

galería astarté

C /Monte Esquinza 8
28010 Madrid SPAIN
(+34) 91 319 42 90

info@galeriaastarte.com
www.galeriaastarte.com

2011 | Almalé/Bondía *In situ*

galería astarté

Almalé/Bondía *In situ*

galería astarté

Almalé/Bondía *In situ*

In situ | Almalé/Bondía

01.06.2011 | 23.07.2011

INVENTAR UNA DRAMATURGIA DEL PAISAJE

Chus Tudelilla

Explorar los mecanismos de percepción que construyen el paisaje es el asunto central del proyecto común que en 2002 unió a Javier Almalé (Zaragoza, 1969) y Jesús Bondía (Zaragoza, 1952). A través de la fotografía y el vídeo, ambos artistas formulan una obra que conceptual y plásticamente se dirige a la tarea de "reinventar una dramaturgia del paisaje", siguiendo el empeño de Paul Virilio; donde lo real se hace presente cuando aparece enredado en el imaginario.

Para que haya paisaje, ha escrito Marc Augé, "no sólo hace falta que haya mirada, sino que haya percepción consciente, juicio y, finalmente, descripción. El paisaje es el espacio que un hombre describe a otros hombres". Partícipes de esta idea, Almalé y Bondía regresan al territorio natural, se sitúan en él, y toman conciencia de sus dimensiones reales e imaginarias a través de las intervenciones que allí realizan, para descubrir el paisaje y hacer partícipe de su hallazgo a la mirada del espectador. Un espectador que debe implicarse en la interpretación de lo que se le ofrece, para ensayar su propia conciencia de lo que ve. Y lo que se ve en la serie fotográfica *In situ* son secuencias "incompletas" de una narración que asentada en lo real continúa en el imaginario de cada espectador que las contempla.

Los escenarios de la serie *In situ* se sitúan en los límites de la frontera a ambos lados de los Pirineos; lugares de complicado acceso en los que Almalé

y Bondía componen la barrera de espejos cuya disposición es única en cada intervención. La visión fragmentaria y alterada de la imagen del paisaje que reflejan los espejos se acentúa con el encuadre individual que aporta el marco, ventana abierta al mundo, espejo mental que organiza las relaciones entre lo real y lo imaginado, entre la realidad y la ficción, e invita a mirar en profundidad. El ojo curioso descubrirá en el ensamblaje de las visiones del paisaje reflejado una imagen "intrusa" que corresponde a la invención del paisaje realizada por artistas como Thomas Struth, Marcel Duchamp, Ana Mendieta, Jörg Sasse, Ian Hamilton Finlay, Robert Smithson o Bill Viola, a quienes Almalé y Bondía rinden su particular homenaje reservándoles en la composición un lugar específico donde situar el reflejo de sus obras. El ojo experto ampliará la tensión de la dramaturgia del paisaje que Almalé y Bondía ponen en escena.

En la invención del paisaje occidental la aparición de la ventana fue el paso decisivo. Ocurrió en la pintura flamenca, donde en el interior del cuadro se abrió una ventana que al aislar un pedazo de espacio lo convirtió en paisaje. La primera fotografía de la historia es la Vista desde la ventana en Le Gras, tomada por Nicéphore Niépce en junio de 1827 que descubre el paisaje visto desde el marco de la ventana de su estudio. Almalé y Bondía eligen marcos de distintos estilos para los espejos que reflejan la continuidad del paisaje en el fuera-de-campo y reciben la imagen de paisaje inventada por otros artistas; el marco, señala Stoichita, "separa la imagen de lo que no lo es. Define su encuadre como un mundo significativo en sí frente al fuera de marco, que es el mundo de lo real"; el marco, entonces, sería lo único real en las fotografías de Almalé y Bondía, cuya realización sucede en dos momentos distanciados conceptualmente: el primero corresponde a la tarea de componer y construir la barrera especular con una voluntad deliberadamente fragmentaria, haciendo encajar los marcos de los espejos que encierran el reflejo de una realidad ausente que no es otra que la imagen alterada del paisaje fuera-de-campo. La operación transcurre en un tiempo ajeno al que exige el acto fotográfico, segundo momento del trabajo. Aquí, como señala Philippe Dubois, nada está dado, pero tampoco se construye; por el contrario, es un espacio a tomar o

a dejar: temporalmente la imagen-acto fotográfico interrumpe, detiene, fija, inmoviliza, separa; y espacialmente fracciona, elige, extrae, aísla. El gesto del corte temporal o espacial, en definitiva, constituye el acto fotográfico y determina la imagen.

