

DOSSIER DE PRENSA

LA VIDA IMAGINADA

Federico Granell

13 MAYO 2016 - 15 JULIO 2016

espacio_1 | espacio_2

GALERÍA GEMA LLAMAZARES, GIJÓN

INAUGURACIÓN 13 DE MAYO DE 2016

La vida imaginada

Por Natalia Alonso Arduengo

El tiempo vencido: ¿acaso no es esta, quizá, la mejor definición del arte?

Balthus, *Memorias*

René Descartes, adalid del sensualismo estético francés del siglo XVII, defendió que el arte no estaba guiado por la razón sino que era un producto subjetivo de la imaginación. Su mapa de la mente humana, conformado por dos esferas de conocimiento, distinguía entre la razón (conocimiento superior) y la intuición (conocimiento sensible). En el punto intermedio de estos niveles se localizaba la imaginación directamente vinculada a la estética. Siguiendo esta línea de pensamiento el empirista inglés Joseph Addison, autor de *Los placeres de la imaginación* (1711-1712), defendió la existencia de tres esferas del conocimiento humano: la esfera inferior correspondiente a la intuición, la esfera superior vinculada a la razón y la esfera intermedia ligada a la imaginación como facultad estética y creadora.

El nuevo proyecto de **Federico Granell** es una oda a la imaginación y una reivindicación de su capacidad como elemento esencial para la creación artística. Bajo un aura de realismo mágico, ensoñación y nostalgia, el artista se aferra a esta aptitud defendida por la estética prerromanticista para contar una historia basada en hechos reales.

Decía Balthus en sus Memorias que “pintar es una actividad completa, que ocupa todo el tiempo, y cuando no pintas realmente, sigues pintando”. Granell es uno de esos pintores que también pinta incluso cuando no sostiene un pincel en la mano. Leer, ver una película, escuchar una canción o el encuentro fortuito con un objeto antiguo son actos indesligables de su proceso creativo, forman parte de él del mismo modo que el modelado de una escultura, el dibujo o la elección de un determinado color.

El punto de partida de este relato imaginario del artista es un objeto encontrado, descontextualizado y cuyo significado originario se ha perdido. ¿El lugar de la revelación? Un mercadillo parisino. ¿El objet trouvé? Un álbum de fotografías familiar. ¿El contexto? Unas pocas anotaciones en sus páginas indican que, una vez abiertas las cubiertas, nos trasladamos a la Alemania del año 1936: período de entreguerras, clima prebélico, Hitler y el Tercer Reich, nacionalsocialismo, antisemitismo y los Juegos Olímpicos de Berlín filmados por Leni Riefenstahl.

En medio de estas circunstancias históricas se sitúa la vida de una familia recogida en un álbum cuyas fotografías han sido cercenadas de raíz. Hablamos de la memoria y del olvido. Retazos del pasado que emergen en el presente y devienen en objeto de rescate para el artista con la idea de protegerlo de la erosión del

tiempo. Esta necesidad se pone doblemente de manifiesto en algunas de las obras de la exposición que emplean como soporte elementos procedentes de la antigua fábrica de loza de San Claudio, en Oviedo. Así, una serie de cerámicas y tablas de madera recuperadas de entre las ruinas, se convierten en el cimiento sobre el que representar diversas escenas de esta familia alemana.

La custodia del pasado es leitmotiv de la pulsión creadora de Granell y conecta su nueva muestra con el anterior trabajo presentado en Madrid bajo el título “Los últimos veranos”. En esta exposición, recorrida por un halo de melancolía, abordó el estado de abandono de la arquitectura civil e industrial del patrimonio asturiano. La decadencia de las casas de indianos, fábricas y almacenes representativos de la región, se convirtió en el hilo conductor de una reivindicación velada que apelaba a la necesidad de salvaguardar el pasado para vivir el presente.

Según Paul Ricoeur, el pasado recordado y el presente tienen una continuidad temporal que se da a través de la memoria la cual, a modo de depósito, almacena los recuerdos y nos permite remontarnos desde el presente hasta los acontecimientos más lejanos de la niñez. En el proceso creativo de este artista para la nueva exposición, la función de la memoria ha sido asumida por la

imaginación y, de una forma lúdica, la huella del pasado la pinta en el presente.

Los huecos dejados en el álbum por las fotografías ausentes han sido sustituidos por dibujos a tinta que constituyen la puesta en escena de una biografía imaginada, de una vida de ficción con arraigo en una realidad interpretada a partir de unas escasas líneas escritas a mano en las páginas del cuaderno. Fechas, nombres de ciudades y alguna que otra anotación más. Falsas fotografías que, a su vez, son esbozo de las escenas plasmadas en los lienzos.

