

11. 09. 2025 - 08.11. 2025 · MADRID

J U A N S I L I Ó
G A L E R Í A

JUAN LÓPEZ

FUERZA MATRIZ

FUERZA MATRIZ

En “FUERZA MATRIZ” Juan López, aúna la intervención espacial con obras escultóricas y sobre papel. Con este trabajo profundiza su interés por las relaciones que se establecen entre el dibujo y la escultura, el modo en que un trazo puede continuar, adquirir o dar volumen y el trasvase entre soportes.

Como es habitual, el origen se encuentra en la ciudad, una gran matriz de la que obtener las formas a través de la presión, la inversión y la repetición. Sin embargo, esta vez los materiales se muestran tal como son: papel, resina, desechos. El interés se centra en la forma, en las tramas que se generan a partir de la repetición de movimientos, de ejercer presión para mostrar la capacidad expresiva que contienen, en su obsesión por descubrir un lenguaje fuera de convención. De este modo se generan nuevos signos de forma espontánea con capacidad para redefinir un espacio.

Al /dibujar/ tramas, lo primero que debes hacer es dividir tu historia en tres segmentos. Ya sabes, los clásicos planteamiento, nudo y desenlace.

El paisaje urbano es el escenario de esta trama, en la que el uso y el desgaste de la ciudad se asumen como generadoras de formas que inmediatamente se integran como propias. Un paisaje por y para el movimiento, donde nada se construye para que permanezca igual. Sin embargo, cuando los patrones reconocibles se extraen y se transfieren a otros soportes, surge la posibilidad de desarticular el planteamiento inicial. La misma fuerza que ejerce el desgaste logra la transferencia de formas. Un acto tan rutinario como pisar hace que el papel, bajo la presión del cuerpo, recepcione nuevos significantes.

Las /esculturas/ elaboradas se supone que son adaptaciones provocadas por la interacción /dibujo-ciudad/ como trayentes, productoras o plataformas de aterrizaje.

La interacción del dibujo y la ciudad crea estos nuevos patrones o subtramas que, libres del objetivo y planteamiento inicial, adquieren otro volumen. Lo construido para soportar el peso puede ahora elevarse en altura. Lo pensado para desecharse ocupa el espacio, se completa para expulsar su forma con otro material mientras que, a su vez, otro lo recibe. Esculturas que se crean de la forma y la contraforma. Un fuelle que se va inflando y que difumina cualquier diferencia entre el original y el registro, entre el trazo plano y el tridimensional. Una cadena de gestos que tensa el espacio hasta romper su lógica.

A veces el /dibujo/ extraído se procesa y se inyecta de nuevo en otras áreas.

De nuevo la presión hace que un mismo patrón trace distintas composiciones en las que el cuerpo, con la irregularidad de su intensidad, enriquece y llena de matices el código utilizado. El dibujo evidencia a través de un salto del patrón el vacío inherente a toda forma construida. Formas que se escapan pero que no remiten a una ausencia, sino que tienen la suficiente agencia para moverse y quizás reaparecer como una burbuja, un parche sobre otra superficie. La alteración del orden sirve para camuflarse en otra trama.

La /escultura/ se produce cuando el /dibujo/ se filtra dentro del espacio. El /trazo/ hace presión en la parte externa y causa colapso.

Al inhalar se produce la expansión de la forma que posteriormente sufre la presión de la contracción. Las partículas que se cuelan en ese habitáculo y resisten se convierten en sedimento y con ello se mantienen en un presente sostenido que conserva la información del pasado. Esculturas como artilugios donde el remanente se encapsula antes de transformarse en recuerdo.

Se llama /escultura/ a todo aquel tipo de letra que aparece inclinada. Eso no implica que la /escultura/ esté hecha de una manera descuidada o sea menos estética. La escritura ágil /esculpe/ la grafía, y la letra /escultórica/ agiliza la escritura.

Al expandir las líneas que soportan la estructura el recorrido se altera y favorece que las letras emerjan donde la arquitectura las protege del desgaste. El poder de estos signos para redefinir el espacio se encuentra en su condición como “impertenecentes”. No responden a ninguna convención y brotan donde puedan ser leídas ya que la necesidad de las formas por hacerse entender es tan fuerte como la nuestra por encontrarles un sentido.