El tiempo de exposición en estas fotografías de la serie *In situ* es largo. Y amplio el corte espacial, tan amplio que el fuera-de-campo especular hace estallar la unidad, desmontando cualquier posibilidad de orden; el exterior y el interior quedan así adheridos el uno en el otro. A la mirada del espectador corresponde establecer la continuidad entre ambos territorios.

No hay imagen sin imaginación, ha escrito Didi-Huberman y de acuerdo con él, Almalé y Bondía realizan la serie *Retratos*, secuencia de fotografías en las que enfrentan paisajes creados por otros artistas a lo largo de la historia con las miradas de quienes los han elegido. Miradas que pese a permanecer ocultas, por estar de espaldas siguiendo el modelo de representación inaugurado por Gaspar David Friedrich, activan en las nuestras las condiciones que hacen posible el paisaje: mirada, percepción consciente, juicio y descripción. Si bien lo que Almalé y Bondía presentan a nuestra mirada no es un paisaje sino la construcción del paisaje.

PAISAJES, ESPEJOS, RETRATOS Y OTRAS FRONTERAS

Francisco Carpio

*"La observación de la naturaleza
y la meditación han generado el arte"*
CICERÓN

In situ, el proyecto artístico que Javier Almalé y Jesús Bondía vienen desarrollando desde el año 2009, supone un doble nivel de construcción. En primer lugar, su trabajo reflexiona sobre el paisaje y se inserta dentro de ese ámbito de observación y meditación (dos palabras que, inevitablemente, siempre acaban rimando) de la naturaleza del que nos hablaba Cicerón. Un ámbito, por otra parte, del que Nietzsche nos dirá en *El viajero y su sombra*: "El que se resguarda totalmente contra la naturaleza, se resguarda también de sí mismo: jamás le será dado beber de la copa más deliciosa que puede llenarse en su recóndita fuente". Estoy seguro de que nuestros dos artistas sí han decidido beber de esa copa y lo hacen dirigiéndose hacia la más o menos recóndita fuente del paisaje.

Esta actitud implica un primer grado de construcción. Para Javier Maderuelo el concepto paisaje es un constructo, una elaboración mental que realizamos a partir de 'lo que se ve' al contemplar un territorio, un país. El paisaje será también el continuum de factores culturales y estéticos que definen, signan y representan un territorio, un lugar o un paraje.

Toda reflexión sobre el paisaje, sobre la naturaleza, comporta una posición

subjetiva, interior, una mirada más cercana a lo sublime que a la mera reproducción exterior de su fisicidad. "Lo sublime" –dirá Kant en su Crítica del Juicio- "no está contenido en ningún objeto de la naturaleza, solo en nuestra mente, ya que podemos hacernos conscientes de nuestra superioridad con respecto a la naturaleza exterior en tanto que lo hemos sido con respecto a nuestra naturaleza interior.."

En esta serie reflejan (nunca mejor empleado el término como enseguida veremos...) una visión del paisaje teatral y escenificada. Y como en todo acto teatralizado, disponen de un telón, formado por espejos de distintos formatos y marcos, que actúan como una auténtica barrera de percepciones entre el escenario de la naturaleza representada y el ambiguo patio de butacas desde el que percibimos su representación.

La piel de los espejos, como una superficie espec(tac)ular o como una imagen de ecos, constituye una de las gimnasias formales y compositivas más recurrentes en las fotografías de este tándem artístico. Dice Juan Antonio Ramírez que, "ningún espejo es ilimitado. Lo reflejado, por tanto, es siempre un fragmento del mundo." Y eso es lo que ellos hacen: mostrar fragmentos de su mirada sobre una naturaleza ante la que se posicionan y contemplan, y fragmentos de las miradas de otros artistas, invitándonos también a nosotros a tomar parte en esta ceremonia de lo fragmentario. Una ceremonia a la que Omar Calabrese -quien da cuenta de este fenómeno cultural y causal tan generalizado: el cuestionamiento del concepto de totalidad a través de la fragmentación- califica como "práctica del asesino".

Tras esta mirada al paisaje, se impone ahora su representación. Y aquí aparece el segundo grado constructivo. Una construcción (que también, inevitablemente, deberá rimar con ficción) basada en las ambiguas músicas perceptivas. Afirma Rudolf Arnheim en *El Pensamiento Visual*, "...esto significaba que la experiencia sensorial era una ilusión engañosa. Parménides exigía una definida distinción entre la percepción y el razonamiento, pues al razonamien-

to había que recurrir para la corrección de los sentidos y el establecimiento de la verdad..." Palabras que encajan perfectamente en el cuerpo y también en el espíritu de estas imágenes fotográficas que nos proponen, y que lanzan al espectador un anzuelo visual y conceptual lleno de guiños perceptivos.

