

Comisariado / Curatorship:
Nicolás Combarro

Coordinación / Coordination:
Helena López Camacho

Fechas / Dates:
3 de octubre, 2015
– 31 de enero, 2016

October 3, 2015
– January 31, 2016

Sala / Hall:
2

Portada / Cover: Alberto García-Alix. *El argentino y su Yamaha 1000*, (1989).
Cortesía / Courtesy: Alberto García-Alix.

En colaboración con / With the support of:

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

www.musac.es
Musac. Avda. Reyes Leoneses, 24.
24003, León. T. 987 090 000

ALBERTO GARCÍA-ALIX

Shadows of the Wind is the title of the new project conceived specifically for MUSAC, in which the artist builds a bridge between past and present following the thread of two bodies of photographic work produced in the eighties and nineties and materialised in the books *Bikers* (1993) and *Los malheridos, los bien amados, los traidores* (1993). These works sum up two of the artist's leitmotifs that continue to inspire him today, motorbikes and portraits, two ways of approaching and understanding his reality through the photographic medium.

Motorbikes were the first motif photographed by García-Alix with the camera his father gave him in 1975. A motocross race in which his brother took part became the subject of his first roll of film, and several of its early snapshots are outstanding for their compositional value. From then on, the two machines—the camera and the motorbike— would become his inseparable companions.

Given the period covered by the works on display, viewers may trace their aesthetic changes. In the seventies and eighties, motorbikes symbolised rebelliousness and his pictures of them were influenced by similar American and British images. The same can be said for the snapshots taken of his friends and his first self-portraits.

In the late eighties the first bikers' clubs were founded in Spain, following the trend initiated in the United States that had already spread to Europe. García-Alix had joined the Centuriones, the largest of Spanish bikers' clubs, and many of his photographs of these years set the harsh aesthetics of bikers against the backdrop of beautiful natural surroundings. The photographer also depicts his friends and their bikes in urban environments, sometimes on their own doorsteps, with the streets on the outskirts of Madrid in the background. In 1994 García-Alix would take his passion for motorbikes one step further and start a competition team, Pura Vida, that takes its name from the group the artist set up when he published *El Canto de la Tripulación* magazine (1988-).

These selected vintage prints of a life tied to motorbikes reflect the beauty and painstaking care García-Alix took over such compositions and which form one of the most notable groups of works dedicated to this recurring theme. The photo-book *Bikers* that documented the series, devised and published by García-Alix himself and which includes one of his own texts. Newly produced works devoted to the same motif are also presented here, enabling us to follow the changes in his photographic language.

SHADOWS OF THE WIND

Portraiture is the core of the second part of the show. This section presents the genre that best defines García-Alix's artistic intention, i.e.: his interest in other people, the characters who shape his personal and his photographic world. These portraits are filled with presences and absences, metaphors and echoes of the artist that address us in the first person.

When the artist decided to publish the book *Los malheridos, los bien amados, los traidores* (1993) he was well aware that he had assembled a large group of people through his oeuvre. Today, in hindsight, we see the book as an incomparable testimony of an age difficult to classify, the eighties and early nineties. The earliest pictures in the book date back to 1986, when García-Alix began to produce medium-scale works. His style would soon be characterised by careful arrangements bathed in naturalistic light that combine photographic tension with compositional harmony.

Besides the care he takes over his shots, García-Alix spends a great deal of time developing his prints in the darkroom, where he achieves an infinite range of greys that allow him to capture the moment and recover the light of the original shots.

The display of original vintage prints from among those of his early exhibitions and publications is introduced by new photographs in which, once again, García-Alix strikes up a dialogue with his immediate surroundings.

The leap in time enables us to trace his stylistic evolution, and in this new group of works portraits continue to take centre stage as his contact and empathy with others are still very important to him. The resulting pictures are vigorous portraits in which sitters both observe and challenge us. They also reveal the changes undergone by his photographic technique, such as the alternation of medium shots and narrow close-ups, the variations in camera positions, from head-on portraits to high-angle and low-angle shots, and the appearance of bolder lighting thanks to which the use of chiaroscuro creates harsher depictions.

In short, *Shadows of the Wind* creates a parable on the most intimate and essential García-Alix, moving between two themes that define his oeuvre and his personality in a time frame that spans over thirty years of passionate dedication to photography. The show triggers the reencounter between the artist and his hometown, while providing an opportunity for new audiences to discover the depth of his work.