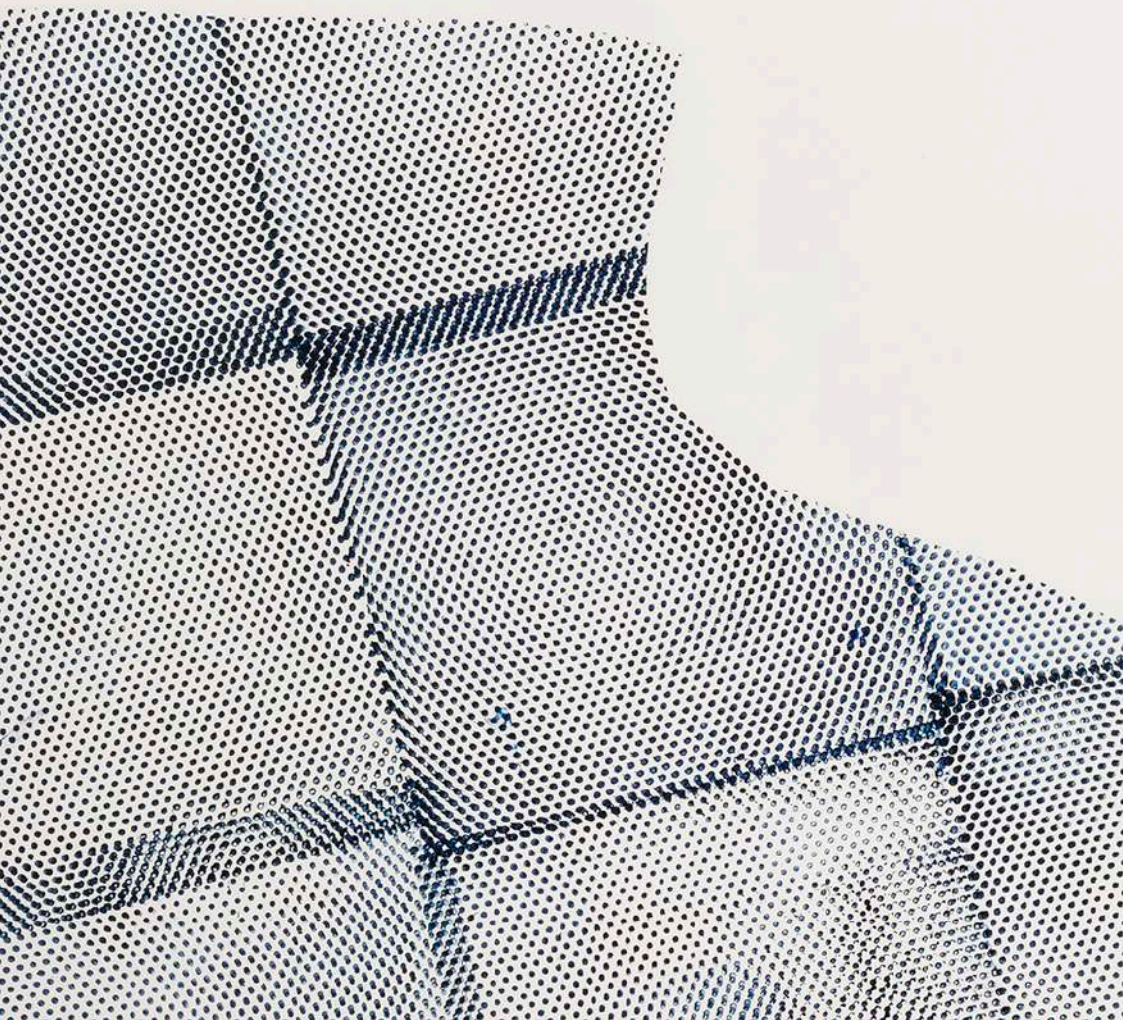
“Tarde o temprano, todo acaba convirtiéndose en un libro, como decía Mallarmé en la cita favorita de Borges. Lo que, bien mirado, no es un mal desenlace”