Miradas , la nueva serie que presentan –y que está íntimamente ligada al total del proyecto In situ- supone una vuelta de tuerca más dentro de esta intervención-reflexión sobre el paisaje. Reflexión: nunca mejor dicho por cuanto vuelven a recurrir al espec(tac)ular artificio de los espejos. En esta ocasión presentan una galería de retratos (un género de referencia dentro de la creación visual en general y de la fotográfica en particular), distintas personas contemplando distintos paisajes de la historia del arte que previamente cada uno de ellos ha elegido. Lo singular de esta iniciativa es que, en vez de mirar(nos), como es habitual, se nos muestran representados de espaldas con lo que –aparentemente- desplazan el centro gravitatorio de un retrato que es el de confrontar su mirada, sus rasgos, con la nuestra, con los nuestros.

Sin embargo, aunque sus miradas se ocultan, (es curioso cómo también te puede mirar aquel a quien miras, pese a que no pueda –aparentemente- mirarte...) parecerían conectar con las nuestras a través de su reflejo sobre la piel de los espejos, que a su vez, en una estrategia muy barroquizante, como un jardín de senderos especulares que se bifurcan, recogen la imagen de esos paisajes que habían seleccionado. Utilizar el espejo –al igual que en el libro de Lewis Carroll- no como simple superficie o contenedor de imágenes, sino como límite o frontera (palabras-conceptos clave en estas obras) a marcar, a levantar y ¿porqué no? también a transgredir, a traspasar. Atravesar el espejo para acceder a otros espacios de conocimiento y percepción y, de esta forma, llegar a encarnarse, es decir, llegar a ser (el) otro; el que habita en el fondo de las aguas del espejo...

Pero además disponen, y nos proponen, un nuevo guiño cómplice en relación a la presencia del paisaje, al introducir proyecciones de árboles, hojas y ramas

que interactúan con las personas “retratadas”, creando un singular continuum de luz, reflejo y naturaleza.

Empleaba hace un momento con toda intención los términos límite y frontera ya que, de la misma forma que en la serie *In situ*, Almalé y Bondía regresan de nuevo a ese territorio fronterizo que marca la creación visual entre naturaleza y representación, a esa limes que dibuja un plano ambiguo y subjetivo (pero al tiempo casi infinito) entre lo que vemos y cómo lo vemos, entre lo que existe y lo que imaginamos, entre la realidad y el deseo.

In situ. Ian Hamilton Finlay. See Poussin, hear Lorrain | C-print lambda metacrilato-dibond | 100 cm x 158 cm. | 2010

In situ. Robert Smithson. *Asphalt Rundown* | C-print lambda encap. metacrilato-dibond | 100 cm x 158 cm. | 2010

In situ. Marcel Duchamp. *Étant Donnés* | C-print lambda encap. metacrilato-dibond | 100 cm x 158 cm. | 2010

Todas de la serie In situ:

Alexander Timtschenko. Nature IV | 63 cm x 100 cm. | 2011

Hamish Fulton. 0482 | 63 cm x 100 cm. | 2011

Perejaume | 63 cm x 100 cm. | 2011

Sharon Lockhart Pine flat | 63 cm x 100 cm. | 2011

In situ. Thomas Ruff | C-print lambda encap. metacrilato-dibond | 158 cm x 100 cm. | 2010

In situ. **Wolfgang Tillmans, homeless dwellings** | C-print lambda encap. metacrilato-dibond | 158 cm x 100 cm. | 2010

In situ. **Bill Viola. The Reflecting Pool** | C-print lambda encap. metacrilato-dibond | 100 cm x 158 cm. | 2010

In situ. **Olafur Eliasson** | C-print lambda encap. metacrilato-dibond | 100 cm x 63 cm. | 2011

Vista posterior sala I | Galería Astarté | 2011

Vista frontal sala I | Galería Astarté | 2011

Vista sala II, entrada | Galería Astarté | 2011

CV | Almalé/Bondía

Javier Almalé (Zaragoza, 1969)

Jesús Bondía (Zaragoza, 1952)

Selección de los últimos años.

