

Grandes esperanzas

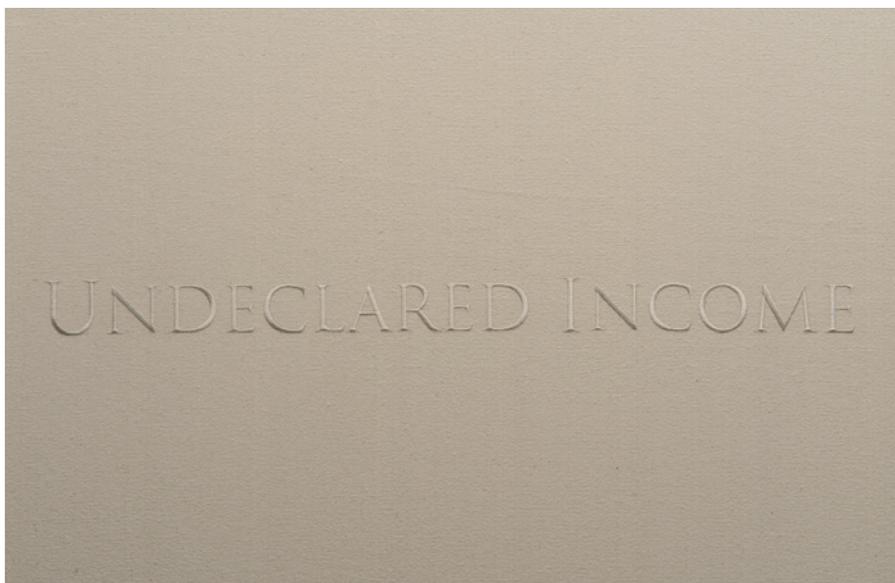
Los críticos más influyentes de nuestro país seleccionan a los creadores emergentes con mayor proyección.

Juan Manuel Bonet

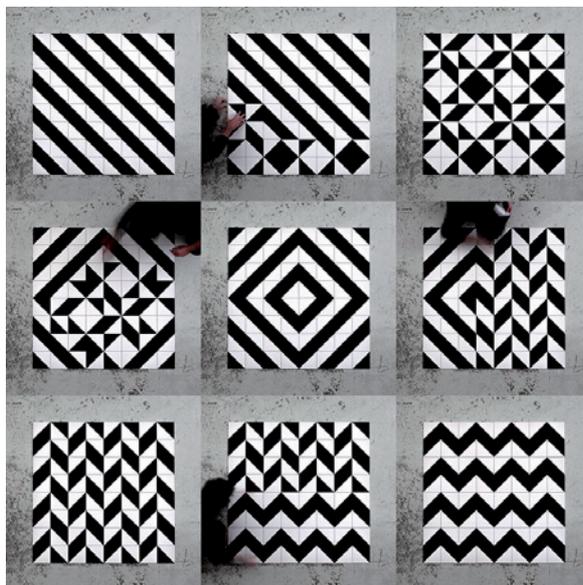
Crítico de arte, comisario de exposiciones, autor del Diccionario de las Vanguardias en España, ex director del IVAM y del Museo Reina Sofía. Actualmente dirige el Instituto Cervantes de París

Juan Fernández (Piedras Blancas, Asturias, 1978). Hermano de la también pintora Chechu Álava, hoy residente en París, y como ella inscrito en un horizonte post-Miguel Galano, Juan Fernández, que trabaja en Gijón, se ubica en una línea figurativa extraña, que por algún lado perverso podría tener que ver con lo que hace el norteamericano John Currin, aunque a veces por el dandismo de sus figuras podríamos pensar también, siempre en esa escena norteamericana, en Alex Katz. No he visto su primera exposición madrileña, que ha tenido el año pasado en la New Gallery, entre cuyos artistas me interesan también Santiago Talavera, y los fotógrafos Jorge Fuenbuena y Aleix Plademunt. En su tierra natal a Juan Fernández lo expone Guillemina Caicoya.

Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979). De los artistas españoles que hoy trabajan sobre la pared, y en base a un planteamiento dibujístico, me parece uno de los mejores. En 2011 lo incluí en mi exposición madrileña *Aventuras de líneas*, celebrada en la desaparecida Galería Eva Ruiz. Se ha movido internacionalmente. Me gustan mucho dos instalaciones tuyas que sólo conozco por fotografías, una de grietas en una colectiva celebrada en Brasilia, en un museo obra de Niemeyer, y otra de una imprenta, que hizo en Santander. También unos reactores que hizo en La Laboral. Tiene gran talento manejando una "línea clara" algo tintinesca, que a veces se convierte en negra y agresiva. Las tuyas suelen ser de vinilo. También usa el video. Su web se titula Rayoslopez.

Karmelo Bermejo, *Lienzo Fiscal*, Cortesía Galería Maisterravalbuena

Pablo Valbuena, *Q Tilings [Studies]*, Cortesía Galería Max Estrella

Gloria Martín (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1980). Me parece uno de los nombres más interesantes de la pujante nueva generación sevillana, cuya figura más visible es Miki Leal. En diversos certámenes andaluces me he ido fijando en su trabajo. Vive entre Sevilla, en cuya Facultad de Bellas Artes se formó,

y Bruselas. Hace poco he visto *Temps de guerre*, la exposición que ha presentado en París, en el Colegio de España. Me pareció una exposición excelente. Tanto en los cuadros que conocía de esas citas andaluzas, cuadros generalmente de gran formato, como en este ciclo de formato más reducido. Encuentro fascinante su modo de construir espacios muy teatrales, salas de museos en penumbra, talleres de escultura, gabinetes de curiosidades un poco a lo Mario Praz...

Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 1975). Uno de los pilares de Utopía Parkway, también ha sido defendido en Santander por Siboney. Me gusta mucho su modo de decir los misterios y enigmas de la ciudad moderna, una ciudad geométrica y silente, de luces y sombras chiriquianas, de automóviles demóticos, de peatones fugitivos, y me gustan mucho también sus interiores sombríos, sus retratos y autorretratos esquemáticos, que por algún lado encuentro primos hermanos de los de Aquerreta, y más atrás en el tiempo, tataranietos de los Félix Vallotton. Recuerdo también sus objetos tridimensionales: cajas, sobres, libros, camisas...

José Marín Medina

Crítico de arte, experto en mercado del arte y autor de La escultura española contemporánea 1900-1978.

Karmelo Bermejo (Málaga, 1979). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, vive y trabaja en Bilbao y en México. Desde su primera individual en Madrid (2010) ocupa un lugar propio en la poética postconceptual. Proyecta acciones, objetos e impresos con los que se enfrenta a la vida social y cultural y a sus actuales resortes artísticos y económicos. El componente clave de su labor es la idea, y su "producto acabado" constituye más un documento (foto, video, escrito...) que una "obra de arte". Así, su *Traca final* la integran fotos y vídeos sobre la acción de invertir un crédito bancario en quemar una gran pieza pirotécnica centrada en la palabra RECESIÓN, como acto "festivo" de cierre de la feria Art Basel Miami 2009. Así, la serie *Escarpias de oro macizo para colgar obras de arte* oferta literalmente eso: escarpías de oro de ley (numeradas y firmadas por el artista), que quedan invisibles al clavarse en el muro para exponer pinturas, dibujos, fotos... Así, *Reembolso de una subvención del Ministerio de Cultura por no haberse realizado las obras de arte para las que fue asignada*, consiste en un conjunto de documentos oficiales y bancarios extendidos para gestionar dicho reembolso. La obra de Karmelo Bermejo "revela" -a su propio aire- que nuestro mundo está lleno de contradicciones, y cómo el arte de hoy "juega" con ello.

