

Marlborough

HUGO FONTELA

Green Paintings

HUGO FONTELA

Green Paintings

12 de mayo – 25 de junio de 2022

Marlborough

ENRIC GRANADOS 68, 08008 BARCELONA
T. +34 93 467 44 54
WWW.GALERIAMARLBOROUGH.COM
INFOBARCELONA@GALERIAMARLBOROUGH.COM

HUGO FONTELA O LA PIEL DE LA PINTURA

ÀLEX SUSANNA

*Ce qu'il y a de plus profond
dans l'homme, c'est la peau.*

PAUL VALÉRY

La de Hugo Fontela (Grado, 1986) es una trayectoria que, desde sus inicios, apunta hacia el corazón de la pintura, su núcleo duro, su centro inmanente, su raíz más recóndita. En cada nueva serie —Fontela procede por series, por variaciones sobre un mismo tema: ahora *Green Paintings*, pero antes *The River*, *Nowhere Island*, *Norte*, *El árbol caído* o *In the Woods*— persigue lo mismo: atrapar la pintura, dar con ella y dejarse vencer, eso es, poseer, manchar, arañar y pisotear, hasta el punto de que cada obra parezca haber sido pintada motu proprio. Con movimiento propio, sin atender a nada que no sea su propio impulso y querencia.

Miramos sus obras y sabemos en seguida que nos transportan a alguna parte: desiertos, playas, ríos, bosques, cielos y reflejos a raudales, pero que esto no nos confunda. Ese cúmulo de recuerdos e impresiones —borrosos, inciertos, huidizos: sedimentos de la memoria— son solo un punto de partida, jamás de llegada. Fontela aspira a que en sus obras no solo pasen cosas, sino que «ocurra la pintura»: la piedra angular de toda su trayectoria, pero también la de los artistas que más le subyugan. Muchos y muy distintos: su avidez y curiosidad le llevan a los rincones más inesperados (desde Beruete, Sorolla o Piñole a Reverón, Music o Twombly, por mencionar solo a algunos de los muchos que conoce a fondo).

Para ello prepara la base de cada una de sus obras con mimo, ahínco y obstinación. Pinceles, brochas, manos, dedos, todo vale. Son capas y más capas —texturas, barnices e incrustaciones— con las que el pintor se prepara para lo más difícil: dar el salto al vacío, jugársela y ver qué queda de ello. En qué queda todo ese juego, insondablemente tenso, de bifurcaciones y decisiones que uno va tomando a una velocidad de vértigo hasta que la propia obra dice basta: hasta ahí hemos llegado, y el pintor asiente más o menos satisfecho ante su descarada tiranía.

Las obras de Fontela pueden evocar, sí, mundos varios, realidades más o menos tangibles, pero no es esta para nada su intención: él quiere entrar dentro de cada obra justamente para dejarse pintar desde su mismo centro. Desde

adentro, atento a la más mínima inflexión, e ir provocando, propiciando que a partir de aquella base tan elaborada se «escriba» cada una de sus obras, se componga como si de una partitura se tratara. De ahí la necesidad de exprimir el potencial de cada motivo, de insistir, de apurarlo, de ir hasta el final, sea lo que sea, esté donde esté.

En el caso de esta nueva serie, *Green Paintings*, se ha acentuado la ambigüedad, o bien ha aparecido el misterio intrínseco al acto creativo, se ha encarnado en cada una de estas obras, hasta el punto de que esas aguas, cielos o vegetación lujuriosa se funden y confunden entre sí para afirmar tan solo su realidad al margen nuestro. No hay que desentrañar ningún enigma: se trata de obras cada vez más soberanas y por ello irreductibles.

Fontela aspira —ahí es nada— a que todas sus obras sean plásticamente autónomas. Es decir, que tengan vida propia e implosionen en cada espectador: también él tiene que esforzarse en entrar en este mundo hecho solo de signos, sintaxis y ritmos plásticos. Un mundo más recreador que evocador, aunque las apariencias engañen. Nuestro artista sabe desde hace tiempo que hay que encontrar la rendija, la grieta que nos permita escapar de la más falsa y perniciosa de todas las dicotomías.

