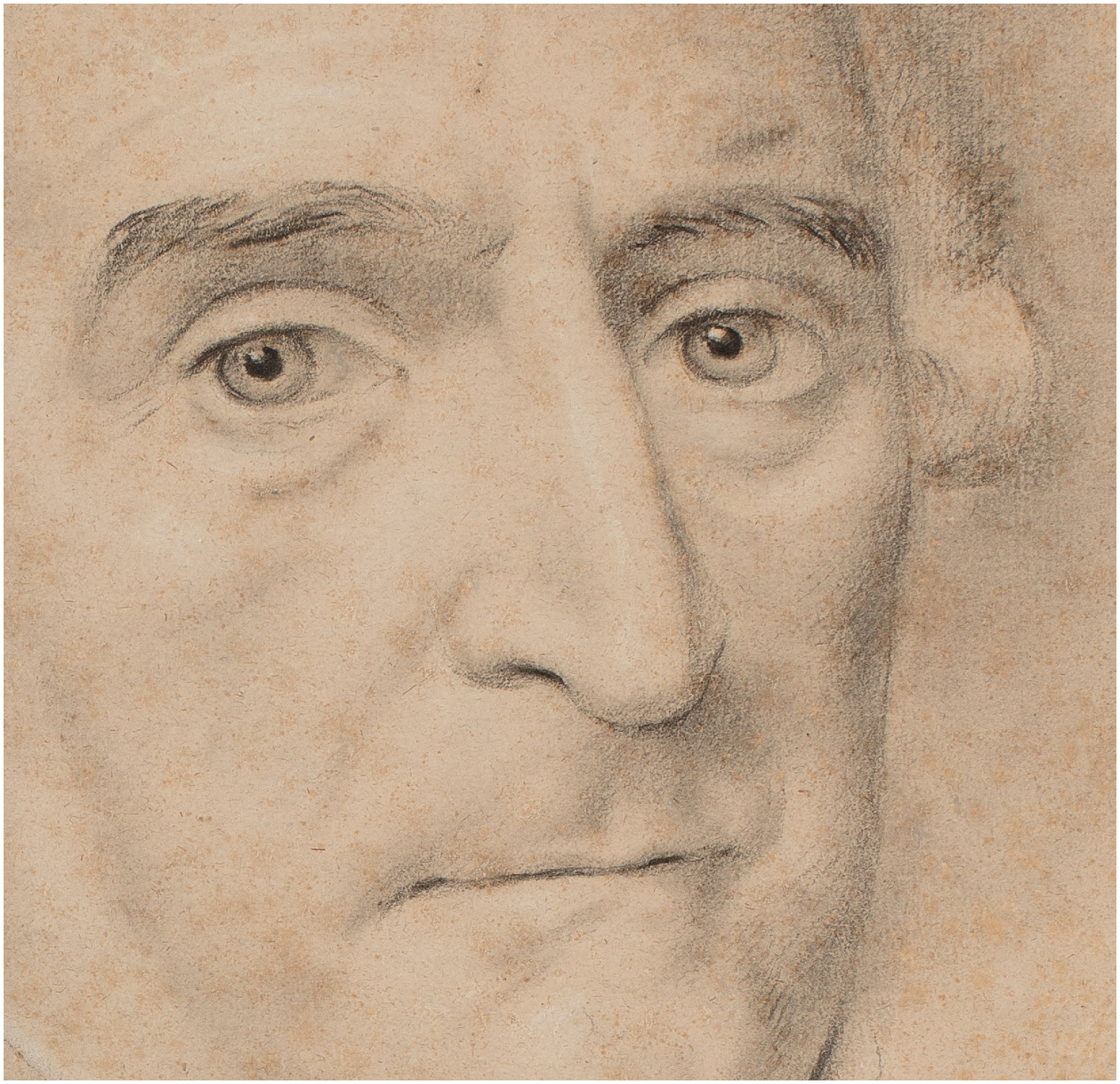
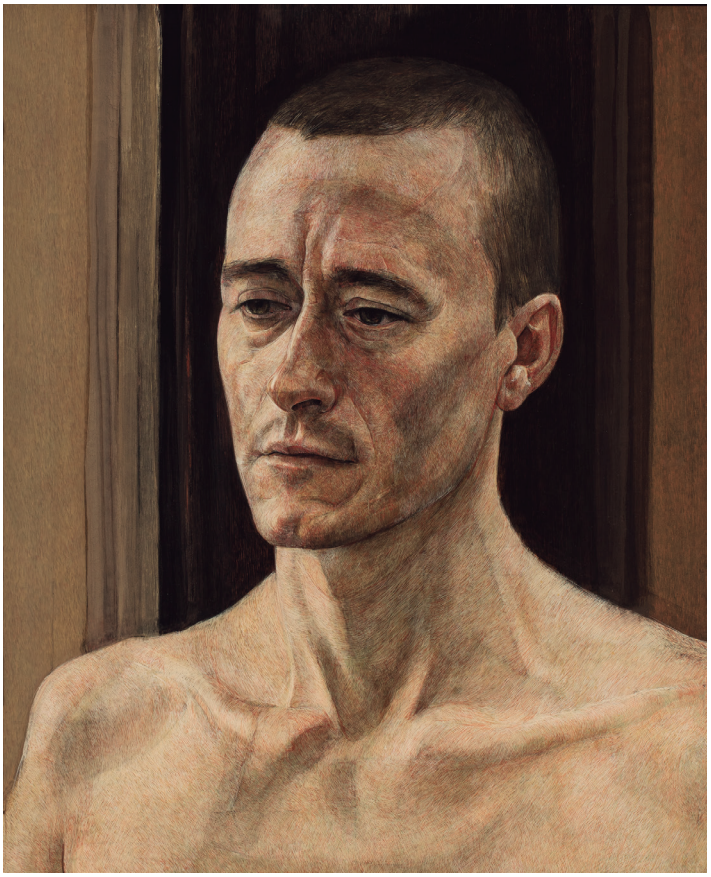