Jacobo Castellano (Jaén, 1976). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, vive y trabaja en Madrid. Desde su primera etapa creativa (década 2000-2010) su trabajo se ha centrado en hacer "reconstrucciones" de espacios y muebles de la vieja casa que su familia había dejado en el pueblo. Cuando Jacobo volvió al antiguo caserón de su abuelo, se reencontró con su memoria y con los juegos de su infancia, así como con el valor expresivo que poseen los muebles, las maderas, los textiles y los objetos artesanales, los trastos amados y las cosas compartidas. Fueron obras que impactaron en la Bienal de Sevilla de 2006, y en sus prestigiosas exposiciones en ARTIUM, el CGAC y la Fundación Montenmedio. A la manera intensamente lírica de Louise Bourgeois, los artefactos, habitáculos y guaridas que construye Jacobo expresan deseo, dolor, miedo, violencia, silencio y muerte; pero también arrastran un perfume poético particular, sólo suyo, que él relaciona con la pasión que siente por Goya y por Solana. Con sus instalaciones y sus objetos reconstruidos más recientes, con sus espacios vacíos y desolados (cuyas series de apriscos saharianos y de rings para combates de boxeo inició en 2011-2012), Jacobo ha conectado también su obra con el instinto vital y escenográfico de Samuel Beckett: "ese teatro sin acción, ese situarse al borde de la ausencia, ese gusto por la inmovilidad y el silencio... Venimos de donde venimos, y los artistas de mi generación debemos reconocer el lugar donde se apoya nuestro trabajo".

Naia del Castillo (Bilbao, 1975). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, es máster por el Chelsea College of Art and Design de Londres. Escultora y fotógrafa, su obra se centra en temas relacionados con la identidad y la experiencia femeninas, no "feministas". Sus creaciones configuran un universo personal inconfundible por su código de imágenes metafóricas y por su lenguaje alegórico. El eje de sus proyectos radica en interpretar la ambivalencia de sentimientos que se producen al enfrentar la superioridad que tiene la mujer en los ámbitos sociales de la seducción, y la inferioridad femenina que se desprende de la vida doméstica. Naia se declara "interesada en el círculo que relaciona al seductor y al seducido, así como en los elementos que se utilizan en las estrategias de seducción: desde el vestido (en el caso de las personas), hasta el reclamo de las plumas (en las aves) y de la misma luz (en ciertos insectos)". Asimismo confiesa que, al realizar sus vestidos fastuosos y al diseñar sus objetos, "pienso más en volúmenes escultóricos que el diseño objetualista; para mí hacer un vestido es hacer una escultura". Así lo justifican los

Naia del Castillo, *Flujos I*, Cortesía Galería Espacio Marzana

trajes ceremoniales de su serie *Luciérnagas*; las armas y arneses de su suite *Tiro con arco*; y las sillas y vestidos con ataduras del ciclo *Espacio doméstico*. En 2014 Naia del Castillo ha dado un giro notable a su trabajo, a partir del proyecto *Flujos*. Aquí la obra arranca de fotografiar a mujeres girando bajo chorros de agua; esas fotos se imprimen en papeles tipo folio, material con el que Naia construye nuevas imágenes (ahora en bulto redondo) que vuelve a fotografiar para convertirlas en obra definitiva.

Maidier López (San Sebastián, 1975). Licenciada en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, es máster por el Chelsea College of Art and Design de Londres. Vive y trabaja en Donostia. Iniciada en los dominios de la pintura, Maidier ha mantenido siempre gran interés por la escultura y por los proyectos arquitectónicos. A este respecto confiesa que su gran crisis se produjo en su etapa de estudio en Londres, cuando "la pintura se salió del propio cuadro e invadió el espacio; de hecho, me empezó a interesar lo que pasaba fuera del cuadro en vez de lo que sucedía en él. Así empecé a ocuparme del espacio". Entonces comenzó a utilizar grandes masas de colores sólidos que se desbordaban desde el soporte del cuadro al muro con gran vitalidad. Poco después emprendió una deriva más libre y más pura del colorido, entendiéndolo como color-luz, desmaterializándolo y proyectándolo por reflejos a la amplitud y fluidez del ámbito arquitectónico, utilizando ya no sólo las paredes, sino también las soleras, las escaleras, los vanos y el diseño de objetos y de mobiliario, realizado sobre plexiglás. De esta manera, como ha señalado Miren Eraso, Maidier ocupa un lugar propio y destacado en el grupo de artistas que hoy trabajan "entre el arte, el diseño y la arquitectura; entre lo funcional y lo estético; en ese espacio intermedio entre lo útil y lo inútil; en ese espacio-frontera en el que se sitúa el arte de nuestro presente". Entre sus "intervenciones" arquitectónicas-escultóricas cabe destacar *51st Venice Biennale* (2005); *Columnes*, Caixa Forum, Barcelona (2006); *AdosAdos*, Guggenheim-Bilbao (2007), y *Polder Cup*, diseñando campos de fútbol en los pólders holandeses (2011).