Las imágenes recreadas remontan el curso del tiempo fusionando el pasado con el presente. El tiempo ha sido vencido y se materializa en la ubicua figura del niño para el cual no hay período pasado o futuro, la ingenuidad de la infancia le hace vivir en el ahora. Esta idea cobra especial simbolismo en las instalaciones escultóricas, en las que niños de rasgos físicos sin individualizar y actitud ensimismada, se presentan en escenografías teatrales de atmósferas enigmáticas y oníricas enfrentando al espectador a interrogantes e incitando a la reflexión. Una carga conceptual y psicológica que las vincula, en cierto modo, a las esculturas de Juan Muñoz.

El tempus fugit vertebró el trabajo de Federico Granell siendo las iconografías del reloj y la calavera su memento mori. Pero la suya no es una meditación pesimista a la manera de una vanitas barroca, oscura y lúgubre, que reflexiona sobre la brevedad de la vida y lo innecesario de las glorias terrenas. La cuestión aquí se centra en evitar la irreversibilidad del olvido y la necesidad de conservar los pequeños detalles de la memoria individual como parte de la memoria colectiva contribuyendo al fluir histórico.

Hombre en la montaña, 2016
Óleo sobre lino
65 x 54 cm

Niños con calavera, 2016
Óleo sobre lino
100 x 100 cm

Tabla I, 2016
Óleo sobre tabla
37 x 29 cm

Tabla II, 2016
Óleo sobre tabla
37 x 29 cm

Instalación, 2016
Fibra de vidrio, resina y humo
Medidas variables

Interior álbum, 2016
Tinta sobre papel acuarela
6,5 x 7 cm aprox.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Pintura y Escultura

2016

La vida imaginada. Galería Gema Llamazares, Gijón.

2015

Los últimos veranos. Galería Utopía Parkway, Madrid.
Pájaros en la cabeza. Dos Ajolotes Espacio de Arte, Oviedo.
Vanishing point. Galerie Nivet-Carzon, París.

2014

Nocturnos. Sala Borrón. Oviedo. Art&Breakfast, Málaga.

2013

Love is Blue. Galería Gema Llamazares, Gijón.

2012

Instalación en la Galerie Nivet-Carzon, París.
 Werther en el Teatro Campoamor, Oviedo.
 Galería Utopía Parkway, Madrid.

2011

Sala Murillo, Oviedo.
 ArtVilnius'11
 Dora Diamanti Arte Contemporanea, Roma.

2010

Tinglado 1. Puerto de Tarragona.
 Galería Gema Llamazares, Gijón.

2009

My name is Lolita Art, Valencia.
 Casa Duró, Mieres.
 Ilustre Colegio de Abogados, Oviedo.

2008

Galerie Nivet-Carzon, París.

2007

Galerie Nivet-Carzon, París.
 Sala Murillo, Oviedo.
 Galería Gema Llamazares, Gijón.

2006

Sala El Brocense. Cáceres.

2005

Galería Fruela, Madrid.
 Sala Murillo, Oviedo.

2004

Club Financiero Génova, Madrid.

2003

Nave 10, Valencia.
 La Galería, Santo Domingo, República Dominicana.
 Sala Bernesga, León.

2002

Centro Asturiano de México.
 Sala Murillo, Oviedo.

2001

Fundación Alvargonzález, Gijón.
 Galería Arte-IN. Roma, Italia.

1999

Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Asturias.

Fotografía

2009

MMVII. Sala Borrón. Oviedo.

2006

Galería Jara y 2, Oviedo.

2003

Sala Borrón e itinerancia por 16 Casas de la Cultura de Asturias.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2015

The Project. Galería Gema Llamazares, Gijón.

2014

Ultramemoria. Museo Barjola, Gijón. Centro Niemeyer, Avilés.

2013

La más bella criatura. Arte+Opera en el Museo Barjola.
Résumé des épisodes précédents. Galerie Nivet-Carzon, París.

2012

Feria de Arte de Oviedo. Galería Gema Llamazares.

2011

Ultramemoire#4. Instituto Francés, XII Bienal de Estambul.
Arte Contemporáneo Asturiano en los Fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias.
Museo Barjola, Gijón.
A Dora. Galería Dora Diamanti, Roma.

2010

Sofía Gaspar Gallery. Hong Kong.

2009

Galerie Numero Six. Aix-en-Provence, Francia.
Figuras y figuración. Gema Llamazares. Gijón.
Oh my God! ICIPICI Gallery, Roma.