ARTUR RAMON **ESPAI D'ART**

The enigma of the gaze

16.12.20 - 26.02.21

Ismael Smith, *Portrait*, 1910, plaster, 52 x 24 x 27 cm



Antony Williams, *Jason*, oil on canvas, 69 x 58 cm

The enigma of the gaze

José A. Aristizábal

This exhibition is structured around a thesis: the art of portraiture, by representing the human being, transmits, beyond the expectations of its time, an experience of a profound nature that is condensed in the gaze. In this sense, we have sought to make room for portraits that investigate representation with an existential, psychological meaning. Generally, these nuances are found in frontal portraits, serious and mysterious. However, it can also happen that due to their atmosphere they are involved in a dream world. From stillness, they denote a certain self-absorption or a certain confrontation. It is the portrait of someone whom we do not fully understand; In other words, it is the artist's need to paint or sculpt a being without a situation, which crosses the layers of the flesh.

Observing these portraits induces a fleeting alteration of meaning, and whoever does so feels challenged. It seems that they know something about us that we ignore, or that they are looking for something about themselves that causes us the intrigue of knowing. So we attempt to discover in this attitude of tense calm a significant, ontological idea.

This idea of the portrait, which we translate as the enigma of the gaze, and which extends as the central narrative of this exposition, completely dispenses with the procedures of social, economic, and emotional identification. Quite the contrary, it shows how a type or portrait persists over time that is defined by its ambiguity, by entering into shaky terrain and not so much in places of control and legitimation, although some have been created in the latter.

From the extensive and varied collection that makes up the inventory of the Artur Ramon Art gallery, the works chosen span chronologically more than four hundred years —from the 17th century to the present—, as well as various techniques: painting, drawing, sculpture and photography.

In the first part of the exhibition is exhibited an exceptional painting by **Giuseppe Bonito** (1707–1789), *Portrait of a watchmaker* (*c.* 1750), together with works of the Spanish-American sculptor **Ismael Smith** (1886–1972), who has been commonly considered part of the artistic avant-garde of the early 20th century (in the Spanish case, the *Novecentismo*). Although he can also be recognized as part of decadentism, due to the freedom with which he manipulates the form, managing to evoke an altered and unnatural reality. This otherness allows us to establish a dialogue with the portraits of **Antony Williams** (b. 1964) and **Eduardo Rosales** (1836–1873), in the sense that they intensify the representation. In the case of Rosales, from a loose and sketchy brushstroke. In the case of Williams, the egg tempera technique he uses (which is quite demanding, as it permits very little room for maneuver before drying) allows him to achieve a skin texture in which the fissures of the face convey an intense realism.