Tomás Paredes

Presidente AICA Spain

María Alzamora (Ordis, Girona, 1992), fotógrafa y graduada en Comunicación Cultural por la Universidad de Girona; cursos en la Escuela ERAM, en la London School of Photography. Erasmus en Leeds, donde ahora reside y desarrolla el trabajo **Some Music Stories**. Ha realizado la individual NUE, en Km7 Espai d'Art, invitada por José Luis Pascual. Fotografía, con un escultural sentido de la belleza del cuerpo humano; explora el vacío como plinto de la presencia; escribe, dibuja, diseña, ilustra. Es como un volcán de seda aliado a la solidez. Investiga la fotografía musical. No tiene compromiso con galería, lo que es insólito.

Vicky Iranzo (Cuenca, 1989), vive y trabaja en Valencia, en cuya Universidad se ha formado y ha crecido como artista. Es pintora figurativa, realista, hiperrealista,

tiene facultades para elegir por donde ir. Acaba de obtener la Beca Mario Antolín del XXIX Premio BMW de Pintura. Expone en colectivas en el ámbito valenciano y con la galería barcelonesa Miquel Alzueta. Es un puente de oro entre distintas consideraciones del realismo, cuando pega las telas al cuerpo, hace maravillas. A veces la técnica supera a la emoción, elige temas duros desde la óptica de la plasticidad, pero su sensibilidad corregirá esos tics azarosos.

Albano (Ávila, 1988), el joven europeo más premiado en pintura. Autor de amplio espectro, se inició con paisajes abstractizados en verdes, que llamaron la atención. Con 24 años ganó el Premio BMW de Pintura, antes de acabar la licenciatura en la Universidad Complutense. Vive y trabaja entre Cambridge y Ávila. Ahora ha desnudado el paisaje y privilegia una pintura que articula un lenguaje plástico de una geometría poetizada. Es un pintor concreto, ilustra, dibuja, ya da cursos

a colegas! La pintura le conoce, no importa de qué quiera disfrazarla, su obra siempre es pintura desbordada, jugosa, feraz, fresca, druida. Trabaja con Taller del Prado en Madrid, y Antonio Prates en Lisboa.

Goyo Peño (Villafranca de los Caballeros, Toledo, 1983). De la alcañería a la escultura sin dejar el barro. Goyo Peño ha sido una especie de milagro, en cinco años ha saltado de un rincón secluded y abierto de Villafranca, a conseguir los premios de Majadahonda, Nacional de Castellón, Bienal de Vallauris, Angelina Alós, Artista Joven de Castilla-La Mancha, Corea. Ni el mejor de sus sueños hubiera superado la realidad. Escultor cerámico, ha llevado la arcilla al corazón de la vanguardia. Ha conceptualizado la imagen y dado un aire nuevo a la escultura que embrida el fuego, el aire, la tierra y el agua. Trabaja con Michel Soskine de Madrid y Nilsson et Chiglien en París.

Maider López, *Football Field 1, Sharjah*, Cortesía Galería Distrito 4

Bea Espejo

Crítica de arte. El Cultural

Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979) es uno de los artistas más interesantes dentro de las líneas del arte conceptual de última generación. El suyo es un "conceptual lúdico", capaz de abrir nuevas posibilidades de relación y recepción del hecho artístico. Su trabajo parte de lo cotidiano y próximo para explorar ciertas ideas abstractas propias de la física con el objetivo de trasladarlas de una manera eufórica y flexible al terreno doméstico, diario y rutinario.