INDIVIDUALES

- 2011 *In situ* | Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza.*
In situ | PhotoEspaña PHE'11. Galería Astarté. Madrid. *
Infranqueable | Instituto Cervantes. Burdeos (Francia).*
- 2010 *Estampa* | Galería Spectrum Sotos. Madrid*.
Paisajes intervenidos | Torre de Abizanda | Huesca*.
- 2006 *Naturaleza muerta* | Galería H2O. Barcelona.
- 2005 *Naturaleza muerta* | C.I. El puerto de Santa María. Cadiz.
Galería Luzán | Caja Inmaculada. Zaragoza.*
Galería Spectrum-Sotos | Zaragoza.*
- 2004 *Dúo: Paisaje/dolor* | Forum de la Imagen'04. Instituto Cervantes.
Toulouse (Francia).*
Acqua: Vídeo instalación | Galería Pepe Rebollo. Zaragoza.
- 2003 *Paraíso Transformado* | Acqua. Cartiera Papale. Ascoli Piceno (Italia).*
- 2002 *Eating a mountaing* | Castillo de Grisel. Grisel. Zaragoza.
Paraíso transformado | Monasterio de Veruela. Zaragoza.*
Paraíso transformado | (Instalación). Renovarte. Iglesia de San Juan
de Toledo. Huesca.*
Paraíso transformado | (Fotografía). Renovarte. Torre de Abizanda. Huesca.*

COLECTIVAS

- 2011 Primer premio de la "XVI Edición Premios Fundación AENA 2011"
3ª edición Madrid Foto . Galería Spectrum Sotos.
V Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler
| Seleccionados
Inauguración Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo IAACC | Zaragoza.*
- 2010 *II Premio Estampa Photographica* | Madrid*
Premio adquisición XII Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona | Pamplona*
Premio adquisición XII Certamen Bienal Unicaja de Artes Plásticas |*
Premio adquisición VIII Premio UNED | Barbastro.*
MadridFoto | Galería Spectrum-Sotos.
- 2009 *Naturaleza Intervenida* | Espacio Iniciarte. Iglesia de Santa Lucia. Sevilla*
Corporea | MUA Museo Universidad de Alicante. Alicante*
- 2008 *El Mundo del Hielo* | Exposición Internacional Zaragoza'08.*
- 2007 *30 años de fotografía* | Galería Spectrum-Sotos. Zaragoza.*
Colectiva Lluçia Homs | Vic. Barcelona
- 2006 Mención de Honor ARCO'06 | Stand ABC. Madrid.
9ª Mostra Unión Fenosa, MACUF | A Coruña.*
Visiones Urbanas | En la frontera. Zaragoza.*
Las fronteras del género | En la frontera. Zaragoza.*
- 2005 *PHE'05. Foto España. Visionados* | _C.C. Conde Duque. Madrid.
PHE'05. Foto España | Proyecciones en la plaza Santa Ana. Madrid.
Premio adquisición VI Premio Artes Plásticas UNED | Casa de Velázquez. Madrid.*
Premio de fotografía Purificación García. | Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Colectiva 100 Años CAI | Sala Luzán. Zaragoza*
100 artistas para un museo | Museo de Casoria. Nápoles (Italia).

- Cuaderno de viaje* | Museo Pablo Serrano. Zaragoza.*
Inventario II. El audiovisual Aragónés | Museo de Historia. Zaragoza.
Primer premio XVIII Gran Premio Isabel de Portugal | Zaragoza.*
- 2004 *Aires Bizarros* | Periferias. Huesca.*
8ª Mostra Unión Fenosa, MACUF. A Coruña.*
Paisaje y memoria. Videomix 3 | La Casa Encendida. Madrid.*
II Premio de fotografía Purificación García.
ARCO'04 | Galería Spectrum Sotos. Madrid.
En la frontera | Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza.
- 2003 *Inversus* | Universidad de Cantabria. Santander.*
Sin límites | Vigo.
- 2002 *XVIII Premio L'Oréal de Arte*. Centro Cultural Conde Duque. Madrid.*
Mención de Honor ARCO'02. Stand ABC. Madrid.
Inversus. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza.*
- 2001 *II Premio de fotografía UNED*. Casa de Velázquez. Madrid.*
Canal abierto. Canal Isabel II. Comunidad de Madrid. Madrid.

* Catalogo editado

Edición / Edition

Textos / Texts

Diseño / Design

Fotografías / Photographies

Galería Astarté

Chus Tudelilla | Francisco Carpio

Rafael Reverón-Pojan

Almalé/Bondía | Rafael Reverón-Pojan

galería astarté ©
www.galeriaastarte.com