Now in the central room of the gallery, among the painters of the 17th and 18th centuries (some of them going into the 19th century) we find **Juan Carreño de Miranda** (1614–1685), **Antonio Carnicero** (1748–1814), **José Ribelles y Helip** [or **Felip**] (1778–1835). All of them, in different circumstances, came to hold the position of court painter. In the case of Carreño de Miranda, of whom the Prado Museum preserves a good representation of his work, we show here a miniature, the portrait of a woman, probably from the Madrid aristocracy. Carreño de Miranda was a Spanish painter born in Avilés, active between 1630 and 1685. His personal style stands out mainly for a notable use of colour, belonging to a portrait painting tradition that includes foreign painters who influenced the Spanish Baroque, such as Titian and Rubens, as well as Velázquez's debtor in the local context.

Continuing with the painters of the 18th century, the two pencil portraits by Antonio Carnicero are located in the first groups of the exhibition. It is initially accompanied by a pencil portrait by **Antoni Clavé** (1913–2005). This synchronicity is also significant, since Clavé was influenced by the classics,

particularly the Baroque painters. We show here his ink drawing *Figura* (1947), from an early period of expressive line in which the abstract inclination that he assumed from the sixties on is already present. In this group we also find an anonymous portrait from the **Spanish School** from the early 19th century. It depicts a woman leaning on a piece of furniture. What stands out is her masculinity, in addition to her gaze, between close and distant. Both characteristics produce an ambiguous and disturbing sensation in the viewer.

In the third group, **Josep Guinovart** (1927–2007) opens the interpretive door for us with *Exotic Portrait I*, dating from 1953; like his other four works that are present in the exhibition, he shows us a serious face, with a certain hieraticism. At this stage of his career, the Catalan painter devoted himself fully to painting, leaving aside the work of scenographic decorations. Starting with a rhythmic stroke, he achieves a compact solidity in the forms. The photographic portrait by **Humberto Rivas** (1937–2009) —National Photography Prize 1997 (Spain)—, which is also part of this second group, appears equally or more hieratic. Rivas' portraits are characterized by showing an almost dehumanized face. The rigor of the forms and the lighting show a being devoid of all attributes, physically and psychologically naked. We wanted to contrast the photograph by Rivas with that by his stepson and apprentice, **Salvador del Carril** (b. 1963), who portrays the same model, who is none other than his mother —Rivas's wife— forty years later. This third group is closed by the work of **Manuel Ángeles Ortiz** (1895–1984).

A fourth group consists of two drawings made in 1971 by **Matías Quetglas** (b. 1946). The link is in the dreamlike atmosphere that surrounds the characters, and that helps us to explain that fictional state from which the portrait challenges. A fiction closely related to the psychology of the character and, by extension, of the artist.

Then are exhibited works by **Josep Simont Guillén** (1875–1968), the photographer **Isabel Muñoz** (b. 1951) —National Photography Prize 2016 (Spain)—. They are characterised by the framing of those portrayed, which includes a larger section, medium shot or three-quarters.