Nuria Fuster (Alcoy, Alicante, 1978) renueva el lenguaje de la escultura con cada una de sus obras. Son ensamblajes de objetos en peripecias casi imposibles: un tendedero portátil y una antena; asientos de coches junto a radiales; bafles sobre estructuras de moqueta. Son tan inquietantes como los bodegones, donde sabemos

que hay más vida de lo que vemos. Uno de los nombres a seguir, sin duda.

Oriol Vilanova (Manresa, Barcelona, 1980) trabaja con materiales provenientes de mercados de pulgas: postales, libros y otros documentos que colecciona, clasifica y recompone para crear nuevos recorridos mentales. Como trasfondo de muchos de sus trabajos, hay una reflexión e investigación sobre la modernidad y los totalitarismos. Actualmente vive y trabaja en Bruselas.

Alain Urrutia (Bilbao, 1980) es uno de los artistas de nueva generación que han vuelto a mirar a la pintura. En sus obras, retarda la percepción de la imagen y, al mismo tiempo, la tensa, la expande, la intensifica. Hace de ella un mensaje cifrado. Su pintura es sugerente y misteriosa, y su carrera es una de las más prometedoras del panorama español.

Gregorio Peño, *Floración XV*,
Cortesía Galería Michel Soskine

Laura Revuelta

Crítica de arte. Redactora-jefe del ABC Cultural

Hisae Ikenaga (México, 1977) vive y trabaja en Madrid desde 2004. Si la vida cotidiana y sus asuntos se han convertido en uno de los motivos fundamentales del arte contemporáneo, los objetos que pueblan este devenir diario presentan en manos de esta artista una nueva lectura, un nuevo significado y una nueva utilidad. Una reflexión sobre la tradición y lo nuevo.

Guillermo Mora (Alcalá de Henares, Madrid, 1980) cuenta en su página web con el siguiente encabezamiento: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y por muy raro, aunque conciso, que suene esta es la interpretación que podemos hacer de sus trabajos donde los límites del cuadro se superan y se transforman en otra realidad tan cercana a sus orígenes pictóricos como a su presencia escultórica.

Pablo Valbuena (Madrid, 1978), estudió arquitectura y eso se nota en sus trabajos. Lo suyo es intervenir en los espacios como si de un delineante (también nos vale el término dibujante) se tratara. El discurso es tan sencillo como efectivo. Una reflexión sobre la arquitectura que se convierte en escultura, en reflexiones sobre el espacio, el tiempo y la percepción.

Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979), ha desarrollado su discurso al hilo de un conceptual bien engarzado con el dibujo, el graffiti, los escenarios urbanos y sus vestigios más característicos: de los carteles luminosos a los reclamos publicitarios. Él tiene en común con otros compañeros más o menos generacionales que intenta buscar un orden, un mensaje, con materiales tan cercanos como "humildes".

Juan Zamora (Madrid, 1982), dibujos aparentemente muy sencillos que esconden la complejidad de la mente. Su nombre resulta imprescindible cuando hablamos de los nuevos desarrollos del dibujo en los últimos años. Como ha dicho alguna vez el propio artista, en sus trabajos descansa el deseo y la necesidad de plasmar en trazos muy sencillos lo que pasa por su cabeza. Sin más ni menos aditivos.

Fermín Jiménez Landa, *Lago cisnes*,
Cortesía Galería Babelos.

David G. Torres

Crítico de arte y comisario de exposiciones

Enric Farrés (Palafrugell, Girona, 1983) Podría escribir libros y hablaríamos de literatura, de hecho lo que hace es contar historias poniendo en relación contextos, anécdotas y relatos aparentemente inconexos y elaborar libros con ello.