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

03.10.15 - 31.01.16

SALA 2

**ALBERTO
GARCÍA-ALIX**

SOMBRAS DEL VIENTO

SHADOWS OF THE WIND

Sombras del viento es el título del nuevo proyecto de Alberto García-Alix, realizado ex profeso para MUSAC, en el que construye un puente entre presente y pasado, siguiendo el hilo de dos corpus fotográficos que el autor aborda entre los años 80 y 90 y que materializa en sendos libros: *Bikers* (1993) y *Los malheridos, los bien amados, los traidores* (1993). Estos trabajos resumen dos de las temáticas esenciales del autor que siguen siendo una fuente de inspiración en la actualidad: **la moto** y **el retrato**. Dos formas de comprensión de su realidad a través de la fotografía.

El proyecto construye, a partir de una selección de más de cien imágenes de época y de nueva producción realizadas entre 1983 y 2015, así como de la reproducción de los libros originales en vídeo, una parábola sobre la obra del García-Alix más esencial e íntimo, basculando entre dos temáticas que le definen como artista y como persona, en un arco temporal de más de treinta años de intenso trabajo fotográfico.

La moto es el primer motivo que García-Alix fotografía cuando, en 1975, su padre le regala una cámara de fotos. Una carrera de motocross donde su hermano participaba se transforma en su primer carrete del que ya se pueden extraer varias instantáneas de gran valor compositivo. A partir de entonces, García-Alix no se separará de estas dos máquinas: la cámara y la motocicleta. Ambas constituyen un vehículo para sus emociones y el cruce entrediferentes caminos que vemos en su obra.

El arco temporal que cubre la obra expuesta constata una estética muy marcada que evoluciona en función de los tiempos. En los años 70 y 80, la motocicleta era un símbolo de rebeldía influenciado por una mezcla entre la estética norteamericana y la inglesa. Esta influencia se refleja en las instantáneas que García-Alix toma en la época de sus amigos y en sus primeros autorretratos.

A finales de los años los 80 se forman en España los primeros motoclubs, una corriente nacida en Estados Unidos que se extiende y adquiere gran fuerza en Europa, y en la que García-Alix participa entrando a formar parte de los Centuriones, primer motoclub importante en España. Las concentraciones de *bikers* o moteros, realizadas generalmente en espacios naturales, son un tema recurrente en sus fotografías de la época, donde una estética dura contrasta con la belleza del entorno y de las imágenes del autor. García-Alix también fotografía

a sus compañeros y sus motos en entornos urbanos, a veces en la puerta de su casa, con las calles del extrarradio de Madrid como fondo. En el año 1994, el autor da un paso más allá en su pasión por la motos y crea un equipo de competición. El Pura Vida toma su nombre del lema del grupo que el autor forma a su alrededor cuando edita la revista *El Canto de la Tripulación* (1988-), otro sueño colectivo desarrollado en esa década.

Todo este periplo queda reflejado en la selección de fotografías de época que nos trasladan la belleza y extremado cuidado con que García-Alix retrata una vida ligada a la moto, formando uno de los bloques más significativos dentro de las temáticas recurrentes del autor. Para la exposición, se ha recuperado también la edición en fotolibro de este trabajo, la publicación *Bikers*, ideada y editada por el propio autor, que firma el texto que la acompaña.

El proyecto incluye también obras de nueva producción que denotan nuevos cambios en su lenguaje fotográfico. A partir del año 2012, el autor comienza un nuevo acercamiento para generar un discurso fotográfico renovado. Un acercamiento formal evidencia un uso más abstracto y alegórico de la imagen, buscando sus límites. Él lo cataloga como “una metáfora sobre la moto que permite reconocerla incluso sin verla”. Su posición en el plano es arriesgada, a veces aberrante: sombras deformadas, posturas contrahechas; en un aislamiento de un entorno desnudo de referencias.