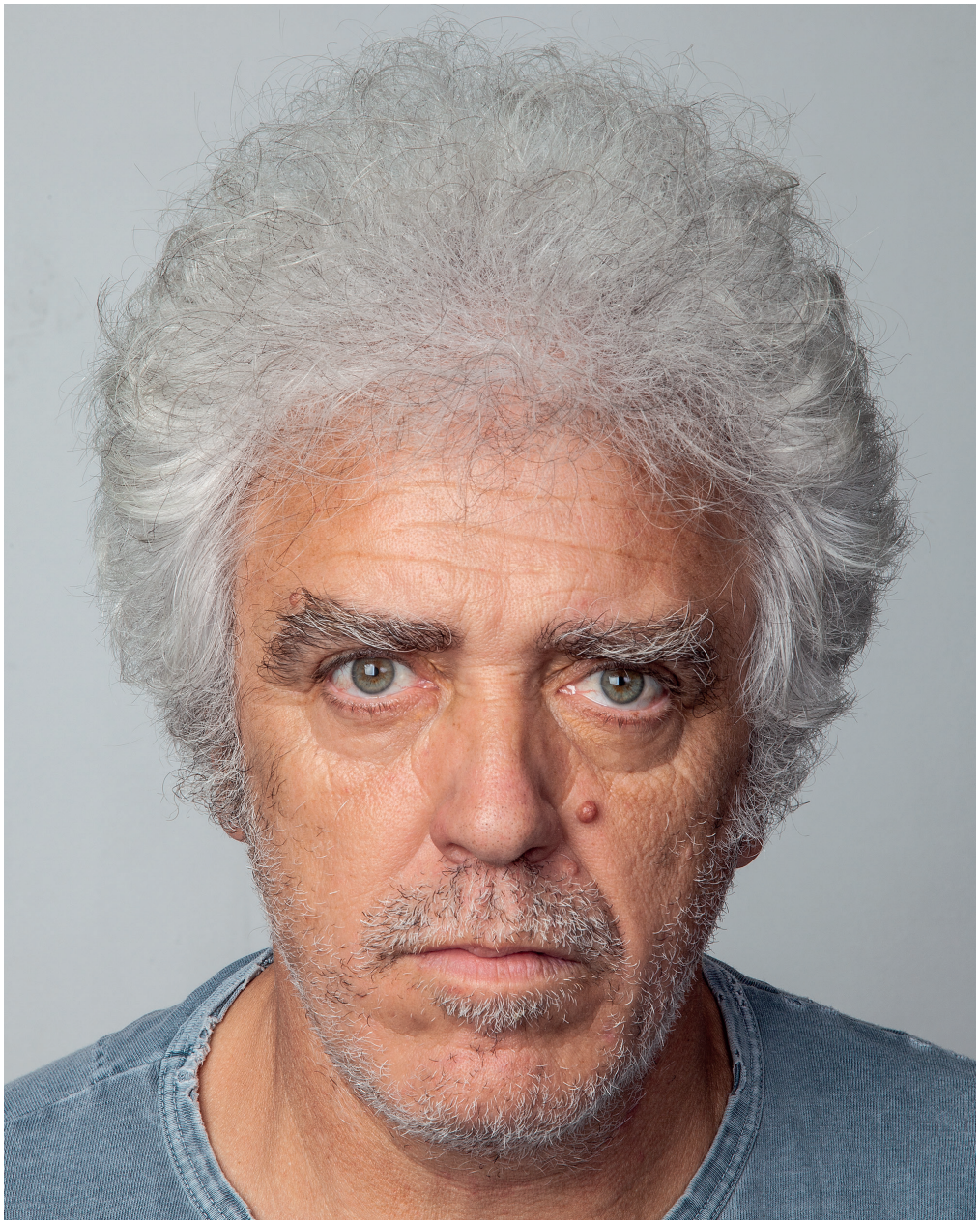
Finally, two sculptures by **Manolo Hugué** (1872–1945), *Portrait of Churchill* (*c.* 1941) and *Portrait of Magali* (1922) go along with the unsigned *Portrait of Londoner* (*c.* 1890) and the work of **Carles Pellicer** (1865–1959). From Manolo Hugué we also present several of his sculptures, including *Portrait of Pierre Saque* (*c.* 1913) and *Portrait of Frank Burty Haviland* (1912). In both techniques, Hugué transmits the integrating consciousness with nature based on undulating forms.

Manolo Hugué, *Female portrait*, terracotta, 1921, 28 x 27 x 27 cm

Each one of the artists present here has sought, from the visual information and technical means of their time, to create another truth, that of the immobile image. As close as possible to its own structure and not to its fugitive, episodic appearance.

It has been commonly said that the gaze is the reflection of the soul. However, the gaze is not only the expression in the eyes of the person portrayed. It is also the objective, the intention in the execution of the work. Because, to be a portrait, the sensitivity of the artist must come into play, who interprets, modulates, and tightens a chord between imitation and expression. In this exhibition, the portraits look at us, although in reality neither these nor the artists are present. Instead, the viewer is. Is this the only one really looking?

Escuela española, *Portrait*, c. 1800, oil on canvas, 81 x 64 cm



Salvador del Carril, *Selfportrait,* photography, 30 x 37 cm

El enigma de la mirada

José A. Aristizábal

Esta exposición se articula a partir de una tesis: el arte del retrato, por el hecho de representar al ser humano, transmite, más allá de las expectativas de su tiempo, una experiencia de naturaleza profunda que se condensa en la mirada. En este sentido, hemos buscado dar cabida a retratos que indagan en la representación con un significado existencial, psicológico. Generalmente, esos matices los encontramos en retratos frontales, serios y misteriosos. Pero también puede suceder que por su atmósfera se vean envueltos en un mundo onírico. Desde la quietud, denotan un cierto ensimismamiento o cierta confrontación. Es el retrato de alguien a quien no terminamos de entender; dicho de otro modo, es la necesidad del artista de pintar o esculpir a un ser sin situación, que atraviesa los estamentos de la carne.

Observar esos retratos provoca una fugaz alteración del sentido, y quien lo hace se siente interpelado. Parece que sepan algo de nosotros que ignoramos, o bien que busquen algo sobre sí mismos que nos provoca la intriga de saber. Entonces, intentamos descubrir en su actitud de tensa calma una idea importante, ontológica.

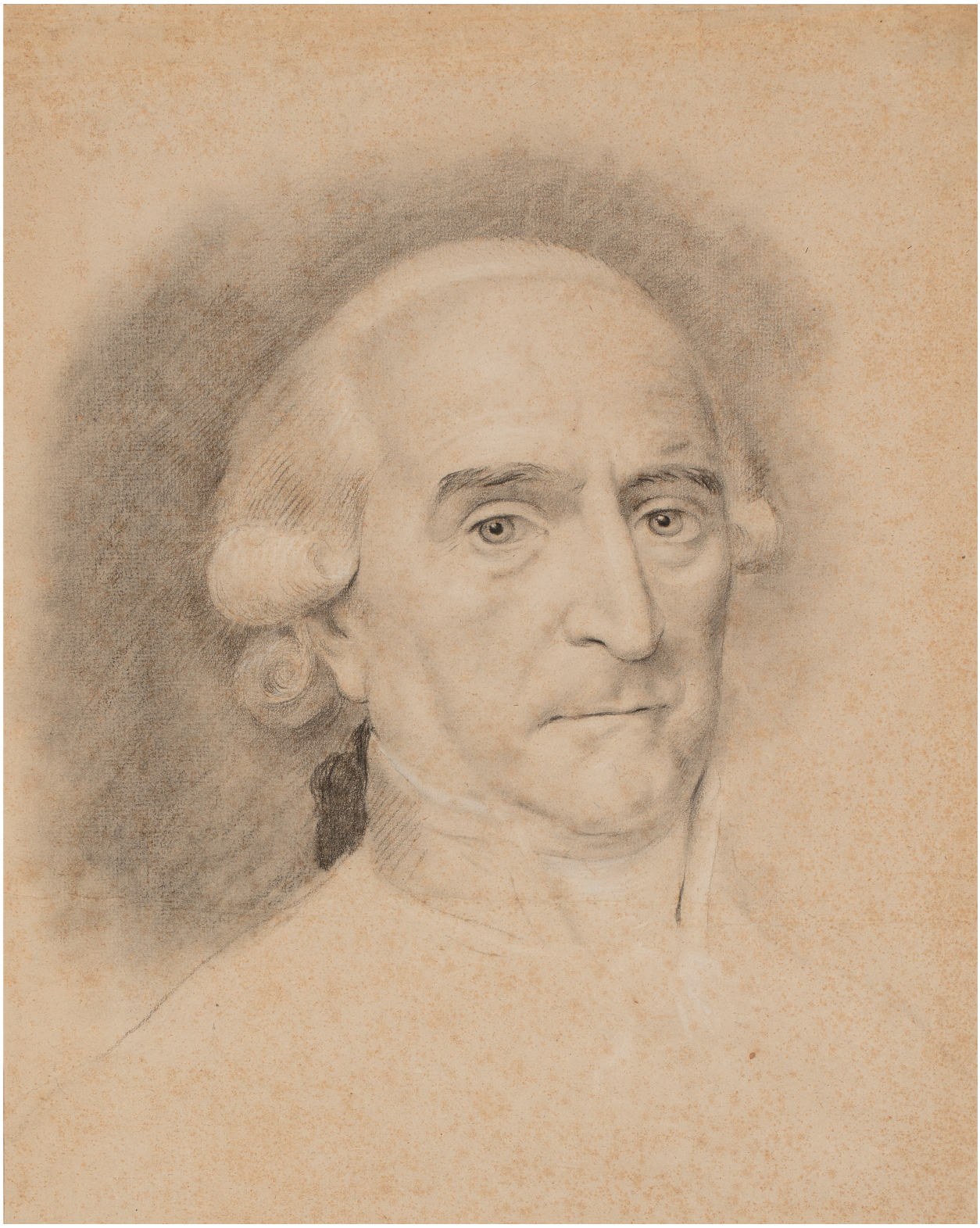
Esta idea del retrato, que traducimos como el enigma de la mirada, y que se extiende como hilo narrativo de esta muestra, prescinde por completo de los procedimientos de identificación social, económica o emocional. Muy al contrario, deja ver cómo a través del tiempo persiste un tipo de retrato que se define por su ambigüedad, por entrar en terrenos movedizos y no tanto en lugares de control y legitimación, aunque algunos hayan sido creados en estos últimos.