Maria Prats (Barcelona) Es diseñadora, hace vídeos, música, carteles... pero sobre todo, destaca su actitud, totalmente radical, inconformista, le importa bien poco si se trata de arte o no y, en general, diría que bebe del Punk, Situacionismo y Dada reactualizados.

Antoni Hervàs (Manresa, Barcelona, 1980) A través de dibujos, pequeños fanzines autoeditados, recupera pequeñas historias y les da un giro narrativo en el que intervienen cuestiones de género o sexualidad. Así, sus trabajos toman una dimensión personal, de investigación, narrativa y también biopolítica.

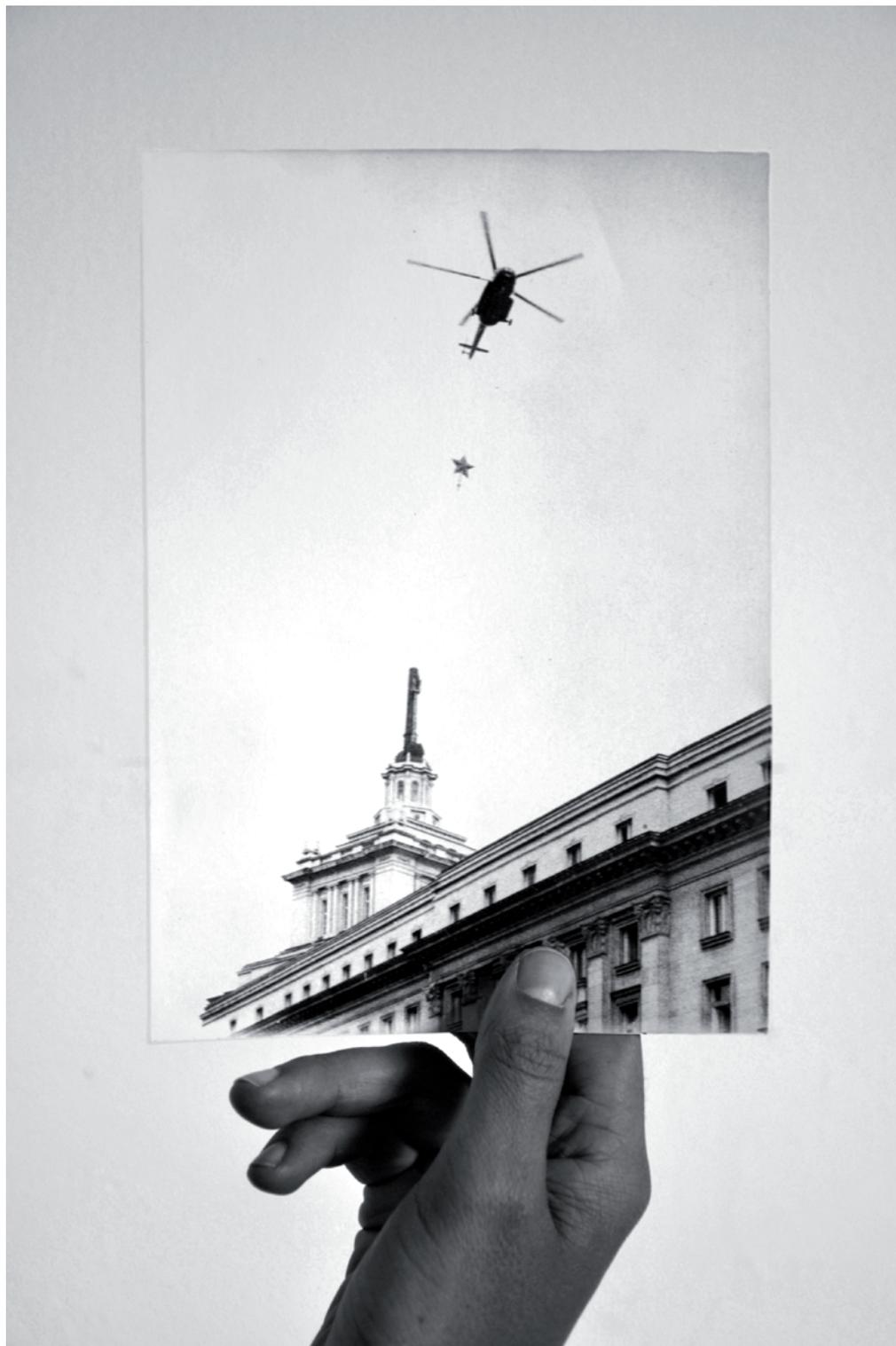
Anna Dot (Vic, Barcelona, 1991) La narrativa, el relato y las obsesiones personales investigando sobre temas muy locales o historias particulares configuran las bases de sus propuestas. Como ha escrito sobre ella Marina Vivés, en sus aproximaciones e investigaciones (hay que hablar de investigaciones más que de obras) mantiene una "distancia irónica".

Gabriel Pericás (Palma de Mallorca, 1988) Es el rey del relato y la performance, hace lecturas performáticas de textos a medio camino entre el repaso por la historia del arte, la cultura, la política y obsesiones sexuales o familiares personales. Pero además de performances narradas todas esas referencias son impecablemente traducidas a libros o imágenes en fotografías, grabados o instalaciones...

Pilar Parcerisas

Crítica, historiadora del arte y comisaria de exposiciones independiente

Oriol Vilanova (Manresa, Barcelona, 1980) Transporta en clave de relato los códigos teatrales al mundo de las artes visuales y especialmente a la arquitectura, a sus espacios físicos o bien a su representación en imágenes, como las postales, que colecciona como reserva *kitsch*. Reflexiona desde un diletantismo posmoderno sobre los valores conceptuales de la imagen arquitectónica.

Lúa Coderch, *Empty*, Cortesía Galería Babelos

Daniela Ortiz (Cuzco, Perú, 1985) Su activismo crítico denuncia, mediante acciones o instalaciones, hechos relacionados con la inmigración, la ideología autoritaria o fascista, la desigualdad social, la memoria histórica y da un aire participativo a sus acciones.

Lúa Coderch (Iquitos, Perú, 1982) Su trabajo es una obra abierta a la participación y al sentido del tiempo en clave histórica. Proyectos que se reformulan en la sala de exposiciones, que cambian de significado en su transcurso y que toman el relato histórico, los hechos históricos y la memoria como materia prima y conceptual.

Guillermo Pfaff, *Inside Out 01, view*. Cortesía La Tache Gallery

Victoria Irazo, *Zoo*, Cortesía Galería Miquel Alzueta

Alex Mitrani

Historiador del Arte. Vicepresidente de la Asociación Catalana de Críticos de Arte

Lola Lasurt (Barcelona, 1983) Partió de la pintura narrativa y de las posibilidades que ofrece para elaborar y analizar la memoria personal. Posteriormente ha sabido trascender lo pictórico y acercarse a otros medios documentales para abordar la definición de la memoria colectiva.

Guillermo Pfaff (Barcelona, 1976) Trabaja a partir de una desmaterialización de la pintura que pone en evidencia los excesos productivos y egocéntricos de nuestra cultura. A partir de aquí, se produce un reencuentro con lo pictórico, según una poética de lo mínimo, de una pintura que se encuentra en el reverso de la pintura.

David Bestué (Barcelona, 1980) Bestué se propone una suerte de revisión crítica de la historia del arte moderno. Desde la admiración y la necesidad imperiosa de desacralizar, reinterpreta los recursos retóricos de la vanguardia y propone relatos alternativos de su evolución. El humor y el ingenio son medios no superficiales sino de profundización y rigor en la recuperación de un sentido genuino de la modernidad.

Daniel Steegmann (Barcelona, 1977) Afincado en Brasil, Daniel Steegmann lleva a cabo una obra con difícil parangón en nuestro país. Se interesa por la construcción de espacios-experiencia, en los que la geometría y el color parecen esenciales, pero a los que hay que añadir la dimensión temporal que se da en su elaboración y en su tránsito y que remiten, finalmente, a la naturaleza.