Las tempestalidas. Gueorgui Gospodínov. 2020

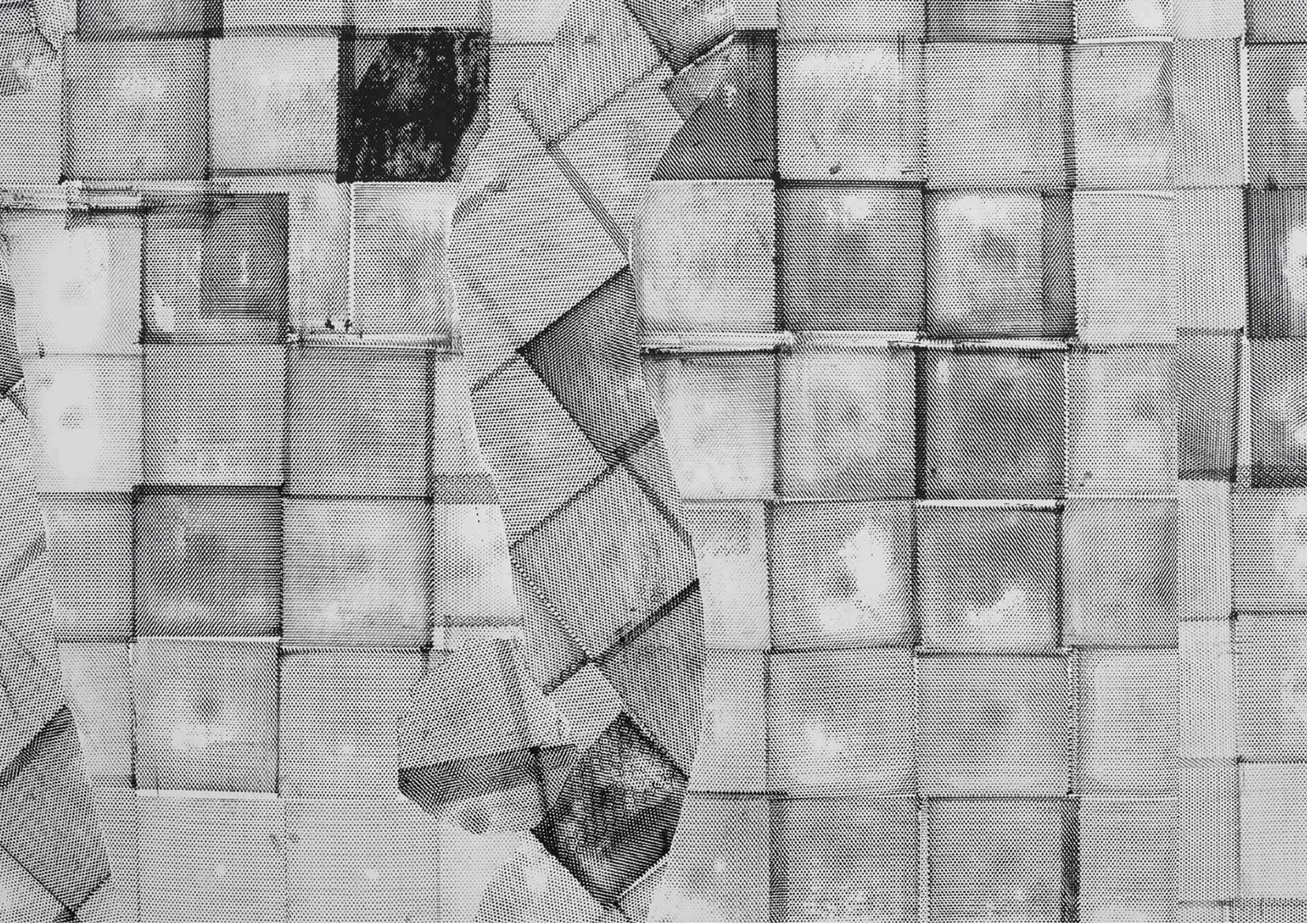

Juan López
El /dibujo/ surge entre las juntas de los /signos/ (mural 2)
(2025)

Presión y spray sobre papel
420 x 258 cm

Juan López
Dibujo/Presión (Remnants 3) (2025)

Tinta sobre papel
100 x 70 cm

Juan López
Una /trama/ es un espacio de pequeñas dimensiones 1
(2025)

Silicona, resina, filtro de polen y metal
30 x 50 x 24,5 cm

Juan López
Dibujo/Presión (Remnants 2) (2025)

Tinta sobre papel
100 x 70 cm

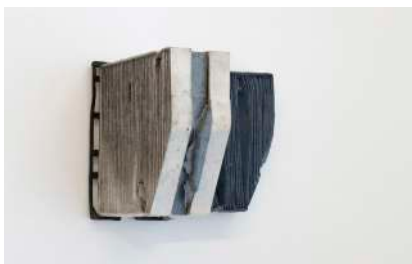
Juan López
Dibujo/presión (VILLE) (2025)

Tinta sobre papel, pladour y aluminio
147 x 475 x 25 cm

Juan López
La /escultura/ evita que la /grafía/ se disperse
(2025)

Instalación site specific
Dimensiones variables

Juan López
Una /trama/ es un espacio de pequeñas dimensiones 3
(2025)

Silicona, resina, filtro de polen y metal
28 x 32 x 22 cm

Juan López
City Lung (2025)

Objeto encontrado. Filtro de aire colapsado
32,5 x 16 x 5 cm

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.

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, Museo Patio Herreriano, 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.

FUERZA MATRIZ

In “FUERZA MATRIZ”, Juan López combines spatial intervention with sculptures and works on paper. With this project, he deepens his interest in the relationships established between drawing and sculpture, the way in which a line can continue, acquire or give volume and transfer between different surfaces.

As usual, the origin is found in the city, a great matrix from which to obtain forms through pressure, inversion and the repetition. However, this time the materials are shown exactly as they are: paper, resin, waste. The interest resides in the form, in the plots¹ generated by the repetition of movements, by applying pressure to reveal their expressive capacity, in his obsession with discovering a language outside convention. Signs that are generated spontaneously and can redefine a space.

When /drawing/ plot, the first thing you should do is divide your story into three segments. You know, the classic introduction, middle, and conclusion.

The urban landscape is the setting for this plot, in which the use and erosion of the city are assumed to generate forms that immediately become integrated as their own. A landscape by and for movement, where nothing is built to remain the same. However, when recognizable plots are extracted and transferred to other media, the possibility of dismantling the initial approach arises. The same force exerted by usage achieves the transfer of forms. A routine act such as stepping on makes the paper, under the pressure of the body, receive new meanings.

The /sculptures/ elaborated are supposed to be adaptations caused by the /drawing-city/ interaction as bringers, producers, or landing platforms.

The interaction between drawing and the city creates these new plots or subplots which, freed from their initial purpose and approach, take on another dimension. What was built to bear weight can now rise up in height. What was designed to be discarded occupies space, is completed to expel its form with another material while, at the same time, another receives it. Sculptures are created from form and counterform. A bellows that inflates and blurs any difference between the original and the record, between the flat line and the three-dimensional. A chain of gestures that stretches the space until it breaks its logic.

¹ The original Spanish text plays on the word “trama”, which can refer both to a pictorial or structural weave (as in drawing, weaving, or patterning) and to the narrative plot of a story. In English, this double meaning is partially echoed in the term “plot”, which can mean both the act of marking, tracing, or laying out forms or coordinates—as in drawing a design, sketching lines, or mapping data—and the sequence of events that make up a narrative though the nuances may shift in translation.

Sometimes the extracted /drawing/ is processed and injected back into other areas.

Once again, pressure causes the same plot to trace different compositions in which the body, with its irregular intensity, enriches and fills the code used with nuances. The drawing reveals, through a shift in the plot, the emptiness inherent in all constructed forms. Forms that escape but do not refer to an absence, rather they have the agency to move and perhaps reappear as a bubble, a patch on another surface. The alteration of order serves to camouflage itself in another plot.

The /sculpture/ is produced when the drawing filters into the space. The line presses on the outside and causes collapse.

Inhaling causes the expansion of the form, which is then subjected to the pressure of contraction. The particles that enter this cabin and resist become sediment, remaining in a sustained present that preserves information from the past. Sculptures as devices where the remnant is encapsulated before being transformed into memory.

Any type of letter that appears slanted is called /sculpture/. This does not imply that /sculpture/ is done in a careless manner or is less aesthetic.

Agile writing /sculpts/ the spelling, and sculptural letters make writing more agile.

By expanding the lines that support the structure, the route is altered and encourages the letters to emerge where the architecture protects them from deterioration. The power of these signs to redefine space lies in their status as “not belongers.” They do not respond to any convention and sprout where they can be read, since the need for forms to make themselves understood is as strong as our need to find meaning in them.

“Tarde o temprano, todo acaba convirtiéndose en un libro, como decía Mallarmé en la cita favorita de Borges. Lo que, bien mirado, no es un mal desenlace”

Juan López

Alto Maliaño (Cantabria) 1979

Licenciado en BB.AA por la UCLM (1998-2002)

Cursos de Doctorado "Arte e investigación" en la UCLM (2002-2003)

Realizando Tesis Doctoral (2020-2025)

Actualmente es Profesor Asociado en la Facultad de BBAA de Cuenca. UCLM

Exposiciones individuales (selección)

- 2026: *Intervención site specific*. Conde Duque Madrid (Upcoming)
- 2025: *FUERZA MATRIZ*. Galería Juan Silió, Madrid
Un tratamiento superficial. Museo Patrio Herreriano, Valladolid
Solo Project ARCO Madrid y ArteSantander. Galería Juan Silió.
- 2024: *La /estructural/ bajo presión*. Benveniste Contemporary, Madrid
- 2022: *Últimos recursos*. Galería Juan Silió, Santander
.txtform. Museo de Altamira, Cantabria
- 2021: *Surco*. Galería Juan Silió, Madrid
- 2020: */ph/ Algunas voces tomadas*. *PostBrossa junto a Marc Vives*. Fundación Joan Brossa, Barcelona
Ruido de Fondo. *Premio Connexio*. Iglesia de San Vicente do Burgo, Lugo
Doble-T.Abrir los ojos y ver una sola imagen. Doble Solo Show junto a Luis López Lejardi. Palacete del Embarcadero, Santander
- 2019: *Present Future*. SoloProjects Artissima. Turín, Italia
- 2018: *\T>XT/*. Galería Tiro al Blanco. Guadalajara, México
- 2017: *Los Afijos*. Abierto x Obras. Matadero, Madrid
Nit de L'Art. Es Baluard, Palma de Mallorca
FFRRR. Galería Juan Silió, Santander
- 2016: *Brea Fluor*. Galería Luis Adelantado, Valencia
- 2015: *Scratch the surface*. Museo Patio Herreriano, Valladolid
_Achar. MARCO de Vigo, Vigo
Text y Tura. Galería Nogueras Blanchard, Madrid
- 2014: *Thisorder*. Project FRI: rum. Den Frie. Copenhagen, Dinamarca
Ruinas Graves. Museo ABC, Madrid
Por Fuera. Programa Praxis. Artium, Vitoria.
- 2013: *Convex look*. Solo Project.Art Positions. Art Basel Miami, Florida, EEUU
Beetween Walls. South Florida Art Center. Miami, Florida, EEUU

- 2012: *The Space Invades*. OK Centrum. Linz, Austria
Superados de Confianza. Galería La Fábrica, Madrid
A la derriba. Centro de Arte La Panera, Lleida
- 2011: *1812_2012*. Contemporary look. Artium, Vitoria
Tokyo Story 2010, Aoyama. TWS. Tokio, Japón
- 2010: *Looking for Patrons*. Archimóvil de Matadero. Carpe Diem. Lisboa, Portugal
- 2009: *Catalonia is hot Spain*. Galería Nogueras Blanchard, Barcelona
Retrovisores. Bellevue. Linz, Austria
- 2008: *Today i aspire to nothing*. Espai 13. Fundación Joan Miró, Barcelona
- 2007: *Spider Lab*. LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón
- 2005: *Stop your tare*. Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona
- 2004: *One n'One*. La Casa Encendida, Madrid

Participación regular en ferias como ARCO, ARTBO, LOOP, MACO y solo projects en: Artissima, Arco Lisboa.

Exposiciones grupales (selección)

- 2025: *Crear sin prisa*. *Premio Cervezas Alhambra*. Sala Amós Salvador, Logroño
- 2024: *Sinfonía en clave de MAC*. Museo de Arte Contemporáneo, Madrid
The Print Subscribers Club_25th Anniversary. Benveniste Contemporary, Madrid.
Artesanía y Arte Contemporáneo. Premio Cervezas Alhambra. Sala de Armas de la Ciudadela. Pamplona
Exposición XV Certamen Artes Plásticas. Fundación Unicaja. Ronda, Málaga
- 2023: *X Bienal de Arte Contemporáneo Rafael Botí*. Córdoba.
La distancia entre A y B es la misma que entre B y A. Colección Mariano Yera y Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Madrid
Encuentros Atemporales. Galería Marlborough, Madrid
La guerra del tiempo. Proyecto de obra, tercer estado. Colección Kells. Centro Párraga, Murcia
Brillo, ruido. Deseo, tecnología. Programa de visitas. Feria ARCO. Madrid
- 2022: *Hallazgos. Presente y futuro*. Casa Morisca Horno de Oro, Granada
- 2021: *Nuevos senderos del MAC: pulso e impulso de una colección*. Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Madrid
Una historia del arte reciente (1960-2020). Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
A punto de ser nada. Fundación Cerezales Antonino y Cinia, León
Cronografías Fundación Mediterráneo. IVAM Cada, Alcoi
I Encuentro B Arte Actual LPGC. Edificio Miller, Las Palmas de Gran Canaria

- 2020: *The Printer Fault Press Radio Show*. En colaboración con Radio X. Frankfurt, Alemania
Miradas al Arte. Centro Botín, Santander.
Escrituras Ácratas. Centro Párraga, Murcia
El abrazo. Colección Mariano Yera. Espacio Santa Clara, Sevilla
La cuestión es ir tirando. Centro Cultural de España en México. México DF, México
- 2019: *Coleccionando procesos. 25 años de Itinerarios*. Centro Botín, Santander
Una dimensión Ulterior. Museo Patio Herreriano, Valladolid
Pasado continuo. Colección Es Baluard. EACC, Castellón
- 2018: *Querer parecer Noche*. Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid
- 2017: *Cáceres Abierto*. Cáceres
- 2015: *Nomadisme*. FRAC Córcega, Francia
They printed it!. Kunsthalle Zürich, Suiza
Hablo, sabiendo que no se trata de eso. Caixa Forum, Barcelona.
Visita guiada: artista, museo, espectador. MUSAC, León
- 2014: *27 Negros. A project by Misha Bies Golas*. CGAC, Santiago de Compostela
En Construcción. BilbaoArte, Bilbao
- 2013: *Generaciones 2013*. La Casa Encendida, Madrid
- 2012: *Art Situacions. A prospective look*. Ars Santa Mónica. Barcelona; Museo Patio Herreriano, Valladolid
- 2011: *NEXT – TWS 10 Years!*. TWS Shibuya. Tokio, Japón
Saltar de la página. De Velázquez a Canogar, 20 años de ABC Cultural. Museo ABC, Madrid
- 2010: *The 24 Steps and Joan Miró*. National Museum of the Republic. Brasilia, Brasil
- 2009: *AUTO. Sueño y materia*. LABoral Centro de Arte, Gijón y CA2M, Madrid
- 2008: *Buenan*. PhotoEspaña. Casa Zabala, Cuenca
- 2007: *Existencias*. MUSAC, León
- 2006: *Mirador 06*. Media Art from Spain. O.K. Centrum. Linz, Austria
- 2005: *Itinerarios 04-05*. Fundación Marcelino Botín, Santander

Residencias destacadas

South Florida Art Center. Miami, EEUU
 OK Centrum. Linz, Austria
 Tokyo Wonder Site. Tokio, Japón
 HANGAR, Barcelona

Premios (selección)

Premio Post Brossa, Fundació Joan Brossa, Barcelona
 Premio Cervezas Alhambra, Madrid
 Premios de Arte Ciutat de Palma
 Lienzo MPH/TFAC, Museo Patio Herreriano, Valladolid
 Hegnspæl-award. Byens Hegn. Copenhagen, Dinamarca
 Generaciones 2013, Madrid
 Premios de arte Fundación Mº José Jove, A Coruña
 Premio ART SITUACIONES
 Beca CAM Artes Plásticas, Alicante
 Premio ABC de Arte, Madrid
 Premio Altadis Artes Plásticas. París-Madrid
 Beca de las Artes Plásticas Fundación Marcelino Botín, Cantabria
 Muestra de Arte Injuve
 Seleccionado en el XV Certamen de Artes Plásticas Unicaja. Ronda, Málaga
 Premio adquisición en la X Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí. Córdoba
 Ayuda producción Comunidad de Madrid

Obra en colecciones

Ayuntamiento de Santander
 Fundación Rafael Botí, Córdoba
 INELCOM, Madrid
 CA2M, Madrid
 Colección Mariano Yera
 Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
 Gobierno de Cantabria
 Espacio C
 Universidad de Castilla-La Mancha
 Injuve
 Fundación Marcelino Botín
 Fundación Altadis
 Fundación María José Jové
 Musac
 Comunidad De Madrid
 Fundación Coca-Cola
 ABC
 La Panera
 Patio Herreriano
 DKV
 Art Situacions
 Distintas colecciones privadas