No estamos pues ante un pintor abstracto ni figurativo, sino todo lo contrario: alguien que sabe que justamente hay que ir más allá, disolver fronteras, alentar contaminaciones, suscitar injertos. Podríamos decir que la suya es una figuración abstracta o una abstracción figurativa, pero estaríamos cayendo de cuatro patas en una trampa muy manida. La obra de Hugo Fontela, paso a paso, serie a serie, exposición a exposición, construye y despliega un imaginario plástico que solo a él remite: este es su principal logro. Haberse librado de según qué tentaciones para poder ser plenamente ella misma. Cada vez con mayor desinhibición, empuje y radicalidad.

Barcelona, abril 2022

Green Painting I, 2021-22, óleo sobre tabla, 265,5 x 200 cm

Green Painting II, 2021-22, óleo sobre tabla, 265,5 x 200 cm

Green Painting III, 2021-22, óleo sobre papel, 124 x 266,5 cm

Green Painting IV, 2021-22, óleo sobre papel, 227 x 124 cm

Green Painting V, 2021-22, óleo sobre tabla, 265,5 x 200 cm

Green Painting VI, 2021-22, óleo sobre papel, 231 x 124 cm

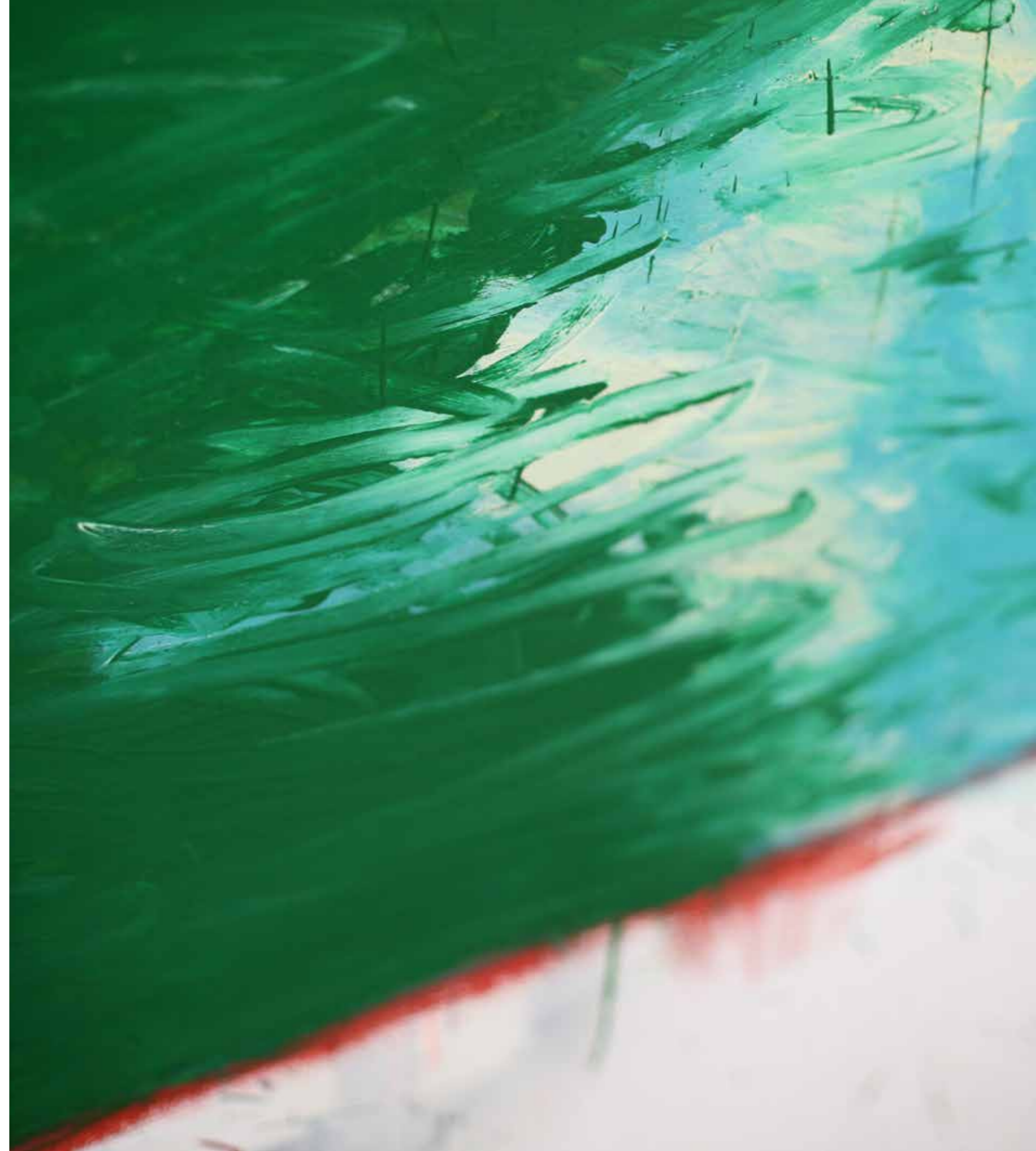

Green Painting VII, 2021-22, óleo sobre papel, 233 x 124 cm

“Me interesa profundamente indagar en las posibilidades que la pintura me ofrece. No creo que se pueda hablar de pintura figurativa o abstracta, sino de la dimensión de la pintura misma. Es de ese lugar de donde salen esta serie de pinturas verdes, sobre las que ni yo mismo puedo dirimir de qué tratan o qué pretenden ser. Solo sé que ellas son mi idea de la pintura hoy. A veces buscan encontrar la vena descarnada y erótica de la pintura, otras son más contemplativas, aunque en algún punto parezca que esas aguas o esos cielos o esa vegetación exuberante y a la vez pobre y castigada te engulla. Lo que he querido es pintar, pintar esa vida y esa emoción casi ancestral que sentimos al contemplar la naturaleza, y nada más.”