De la amplia y variada colección que compone el fondo de la galería Artur Ramon Art, las obras escogidas abarcan cronológicamente más de cuatrocientos años —desde el siglo XVII hasta la contemporaneidad—, así como diversas técnicas: pintura, dibujo, escultura y fotografía.

En la primera parte de la exposición encontramos una excepcional pintura de **Giuseppe Bonito** (1707–1789), *Retrato de relojero* (*c.* 1750). La acompañan las esculturas del hispanoestadounidense **Ismael Smith** (1886–1972), quien comúnmente ha sido leído como parte de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX (en el caso español, el Novecentismo). Aunque también puede ser entendido como parte del decadentismo, por la libertad con que manipula la forma, llegando a la evocación de una realidad alterada y antinatural. Es esta alteridad la que nos permite entablar un diálogo con los retratos de **Antony Williams** (n. 1964) y **Eduardo Rosales** (1836–1873), en el sentido que intensifican la presencia. En el caso de Rosales, a partir de una pincelada suelta y abocetada. En el caso de Williams, la técnica de temple al huevo que utiliza (bastante exigente, por cuanto da muy poco margen de maniobra antes de secar) le permite conseguir una textura de la piel en la que las fisuras del rostro se tornan de un realismo intenso.

Ya en la sala central de la galería, entre los pintores de los siglos XVII y XVIII (algunos se adentran en el XIX) encontramos a **Juan Carreño de Miranda** (1614–1685), **Antonio Carnicero** (1748–1814) y **José Ribelles y Helip** [o **Felip**]. Los tres, en distintas circunstancias, llegaron a ostentar el cargo de pintor de la corte. En el caso de Carreño de Miranda, de quien el Museo del Prado conserva una buena representación de su obra, mostramos aquí una miniatura, el retrato de una mujer seguramente de la aristocracia madrileña. Carreño de Miranda fue un pintor español nacido en Avilés, activo entre 1630 y 1685. Su estilo personal se destaca principalmente por un notable uso del color, enmarcado en una tradición retratista de la que forman parte pintores extranjeros que influyeron el Barroco español, como Tiziano y Rubens, así como deudor de Velázquez en el contexto local.

Siguiendo con los pintores del siglo XVIII, los dos retratos a lápiz de Antonio Carnicero se ubican en los primeros grupos de la exposición. Inicialmente lo acompaña el retrato de **Antoni Clavé** (1913–2005). Esta sincronía es además significativa, por cuanto Clavé recibió influencia de los clásicos,



Antonio Carnicero, *Male portrait,* pencil on paper, 44 x 33 cm

Antoni Clavé, *Figure*, 1947, ink, 31 x 24 cm

Antonio Carnicero, *Female portrait,* pencil on paper, 42 x 33 cm

Humberto Rivas, *María Helguera*, photograph, 35 x 35 cm

en particular de los pintores barrocos. Mostramos aquí su dibujo a tinta *Figura* (1947), de un período temprano de línea expresiva en el que ya está presente la inclinación abstracta que asumiría a partir de la década del sesenta. En este grupo también encontramos un retrato anónimo de **Escuela española** de principios del siglo XIX. Representa a una mujer apoyada sobre un mueble. Lo que llama la atención es su masculinidad, además de su mirada, entre próxima y distante. Ambas características producen en el espectador una sensación ambigua e inquietante.

En el tercer grupo, es **Josep Guinovart** (1927–2007) quien nos abre la puerta interpretativa, con *Retrato exótico I*, que data del año 1953; al igual que las otras cuatro obras suyas que están presentes en la exposición, nos muestra un rostro serio, con cierto hieratismo. En esa etapa de su carrera, el pintor catalán se dedicó de lleno a la pintura, dejando a un lado el trabajo de decorados escenográficos. A partir de un trazo rítmico, logra una compacta solidez en las formas. Tanto o más hierático se presenta el retrato fotográfico de **Humberto Rivas** (1937–2009) —Premio Nacional de Fotografía 1997. Los retratos de Rivas se caracterizan por mostrar un rostro casi deshumanizado. El rigor de las formas y la iluminación muestran a un ser desprovisto de todo atributo, desnudo física y psicológicamente. Hemos querido contrastar la fotografía de Rivas con la de su hijastro y aprendiz, **Salvador del Carril** (n. 1963), quien retrata a la misma modelo, que no es otra que su madre —la esposa de Rivas—, cuarenta años después. Cierra este tercer grupo la obra de **Manuel Ángeles Ortiz** (1895–1984).

Un cuarto grupo se compone de dos dibujos realizados en 1971 por **Matías Quetglas** (n. 1946). El vínculo está en la atmósfera onírica que envuelve a los personajes, y que nos sirve para explicar ese estado de ficción desde el cual el retrato interpela. Una ficción en estrecha relación con la psicología del personaje y, por extensión, del artista.

Posteriormente encontramos las obras de **Josep Simont Guillén** (1875–1968) y la fotógrafa **Isabel Muñoz** (n. 1951) —Premio Nacional de Fotografía 2016—. Se reconocen por el encuadre de los retratados, que abarca una sección mayor, plano medio o tres cuartos.

Finalmente, dos esculturas de **Manolo Hugué** (1872–1945), *Retrato de Churchill* (*c.* 1941) y *Retrato de Magali* (1922) acompañan el anónimo *Retrato de una londinense* (*c.* 1890), así como la obra de **Carles Pellicer** (1865–1959). De Manolo Hugué presentamos también varias de sus esculturas, entre ellas *Retrato de Pierre Saque* (*c.* 1913) y *Retrato de Frank Burty Haviland* (1912). En ambas técnicas Hugué transmite la conciencia integradora con la naturaleza a partir de formas onduladas.

Cada uno de los artistas aquí presentes ha buscado, desde la información visual y los medios técnicos de su época, crear otra verdad, la de la imagen inmóvil. Lo más ceñida posible a su propia estructura y no a su apariencia fugitiva, episódica.

Comúnmente se ha dicho que la mirada es el reflejo del alma. Pero la mirada no es solo la expresión de los ojos del retratado. Es también el objetivo, la intención en la ejecución de la obra. Porque, para ser retrato, debe entrar en juego la sensibilidad del artista, quien interpreta, modula, tensa una cuerda entre la imitación y la expresión. En esta exposición, los retratados nos miran, aunque, en realidad, ni estos ni los artistas están presentes. En cambio, sí el espectador. ¿Acaso es este el único que realmente mira?

Publicado por Artur Ramon Art
Bailèn 19, 08010 Barcelona
Texto: José A. Aristizábal
Traducción: Montserrat Pérez
Fotografía: Guillem Fernández-Huerta
Diseño gráfico: Mariona García

Cover: Antonio Carnicero, *Male portrait* (fragment), pencil on paper, 44 x 33 cm

Bailèn, 19 · 08010 Barcelona
+34 93 302 59 70
art@arturamon.com
www.arturamon.com