rencontres de las Photographie de Arles and at the Centro de Arte de Alcobendas (2015), "The Random Series -berliner trato-" (2010) at Künstlerhaus Bethanien in Berlin.

Miguel Ángel Tornero

JUAN SILIÓ
GALERÍA

Contacto

Juan Silió - info@juansilio.com
Cristina Ojea - cristina@juansilio.com

Juan Silió Madrid

C/ Doctor Fourquet, 20
Exposición actual:
nora aurrekoetxea etxebarria
misty floors
wet skies