Hugo Fontela

HUGO FONTELA

www.hugofontela.es

Hugo Fontela nace en Grado (Principado de Asturias) en 1986. Su formación artística estuvo en sus inicios vinculada a la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, donde aprende a pintar de manera académica, y la Escuela de Arte de Oviedo, donde prepara su ingreso en Bellas Artes, aunque finalmente decide no hacerlo, para trasladarse a vivir a Nueva York con 18 años. Allí amplía sus estudios en The Arts Students League e instala su estudio. En 2005 recibe en España el XX Premio BMW de Pintura, y en 2007 el Premio al mejor artista de la Feria de Arte Gráfico ESTAMPA, concedido por la Asociación de Críticos de Madrid. En el año 2006 participa junto a Juan Hidalgo como artista invitado a la XVIII Bienal de Pintura de Zamora. En el 2011 el Museo de la Abadía de

Montserrat, en Barcelona, organiza una amplia muestra de sus trabajos realizados en América. Ese mismo año, fruto de dos estancias en Río de Janeiro junto a Oscar Niemeyer (2009 y 2011), realiza la muestra *Niemeyer by Fontela*, en el centro proyectado por el propio arquitecto en Avilés. En 2014 recibe el Premio Príncipe de Girona de las Artes y se incorpora a la Galería Marlborough, alternando desde entonces estudios en Madrid y Nueva York. Su interés por la naturaleza le ha llevado a realizar numerosos viajes, entorno a los cuales se han articulado los principales ciclos de su trabajo, íntimamente ligados al paisaje y a una defensa de la pintura como medio para expresar sus inquietudes.

Premios

XX Premio BMW de Pintura. Madrid, 2005
 Premio al mejor artista de la Feria de Arte Gráfico ESTAMPA, Madrid, 2007
 Premio Príncipe de Girona de las Artes y Letras, Gerona, 2014

Exposiciones individuales (selección)

2022 *Green Paintings*, Galería Marlborough, Barcelona
 2020 *The River*, Galería Marlborough, Madrid
 2018 *Nowhere Island*, Marlborough Gallery, Nueva York, EE.UU.
 2017 *Norte*, Galería Marlborough, Barcelona
Borinquen Paintings. Fundación José Cardín Fernández, Villaviciosa
 2016 *Pinturas Extrañas*, Galería Marlborough, Madrid
 2014 *White Paintings*, Galería Hispánica Contemporánea, Mexico D.F., México
 2013 *El Árbol Caído*, Galería Carles Taché, Barcelona
Urculo Objects, Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo
Fontela Trees, Gabarron Foundation, Nueva York, EE.UU.
 2012 *In the Woods*, 100Kubik. Colonia, Alemania
 2011 *Niemeyer by Fontela*, Centro Niemeyer, Avilés, Asturias
Caminos de tierra, caminos de mar. Museo de Montserrat, Barcelona
 2010 *Golfo de Mexico*. 100Kubik. Colonia, Alemania
 2009 *Gulf of Mexico Days*. Instituto Cervantes, Chicago, EE.UU.
Marcas de Agua. De Manhattan al Golfo de México. Circulo del Arte, Barcelona
 2008 *New York, New York*. Palacio Revillagigedo, Gijón
An American Vision. Centro Cultural Casa de Vacas, Madrid
 2006 *Back Yards*, XVIII Bienal Ciudad de Zamora, Palacio de la Alhóndiga, Zamora
Polluted Landscapes, Galería de Arte Fruela, Madrid
 2005 *Últimas obras*, Escuela de Artes y Oficios, Avilés
 2002 *Primeras Pinturas*, Sala de Exposiciones BBVA, Oviedo

Principales museos y colecciones

Biblioteca Nacional, Madrid
 Calcografía Nacional, Madrid
 Colección Ars Citerior, Comunidad Valenciana
 Colección Ayuntamiento de Zamora
 Colección BBVA, Madrid
 Colección BMW, Madrid
 Colección Cajastur-Liberbank, Oviedo
 Colección Cámara de Comercio, Gijón
 Colección DKV, Barcelona
 Colección Fundación Banco Sabadell, Barcelona
 Colección Fundación Cruzcampo, Sevilla
 Colección Fundación La Gaceta, Salamanca
 Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson
 Colección Fundación Princesa de Asturias, Oviedo
 Colección Fundación Princesa de Girona, Gerona
 Colección Fundación Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
 Colección Gabarron Foundation, Nueva York, EE.UU.
 Colección Junta General del Principado de Asturias, Oviedo
 Colección Himalaya, Ciudad Real
 Colección Instituto Cervantes, Madrid
 Colección Olor Visual, Barcelona
 Colección Pérez Simón, México
 Colección Salvat, Barcelona
 General Mills Art Collection, Minneapolis, EE.UU.
 Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo
 Museo del Dibujo Castillo de Larrés, Huesca
 Museo de la Abadía de Montserrat, Barcelona
 Museo Vivanco, La Rioja
 Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo
 Colección Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia
 Colección Centro Asturiano de Madrid, Madrid
 Colección Duro Felguera S.A.
 Colección Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Avilés
 Colección Otazu, Navarra
 Colección Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander
 Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella, Málaga

Marlborough

Madrid

Orfila, 5
28010 Madrid
+34.91.319.1414
galeriamarlborough.com
info@galeriamarlborough.com

Barcelona

Enric Granados, 68
08008 Barcelona
+ 34.93.467.44.54
galeriamarlborough.com
infobarcelona@galeriamarlborough.com

Londres

6 Albemarle Street
London, W1S 4BY, United Kingdom
+44 (0) 20.7629.5161
marlboroughgallerylondon.com
london@marlboroughgallery.com

Nueva York

545 West 25th Street, Floors 1-3
New York, NY 10001, USA
+ 1 (212) 541.49.00
marlboroughnewyork.com
mny@marlboroughgallery.com

Coordinación de Catálogo

Mercedes Ros

Fotografía de las obras

Marcos Morilla

Fotografía del estudio y retrato del artista

Carmen Figaredo

Impresión

Artes Gráficas Palermo

Cubierta

Green Painting I, 2021-22 (detalle)

Depósito Legal: 978-84-17778-26-2

ISBN: M-12612-2022

HUGO FONTELA

Green Paintings

12 de mayo – 25 de junio de 2022

Marlborough

ENRIC GRANADOS 68, 08008 BARCELONA
WWW.GALERIAMARLBOROUGH.COM