2008

Cabina. LABoral Centro de Arte y CMX. X Aniversario del espacio Astragal, Gijón.
Les Malheurs de Sophie. Galerie Nivet Carzon, París.
Triptyque - Art Contemporain. Angers, Francia.

2007

Arte en Democracia. Asamblea de Extremadura, Mérida.

2006

Territorios Afines - 6 Artistas Asturianos. Buenos Aires, Argentina.
PolArte. Pola de Siero, AsturiasGalería Jordi Barnadas, Barcelona.

2005

Feria internacional de arte "Lineart". Gante, Bélgica.

2004

Bienal Nacional del Mar, Salinas.
Feria Estampa. Litografía Viña, Madrid.

2003

Arcanos contemporáneos. Galería Clave, Murcia.

2002

Galería Hexalfa, Lisboa.
Galería Nave 10, Valencia.
451 pasos. Centro Asturiano, Madrid.

1999

Politécnico de Milán, Italia.
Casas del Tratado, Tordesillas..

PREMIOS**2012**

Ganador del XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca.
Premio Cajastur.

2011

Seleccionado en el VII Certamen de Pintura Casimiro Baragaña, Asturias.

2010

Seleccionado en el II Premio de Pintura del HUCA, Asturias.
Seleccionado en el XLI Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias.

2009

Ganador del "IX Premio de Pintura Junta General del Principado de Asturias".

2008

Seleccionado en el XXIII Premio BMW de Pintura.
Seleccionado en el "7o Premio de Pintura - Junta General del Principado de Asturias".

2007

Premio de adquisición Bienal Nacional de la Gastronomía. Casa Consuelo, Luarca.
Seleccionado en el XXXVIII Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias.

2006

Seleccionado en el "6o Premio de Pintura - Junta General del Principado de Asturias".

Seleccionado en II Certamen Nacional de Pintura.
Contemporánea "Casimiro Baragaña", Pola de Siero Asturias.
Seleccionado en el XXXVII Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias.
Seleccionado en la VIII Bienal de Pintura "Villa Condal". Noreña, Asturias.

2005

Seleccionado en el "5o Premio de Pintura - Junta General del Principado de Asturias". Seleccionado en el la XIII Bienal de pintura La Carbonera, Sama de Langreo.

2004

Premio de adquisición en el "4o Premio de Pintura - Junta General del Principado de Asturias".

2003

Seleccionado en el Premio Nacional de Litografía "Ciudad de Gijón".
Premio de adquisición por CajaAstur en la "XII Bienal de Pintura La Carbonera". Sama de Langreo.
Seleccionado en el "II Premio Internacional de Pintura de la Fundación Laboral de la Construcción", Oviedo.
Premio de adquisición Bienal Nacional de la Gastronomía. Casa Consuelo, Luarca.

2002

Seleccionado en la "II Bienal de Realismo". Galería Clave, Murcia.
Finalista en la "XIV Edición del Concurso Vela Zanetti", Burgos.
Premio de adquisición por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias en la "XI Bienal de Pintura La Carbonera", Sama de Langreo.

2000

Seleccionado en el "III Premio Dasto", Oviedo.

1999

2o Premio en el "Concurso de Pintura Joven" de El Corte Inglés, Asturias.

1999 y 2001

Seleccionado en las Bienales de Nacionales de la Gastronomía, Casa Consuelo.

1999

Mención de Honor en la especialidad de grabado en el "III Premio San Marcos" de la Universidad de Salamanca.

1998

Seleccionado en la especialidad de grabado en el "II Premio San Marcos" de la Universidad de Salamanca.

1997

Seleccionado en la especialidad de diseño en el "I Premio San Marcos" de la Universidad de Salamanca.
Premio al Artista Joven de la Bienal Nacional de la Gastronomía. Casa Consuelo, Luarca.

OBRA EN COLECCIONES Y MUSEOS

Museo de Bellas Artes de Asturias.

Junta del Principado de Asturias.

Colección DKV.

Colección Masaveu.

Cajastur.

El Corte Inglés.

Diputación de Cáceres.

Colegio de Abogados de Oviedo.

Casa Consuelo, Otur.

Reny Picot.

Fundación Alvargonzález.

Ayuntamiento de Cudillero, Asturias

Colecciones particulares en España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Letonia, Santo Domingo, México, Sudáfrica y Hong Kong.

[G L L]
G A L E R I A

Instituto, 23
33201 Gijón, Spain
T. (34) 984 197 926
gemallamazares.com