El retrato, extendido al sujeto y su contexto, es el centro de la segunda parte de la muestra. Este bloque trata la disciplina que mejor representa la intencionalidad fotográfica de García-Alix: su interés por los otros, las personas que conforman su mundo, tanto fotográfico como personal. Presencias y ausencias, metáforas y resonancias del propio autor que nos habla en primera persona. García-Alix siempre dice que enfrenta todo lo que fotografía como un retrato. El autor emplea la cámara para proyectarse en todo lo que tiene enfrente, incorporándolo a su universo fotográfico. El resultado es una obra autorreferencial de profundo calado humano, íntimo y emocional.

Cuando García-Alix decide editar el libro *Los malheridos, Los bien amados, los traidores* (1993), ya es consciente de un corpus fotográfico definido que aglutina a un grupo de personas en torno a sí mismo.

Como dice el autor “bajo ese epígrafe cabemos todos”. Ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, vemos este libro como un testimonio inigualable de una época de difícil definición, los años 80 y principios de los 90. Las fotografías más tempranas del libro datan del año 1986, cuando García-Alix “decide” hacerse fotógrafo y se pasa al medio formato. A partir de entonces su estilo estará marcado por el extremo cuidado de la composición, siempre enfrentado al sujeto, generando una mezcla entre la tensión fotográfica y la armonía compositiva, bañado por una iluminación naturalista.

El trabajo de toma fotográfica se complementa con la labor de laboratorio. García-Alix consigue encontrar en el revelado una gama infinita de grises a través de la cual recupera la luz y el momento que vivió en la toma, generando copias de gran calidad, suaves y a la vez rotundas.

El proyecto incluye copias originales de época que en su día realizara para sus primeras exposiciones y publicaciones. Como puente a este grupo de fotografías, se exhiben fotografías de nueva producción donde, una vez más, dialoga con su entorno más inmediato. Sus amigos, algunos de los cuales ya ha seguido fotografiando a lo largo de su vida, nos evidencian el paso del tiempo a través de la herramienta fotográfica, a la vez que descubrimos nuevos personajes.

Este salto temporal permite observar la evolución del lenguaje fotográfico del artista. Su trabajo a través del retrato sigue siendo esencial en este nuevo bloque de fotografías, ya que en la obra de García-Alix prima el encuentro y la empatía con el otro. Retratos rotundos que nos enfrentan al sujeto, que nos miran y nos cuestionan. Pero también observamos cambios en su forma de fotografiar, como la alternancia de planos medios con primeros planos muy cerrados; variaciones en la posición de cámara, desde el enfrentamiento característico de sus primeros retratos a nuevas visiones en picado o contrapicado; o la entrada de nuevas iluminaciones más duras, donde el claroscuro genera una mayor dureza en el retrato.

En conclusión *Sombras del viento* constituye un parábola sobre la obra del García-Alix más esencial e íntimo, que permite al artista reencontrarse con su ciudad natal y con nuevos públicos que descubrirán la profundidad de su obra

ACTIVIDADES RELACIONADAS / RELATED ACTIVITIES

VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

Sábado 3 de octubre, 18:00 h. / Saturday, October 3, 18:00 p.m.
Domingo 4 de octubre, 12:30 h. / Sunday, October 4, 12:30 p.m.

Visita guiada con Nicolás Combarro, comisario
/ Guided tour by Nicolás Combarro, curator.

TALLER / WORKSHOP

Impartido por / Imparted by: Alberto García-Alix

Dirigido a: artistas profesionales y amantes de la fotografía
Addressed to: Professional artists and photography lovers

Fechas: sábado 21 y domingo 22 de noviembre, 2015
Dates: Saturday 21 and Sunday 22 November 2015

Horarios: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Opening hours: From 11.00 a.m. to 2.00 p.m. and from 5.00 to 8.00 p.m.

Lugar: / Venue: DEAC MUSAC (Avda. Reyes leoneses, 24)

Aforo: limitado a 15 personas, selección por carta de motivación y CV
Capacity: Maximum 15 people, selected on the basis of their CV and motivation letter

Precio: / Price: 100 € para socios de FOCUS y Amigos MUSAC
/ for members of FOCUS and Friends of MUSAC
130 € para el resto de personas / for non-members

Inscripción: del 3 al 31 de octubre a través de www.musac.es

Registration: From 3 to 31 October at www.musac.es

El 9 de noviembre se hará pública en la web del museo la lista de personas seleccionadas / The list of selected candidates will be published on 9 November on the museum website

Taller organizado en colaboración con:
/ Organised in collaboration with:

