

JUAN UGALDE

La nave de los locos

The Ship of Fools

17.06.23-07.01.24

Salas Halls 3-4-5

GUÍA DE SALA
EXHIBITION GUIDE

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Contenidos Contents

Créditos Credits	3
Juan Ugalde. La nave de los locos.....	4
Juan Ugalde. The Ship of Fools	7
Obras en exposición Exhibited works	
Sala 3 Hall 3	10
Sala 4.1 Hall 4.1	16
Sala 5 Hall 5	17
Sala 4.2 Hall 4.2	20
Biografía del artista	23
Biography of the artist	26
Biografía de la comisaria	29
Biography of the curator.	30
Visitas guiadas Guided tours.....	31

Créditos Credits

Artista Artist

Juan Ugalde

Comisarado Curatorship

Nathalie Pariente

Coordinación Coordination

Carlos Ordás

Fechas Dates

Del 17 de junio de 2023 al 7 de enero de 2024

June 7, 2023 to January 7, 2024

Salas Halls

3-4-5

Portada Cover

Juan Ugalde. *Desguace*, 2021. © Juan Ugalde. VEGAP, León, 2023

Juan Ugalde

La nave de los locos

La nave de los locos es la primera exposición antológica del artista Juan Ugalde (Bilbao, 1958). A través de más de noventa obras, vemos desplegadas cuatro décadas (1982-2022) de su polifacética trayectoria, que convoca no solamente la pintura sino también el vídeo, la instalación, la *performance*, lo digital, o su participación en distintos colectivos artísticos de índole socio-político, tales como el histórico Estrujenbank (1989-1993) o el actual y ecologista Imagina escorial, en la que el *collage* constituye el núcleo, por no decir la verdadera idiosincrasia de la obra.

Cuando Ugalde empieza a trabajar en los años ochenta en el Madrid de la Movida, el artista desarrolla una obra pictórica nutrida por influencias diversas tales como el pop anglosajón teñido de referencias a los cómics de Francisco Ibáñez, entre otros, donde también interviene el gesto de tipo expresionista con colores ácidos y saturados. Utiliza el *collage* de modo experimental, a fin de explorar la organización de las formas en el lienzo. Durante los años en los que Ugalde participa en el grupo de carácter sociopolítico Estrujenbank, el *collage* se convierte en una práctica relevante, pues permite la elaboración de una obra colectiva parodiando la imprenta de lo publicitario en el ámbito de la política. Al separarse Estrujenbank, a partir de 1993, y durante una década, Ugalde empezará a construir una obra totalmente personal con una gramática pictórica específica: el artista pega sobre el lienzo fotografías en blanco y negro, generalmente tomadas por él con una cámara Minox de bolsillo, a veces intencionadamente borrosas y mal encuadradas, que arroja con grandes pinceladas gestuales o de tipo *dripping*. En ocasiones, la pintura sirve para prolongar las formas que aparecen en la imagen. En contrapunto de la composición, Ugalde coloca otro *collage*, esta vez minúsculo y con entornos precisos, una suerte de Pepito Grillo, procediendo a la interrogación dialéctica de la composición o por lo menos a su malicioso distanciamiento.

El *collage* como principio de realidad y experiencia de la vorágine

Para Ugalde, el *collage* representa su vínculo con la realidad, su principio de realidad por así decirlo. El *collage* —cromos, postales, piezas de madera, tejidos, fotografías cubiertas de pintura y retocadas por Photoshop, serigrafías y baldosines pegados en el lienzo, así como sus vídeos, que son fundamentalmente un conglomerado de elementos heterogéneos—, es en definitiva el medio de expresión con que el artista se ancla en la realidad de lo cotidiano a fin de reconfigurar el mundo.

Toda la estética ugaldiana esta nutrida por una reflexión sobre el exceso en los distintos sentidos de la palabra. Puede tratarse del exceso en las múltiples influencias y experiencias vividas durante la Movida madrileña, o bien los excesos debidos a la industrialización y mercantilización del mundo, la urbanización galopante, la avalanchas de imágenes y datos procedentes de los *mass media* y sobre todo de las nuevas tecnologías etc. En los años noventa, cuando empieza el nuevo corpus de obras con fotografías en blanco y negro, el artista se refiere principalmente a la sobreabundancia del consumo derivada de la sociedad industrializada, y los desastres urbanísticos provocados por tal desarrollo. Sus composiciones ponen en escena grandes bloques, autopistas, urbanizaciones de ladrillo de las que proliferan en toda España con su imprescindible piscina, cementerios de coches, electrodomésticos en desguaces, etc. Los personajes que pueblan la composición podrían calificarse de “los sin nombre”, para retomar una expresión del filósofo alemán Walter Benjamin, transeúntes de su propia vida a los que el artista retribuye un protagonismo, con una benevolencia matizada por el humor, cercana a la ternura berlanguiana en *Bienvenido, Mister Marshall* (1953).

Pero el *collage* también puede ser considerado por Ugalde como un modo de canalizar las distintas vorágines de nuestra época. En particular en sus obras más recientes, en las que el artista procede a una verdadera ecología de su propio ecosistema, situando el *collage* en estrecha conexión con su experiencia existencial impregnada de inquietudes ambientales; aquí, el artista reutiliza antiguos lienzos suyos, piezas ya expuestas y por lo tanto referenciadas, que recompone y transforma, yuxtaponiendo *collages* antiguos con otros más recientes, de modo que incardinan la obra en un nuevo relato, asignándole un nuevo destino. Sirva de ejemplo la pieza titulada *Desguace* (2021), una inmensa fotografía en blanco y negro de la carrocería de

un coche abandonado en un descampado pegada en un lienzo y bordada de amplias pinceladas de pintura, mientras que en el centro figura el *collage* de un cromo representando un personaje con sombrero puntiagudo y paraguas. En 2001, durante su etapa anterior, esta composición se titulaba *La carrera del siglo*. Veinte años más tarde, el artista añade nuevos *collages*, pequeños cuadros enmarcados y todo un abanico de motivos ugaldianos en una construcción ordenada y circunscrita por los diferentes marcos, dándole a la composición un ritmo casi constructivista.

La exposición *Juan Ugalde. La nave de los locos*, en alusión a la obra de El Bosco del Museo del Louvre (París), es una muestra antológica de la polifacética obra del artista, basada en el *collage*. El montaje, autoría de Ugalde, consiste en un *collage* de sus *collages*, suerte de *mise en abyme* o “meta obra” ugaldiana. Una presentación por acumulación respetando la configuración de las salas del MUSAC en forma de nave, reminiscencia de la histórica vocación museística que tenía a bien presentar y enfatizar un saber patrimonial clasificado y cuantificable, tal y como lo había formulado la Ilustración con su utópica noción de archivo universal puesta al servicio del progreso humano.

Por el contrario, en el museo imaginario de su propia obra, y lejos de cualquiera rigidez propiamente cronológica, Ugalde se refiere, con humor y poesía, a la dantesca desmesura de nuestra época tecnológica, que nos asalta y solicita ininterrumpidamente, como si en esta estética de la abundancia y del consumo el artista se preguntara: ¿qué vamos a hacer con todas estas imágenes? Y ponga en marcha este montaje-*collage* actuando como mecánica de la acción y de reconfiguración del mundo.

La muestra se acompaña de una publicación que incluye imágenes de todas las obras expuestas y varios textos realizados por la comisaria de la exposición, Nathalie Pariente, el poeta y ensayista Roger Wolfe, el historiador Horacio Fernández y el crítico de arte Quico Rivas, así como una selección de textos del propio Juan Ugalde.

Juan Ugalde.

The Ship of Fools

The Ship of Fools the first anthological exhibition of the artist Juan Ugalde (Bilbao, 1958). Through more than ninety works, we will see four decades (1982-2022) of his multifaceted career unfold, which includes not only painting but also video, installation, performance, digital art, and his participation in different socio-political art collectives such as the historical Estrujenbank (1989-1993) or the current and ecologist Imagina escorial, in which collage constitutes the core, if not the true idiosyncrasy of the work.

When Ugalde began to work in the 80s in the Madrid of the Movida, the artist developed a pictorial work nourished by diverse influences such as Anglo-Saxon pop tinged with references to the comics of Francisco Ibáñez among others, where expressionist gesture also plays a part with acid and saturated colours. He uses collage experimentally to explore the organisation of forms on the canvas. During the years in which Ugalde took part in the socio-political group Estrujenbank, collage became a relevant practice, as it enabled the production of a collective work that parodied, among other things, the printing of advertising in the field of politics. Following the break-up of Estrujenbank in 1993, and for a decade after, Ugalde began to construct a fully personal work with a specific pictorial grammar: the artist pasted black and white photographs on canvas, generally taken by him with a Minox pocket camera, sometimes intentionally blurred and poorly framed, which he covered with large gestural brushstrokes or dripping brushstrokes.

For Ugalde, collage represents his link with reality, his reality principle, so to speak. His collages used trading cards, postcards, pieces of wood, fabrics, photographs covered with paint and retouched by Photoshop, silkscreen prints and tiles stuck on canvas, as well as his videos, which are essentially a conglomerate of heterogeneous elements. For the artist, the collage is ultimately the means of expression with which the artist anchors himself in the reality of the everyday in order to reconfigure the world.

The whole of Ugaldian aesthetics is nourished by a reflection on excess in the multiple senses of the word. It could be the excess of the multiple influences and experiences lived during the Movida Madrileña, or the excesses due to the industrialisation and commodification of the world, the galloping urbanisation, the avalanche of images and data coming from the mass media and, above all, from new technologies, etc. In the 1990s, when he began the new corpus of works with black and white photographs, the artist refers mainly to the overabundance of consumption derived from the industrialised society, and the urban disasters caused by such development. His compositions depict large blocks of flats, motorways, the brick housing estates which are proliferating all over Spain with their essential swimming pools, car graveyards, household appliances in scrapyards, etc. The characters that populate the composition could be described as “nameless”, to borrow an expression of the German philosopher Walter Benjamin, passers-by in their own lives to whom the artist gives a leading role, with a benevolence tinged with humour, close to the Berlanguian tenderness of *Bienvenido, Mr Marshall* [Welcome Mr Marshall] (1953).

But collage is also considered by Ugalde as a way of channelling the various vortexes of our times. Particularly in his most recent works, in which the artist proceeds to a true ecology of his own ecosystem. He places collage in close connection with his existential experience, impregnated with environmental concerns. Here, the artist reuses old canvases of his, pieces already exhibited and therefore referenced, which he recomposes and transforms, juxtaposing old collages with other more recent ones, in such a way that they embed the work in a new narrative, assigning it a new destiny. An example of this is the 2021 piece entitled *Desguace* [Scrapyard], a huge black and white photograph of the body of a car abandoned in a wasteland is pasted on a canvas and covered with broad brushstrokes of paint, while in the centre there is a collage of a chromo print representing a character with a pointed hat and an umbrella. In 2001, during his previous period, this composition was entitled *La carrera del siglo* [The Race of the Century]. Twenty years later, the artist added new collages of small framed pictures, and a whole range of Ugaldian motifs appeared in an orderly construction, circumscribed by the different frames, giving the composition an almost constructivist rhythm.

The exhibition *Juan Ugalde. The Ship of Fools*, an allusion to the work of Hieronymous Bosch, which is housed in the Louvre (Paris), is an anthological exhibition of the artist's multifaceted work, based on collage. The installation, authored by Ugalde, consists of a collage of his collages, a sort of mise en abyme or meta-work by Ugalde. A presentation by accumulation, which navigates the nave-shaped configuration of the MUSAC's rooms, reminiscent of the historical museum vocation that had the good fortune to present and emphasise classified and quantifiable heritage knowledge, as formulated by the Enlightenment, with its utopian notion of a universal archive at the service of human progress.

On the contrary, in the imaginary museum of his own work, and far from any strictly chronological rigidity, Ugalde refers with humour and poetry to the Dantesque excess of our technological age, which assaults and solicits us uninterruptedly. As if in this aesthetic of abundance and consumption, the artist were asking himself: what are we going to do with all these images? Setting this installation-collage in motion, which acts as the mechanics of action and the reconfiguration of the world.

This exhibition is accompanied by a publication which will reproduce all the works presented and will include contributions by the exhibition curator Nathalie Pariente, the poet and essayist Roger Wolfe, the historian Horacio Fernández and the art critic Quico Rivas, as well as a selection of texts by Juan Ugalde himself.

Obras en exposición

Exhibited works

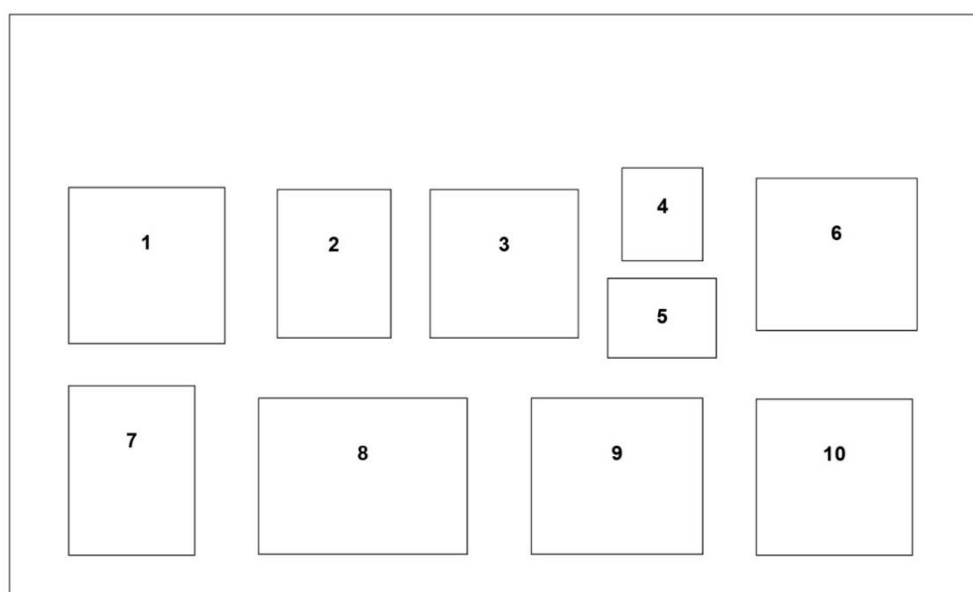
SALA 3

HALL 3

Salvas de Rigor en el puerto (Bar Pepín) Salvos de Rigueur in the Harbour (Bar Pepín)

1982. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

1. **M 30**
1998
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

2. **Dalton y su amigo**
Dalton and his Friend
1985
Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

3. **Bañistas del Cantábrico**
Bathers of the Cantabrian Sea
1995
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

4. **ESTRUJENBANK**
Un cierto estilo de vida
A Certain Lifestyle
1992
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

5. **ESTRUJENBANK**
Sin título
Untitled
1990
Técnica mixta sobre lienzo y tabla
Mixed media on canvas and wood
Cortesía del artista Courtesy of the artist

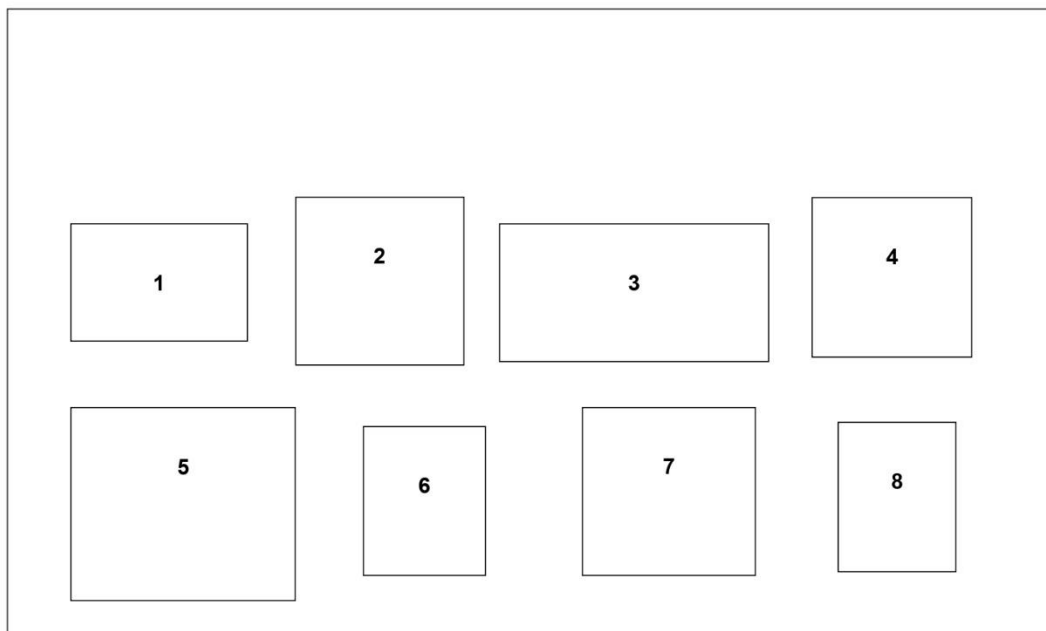
6. **4 bloques**
4 Blocks
1998
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

7. **JUAN UGALDE / ESTRUJENBANK**
Marina
Marine
1989
Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

8. **Naturaleza**
Nature
2001
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

9. **Menino**
1999
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

10. **Waterpolo**
1986
Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

1. Marlboro

1985

Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

2. Tinsel Town Rebellion

2004

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

3. ESTRUJENBANK

Seguros por experiencia

Insurance by Experience

1992

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

4. Cigüeñas y cigüeño

Female Storks and the Male

2001

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

5. Top 30

2003

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Depósito Long Term Loan Colección Soledad

Lorenzo Collection, 2014

6. Pato piscina

Swimming Pool Duck

1992

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

7. Planeta Tierra

Planet Earth

2002

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

8. Multibaby

1992

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Colección de Arte Contemporáneo Collection of

Contemporary Art Fundación "la Caixa"

Étant donnés – Ángela

1997. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Colección de Arte Contemporáneo Collection of Contemporary Art Fundación "la Caixa"

Noticias con termómetro News from the Thermometer

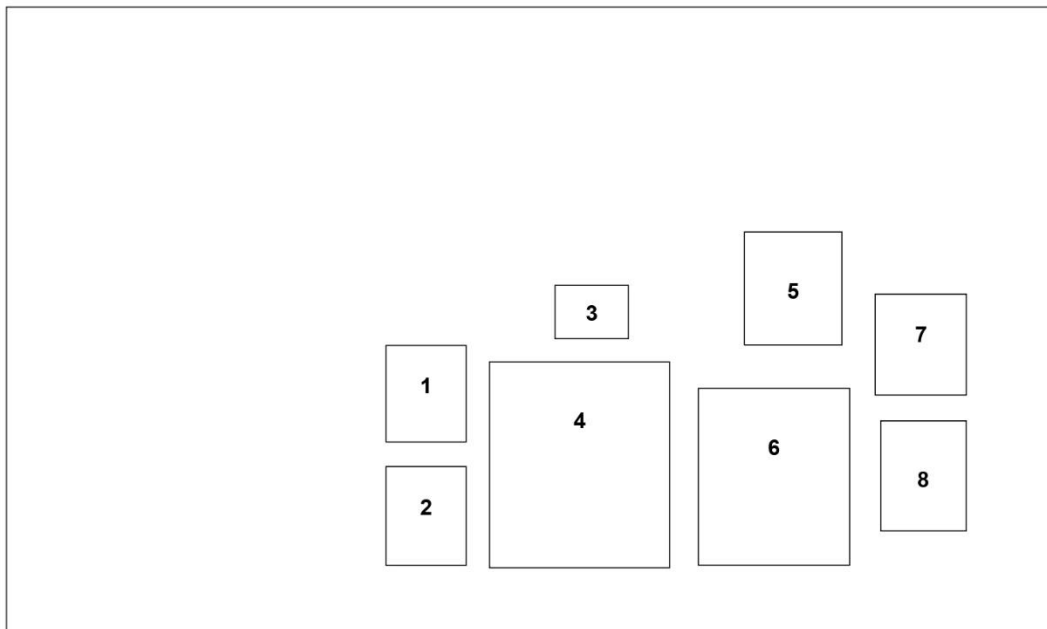
1985. Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas

Colección de Arte Contemporáneo Collection of Contemporary Art Fundación "la Caixa"

Eva

2000. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Colección de Arte Contemporáneo Collection of Contemporary Art Fundación "la Caixa"

1. **Retrato del camarero vampiro y su maldita hija**
Portrait of the Vampire Waiter and his Damned Daughter
 1982
 Acrílico sobre tabla Acrylic on wood
 Cortesía del artista Courtesy of the artist

2. **Autorretrato**
Self-Portrait
 2005
 Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
 Cortesía del artista Courtesy of the artist

3. **ESTRUJENBANK**
Japonízate
Go Japanese
 1992
 Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

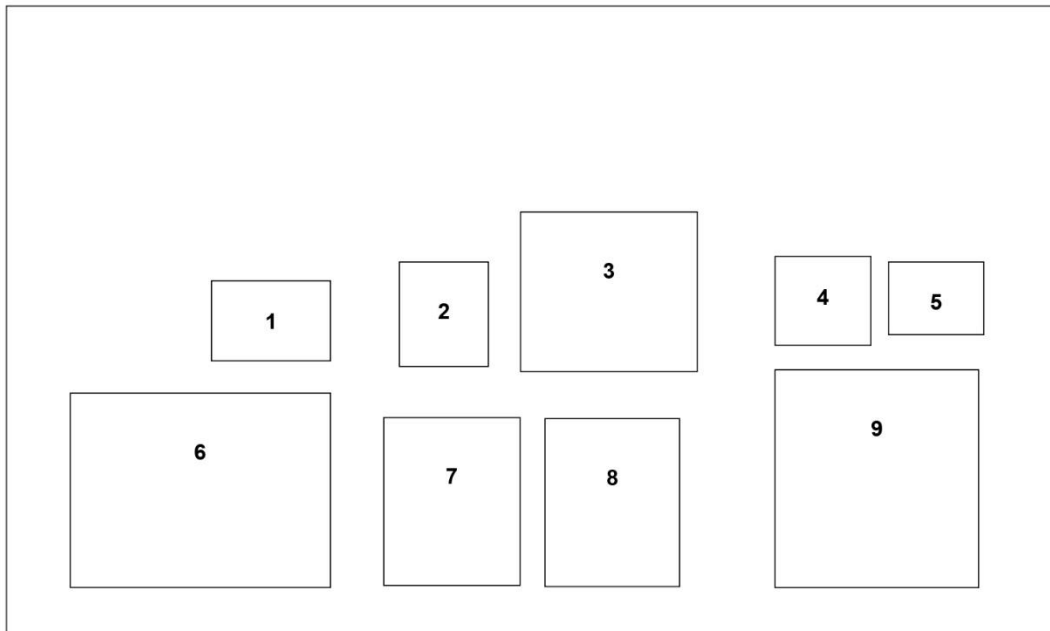
4. **Entender el universo**
Understanding the Universe
 1987
 Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
 Cortesía del artista Courtesy of the artist

5. **Retrato cucaracha**
Portrait Cockroach
 1987
 Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
 Cortesía del artista Courtesy of the artist

6. **Buscando el mar**
Searching for the Sea
 1987
 Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
 Cortesía del artista Courtesy of the artist

7. **Reagan**
 1987
 Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

8. **Retrato con bañistas**
Portrait with Bathers
 1987
 Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas
 Cortesía del artista Courtesy of the artist

1. **ESTRUJENBANK**
La limpieza más exigente
The Most Demanding Cleanliness
1990
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist
2. **Puentes**
Bridges
1998
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist
3. **Philishave con moscas**
Philishave with Flies
1986
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist
4. **Caminar**
Walking
2004
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist
5. **ESTRUJENBANK**
Llame hoy
Call Today
1990
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

6. **Powhawha**
2000
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist
7. **La nave de los locos**
The Ship of Fools
1992
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Colección de Arte Contemporáneo Collection of Contemporary Art Fundación "la Caixa"
8. **Ciudad Jardín**
Garden City
1993
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Colección Banco de España Collection
9. **En los bosques**
In the Woods
2003
Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

¿Quién anda ahí? Who's Out There?

1999. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artista

Gruta con sardinera y burro Cave with Fishmonger and Donkey

1995. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

TV 1

Anuncios *ESTRUJENBANK* *ESTRUJENBANK* Commercials

1991. Vídeo HD HD video

1. *Ganamos cuando ud. gana.* 1' 20"
2. *La opción que le da más tanto por ciento de interés.* 1' 26"
3. *Distinguido y elegante.* 1' 01"
4. *Los banqueros también ganan.* 1' 36"

Filmados por el programa *Filmed by* Metrópolis, RTVE

Construimos sueños *We Build Dreams*

2007. Vídeo HD HD video. 2' 53"

Rodaje y edición *Filiming and edition:* Juan Ugalde

Música *Music:* Pascal Comelade

TV 2

Las invasiones bárbaras* *The Barbarian Invasions

2005. Vídeo HD HD video. 3' 43"

Rodaje y edición *Filiming and edition:* Juan Ugalde

Banda sonora *Soundtrack:* Raould Hausman, *Ouiseautal*, 1919

La Mancha Revolution II

2007. Vídeo HD HD video. 3' 47"

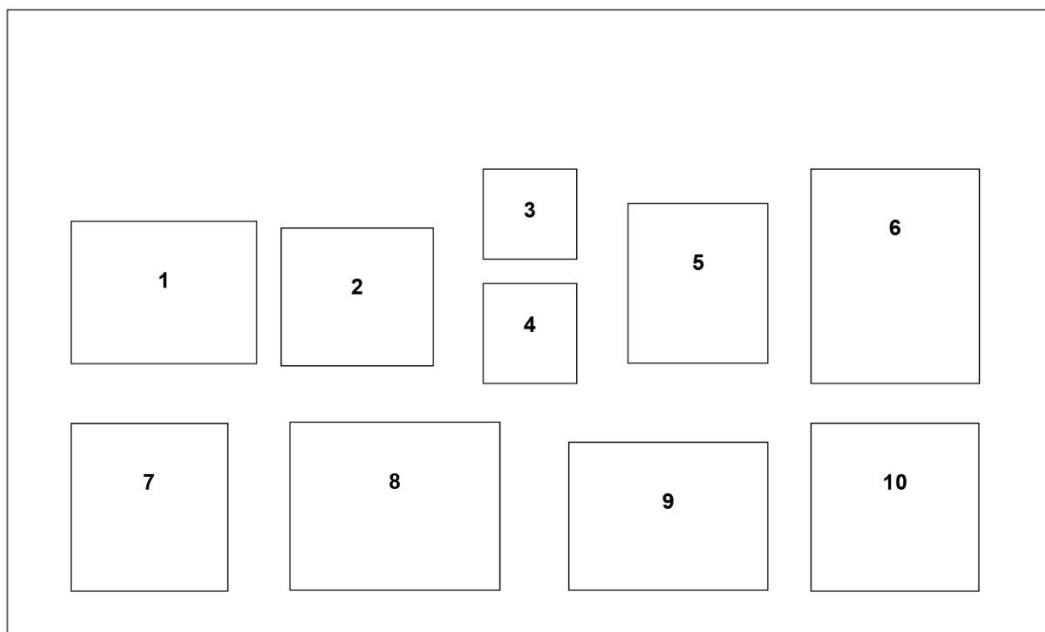
Rodaje *Filiming:* Catalina Obrador, Iván Pérez, Dionisio Cañas y Juan Ugalde

Edición *Edition:* Iván Pérez y Juan Ugalde

After Effects

2004. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

1. Paisaje enamorado

Landscape in Love

1986

Acrílico sobre lienzo Acrylic on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

2. ESTRUJENBANK

Sin título

Untitled

1990

Técnica mixta sobre lienzo y tabla

Mixed media on canvas and wood

Cortesía del artista Courtesy of the artist

3. Naciones Unidas

United Nations

1997

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

4. Cuenca

1997

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

5. Pajaritos, pajarracos

The Sparrows and the Fowl

1994

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

6. Más bien pajarracos

More like Fowls

2004

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Colección de Arte Contemporáneo Collection of Contemporary Art Fundación "la Caixa"

7. Blue Sweet Blue

1997

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

8. Hermanos Tadeo

Tadeo Brothers

2000

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

9. ESTRUJENBANK

Decora tus mejores sueños

Decorate your best Dreams

1990

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

10. Los Encantes

2004

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Vacas comiendo Cows Eating

1997. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artista

SALA 4.1

HALL 4.1

El mundo como escenario The World as Stage

2011. 32 dibujos 32 drawings. Técnica mixta sobre papel Mixed media on paper
Colección Banco de España Collection

Cuentos chinos Tall Tales

2008. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Depósito Colección Soledad Lorenzo, 2014

Naranja con burbujas Orange with Bubbles

2008. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

Europa

2016. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

Setas Mushrooms

2007. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artista

Aldeana Villager

2010. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

Camión Lorry

2007. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Asociación Colección Arte Contemporáneo-
Museo Patio Herreriano, Valladolid

Lunático con animales Lunatic with Animals

2011. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

Doméstico Industrial Industrial Domestic

2011. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

Espejismo Mirage

2017. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

SALA 5

HALL 5

Planeta verde Green Planet

2020. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

Puente del acueducto de Valdealeas Valdealeas Aqueduct Bridge

2017. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Vía Férrea Railway Track

2017. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

Puentes Bridges

2020. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

Puerta del Sol

2017. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artist

***La nave de los locos* 2022**

Vídeo HD. 14' 46"

Dirección: Juan Ugalde

Cámara: Bie Peeters

Imagina escorial, entre otros: Ana Blasco, Ana Musma, Sonia Guisado, Antonio Del Olmo, Juan Muñoz, Juan Reyes, Betsy Parks, Helena Chillón, Maribel López, Tania Aparecida, César Fernández-Arias, Raúl González, Dora Román y Mariano Pardito

Esta obra, dirigida por Juan Ugalde y presentada por primera vez en esta exposición, evoca los efectos de la actividad del Homo Sapiens sobre la naturaleza. Aquí se despliega todo un abanico de inquietudes frente a la urgencia climática.

La obra de El Bosco *La Nave de los locos* (Museo del Louvre París, circa 1500) que inspira la obra de Ugalde desde los 2000 y que constituye el título de este vídeo, así como la de la misma exposición, se refiere a las personas con trastornos mentales que, en la época de El Bosco, las autoridades solían apartar de la sociedad, embarcándolas en naves hacia el otro borde del río, al exterior del recinto de la ciudad...

Esta pieza constituye un verdadero léxico de la semántica ugaldiana, donde no faltan personajes disfrazados de Quijote, de Napoleón, provistos de bacías, embudos o sombreros de papel de periódico, tan arquetípicos de la parafernalia relacionada con la locura, incluyendo la figura de Freud. Tampoco faltan barcas de cartón, cosmonautas, platillos voladores, explosiones, personajes y objetos volando o flotando, chatarra, así como situaciones grotescas y burlescas de toda índole.

También aparecen como telón de fondo obras maestras de la pintura española o de la propia autoría de Ugalde, donde el artista procede a la inclusión de las figuras de los actores, pronunciando frases procedentes de la obra *Capitalismo y pulsión de muerte* (Byung-Chul Han, Seúl, 1959).

No obstante, cabe preguntarse quiénes son los locos. En palabras del artista: "¿Somos nosotros por haber creado con nuestras propias manos esta situación auto-destructiva? ¿Son los que, al igual que el artista, están provistos de una aguda consciencia poética para surcar las procelosas aguas en las que navegamos?"

A menos que, al igual que Erasmo en su *Elogio de la locura* (1508), sea la misma locura la que hable.

La que nos hable de nosotros.

***The Ship of Fools* 2022**

HD video 14' 46"

Directed by Juan Ugalde

Camera: Bie Peeters

Participating in Imagina escorial, among others: Ana Blasco, Ana Musma, Sonia Guisado, Antonio Del Olmo, Juan Muñoz, Juan Reyes, Betsy Parks, Helena Chillón, Maribel López, Tania Aparecida, César Fernández-Arias, Raúl González, Dora Román and Mariano Pardo

This work, directed by Juan Ugalde and presented for the first time in this exhibition, evokes the effects of Homo Sapiens' activity on nature. A whole range of concerns about climate urgency will unfold before us.

Bosch's painting, *La nave de los locos* [*The Ship of Fools*] (Musée du Louvre Paris, circa 1500), which has inspired Ugalde's work since the 2000s and which forms the title of this video as well as that of the exhibition itself, refers to the mentally handicapped people who, in Bosch's time, would be removed from society by the authorities, who would ship them to the other side of the river, outside the city's boundaries...

This piece constitutes a veritable lexicon of Ugaldian semantics, with no shortage of characters disguised as Don Quixote, Napoleon, or wearing bowls, funnels or newsprint hats so archetypal of the paraphernalia associated with madness, including the figure of Freud. There is also no lack of cardboard boats, cosmonauts, flying saucers, explosions, characters, objects flying or floating, scrap metal, and grotesque and burlesque situations of all kinds.

Masterpieces of Spanish painting or Ugalde's own work also appear in the background, where the artist proceeds to include figures of the actors, pronouncing phrases in Spanish from the work *Capitalism and the Death Drive* (Byung-Chul Han, Seoul, 1959).

The question remains, however, who are the madmen. According to Ugalde: "Is it us for having created with our own hands this self-destructive situation? Is it those who, like the artist, are endowed with a keen poetic awareness to navigate the tempestuous waters in which we sail?"

Unless, like Erasmus in his *In Praise of Folly* (1508), it is folly itself that speaks.

It speaks of us.

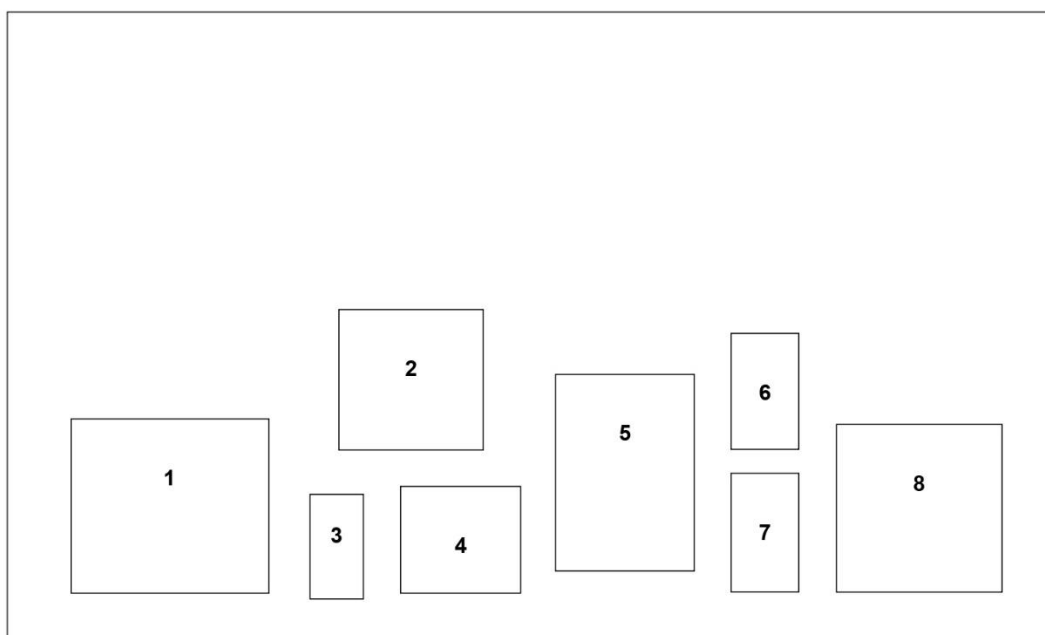
SALA 4.2

HALL 4.2

Aurora boreal Northern Lights

2011. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía del artista Courtesy of the artista

1. Paisaje rayado

Striped Landscape

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

2. Carrito bebé

Baby Pram

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

3. Xerox

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

4. Bote hinchable

Inflatable Boat

2021

Técnica mixta sobre diversos soportes

Mixed media on diverse supports

Cortesía del artista Courtesy of the artist

5. Fábrica y nieve

Factory and Snow

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

6. El pensador

The Thinker

2021

Técnica mixta sobre diversos soportes

Mixed media on diverse supports

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

7. Milk Kills

2001

Técnica mixta sobre diversos soportes

Mixed media on diverse supports

Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

8. Casita

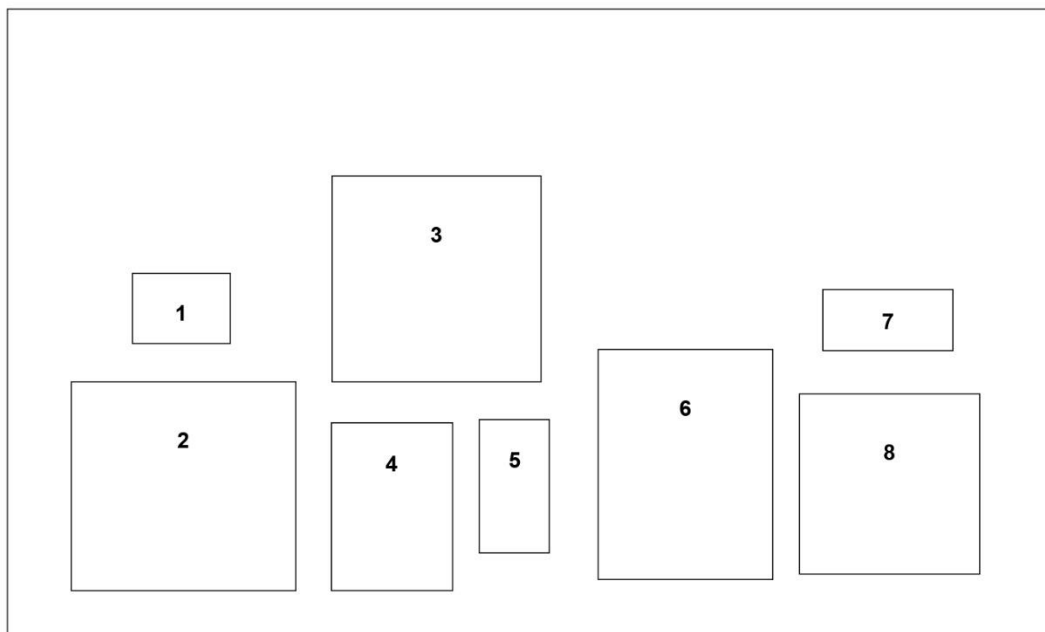
Cottage

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas

Colección Collection

INELCOM Arte Contemporáneo, Madrid

1. *Bio Hamlet*

2020

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

2. *Rueda*

Wheel

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

3. *Trofeos*

Trophies

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

4. *Auto Online*

2016

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

5. *Polideportivo*

Sports Center

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

6. *Sutil arquitectura*

Subtle Architecture

2020

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

7. *Hots*

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

8. *Desguace*

Scrapyard

2021

Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de
Albéniz, Madrid

Meeting Point

2013. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

Sofás Sofas

2013. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

Familiar Homely

2019. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

Niñas Girls

2019. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

El rey está desnudo 1 The King is Naked 1

2020. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

El rey está desnudo 2 The King is Naked 2

2020. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía Courtesy Galería MPA – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid

Bio Space

2017. Técnica mixta sobre lienzo Mixed media on canvas
Cortesía del artista Courtesy of the artist

TV 3**Play Time**

2012. Vídeo HD HD video 2' 45"
Rodaje y edición Filiming and edition: Juan Ugalde

Flotación after Broodthaers Flotation after Broodthaers

2017. Vídeo HD HD video 51"
Rodaje Filiming: Juan Ugalde
Cámara Camera: Raúl González

TV 4**No hay amor en un planeta muerto No Love in a Dead Planet**

2020. Vídeo HD HD video 10' 08"
Guion y rodaje Script and filiming: Imagina escorial
Edición Edition: Juan Ramón Menéndez y Juan Ugalde
Sonido Sound: Juan Reyes Castaño

Biografía del artista

Nacido en Bilbao en 1958, siendo muy niño la familia se traslada primero a Vitoria y Las Palmas de Gran Canaria, para finalmente establecerse en Madrid. Cuando Juan Ugalde inicia su obra, a finales de los años 1970 en el comienzo de la Movida madrileña, el artista acoge y utiliza con una febril curiosidad la hibridación de lenguajes, procedente del exterior, en particular del Pop Art anglosajón o de Fluxus. En España, Manuel Millares y sobre todo Luis Gordillo son sus referentes más cercanos. Sus obras se hacen también eco de las viñetas de Francisco Ibáñez, autor de tebeos llamados “historietas españolas” y agudo observador de la sociedad de la época. Las obras de Ugalde se caracterizan como una suerte de narraciones delirantes donde se superponen el gesto pictórico de tipo expresionista con elementos de comics.

En la trayectoria de Ugalde, los años 1980 se caracterizan por una intensa actividad pictórica coincidiendo en el tiempo con la gestión del colectivo de Estrujenbank. En 1986, se le otorga la prestigiosa beca Fullbright y, acompañado por su mujer, la también artista Patricia Gadea (1960-2006), el artista se instala por tres años en Nueva York (1986-1989). La ciudad es el centro de gravedad del arte y en aquel momento, Ugalde asiste al desarrollo del mercado del arte con el cual, a partir de entonces los artistas tendrán que lidiar. Ugalde y Gadea conocen también al poeta Dionisio Cañas con el cual, junto con Mariano Lozano, crearán un colectivo artístico que, a pesar de su brevedad, con el tiempo se convertirá en un referente en España: el grupo activista Estrujenbank. No obstante, no se tratará de realizar solamente una obra plástica sino también de crear un engranaje con el que acometer proyectos de diversa índole: fotografía, vídeo, *performances*, publicación periódica de la revista "Estrujenbank News", así como intervenciones políticas y sociales. El colectivo también actuará como gestor cultural pues dispondrá de su propio espacio expositivo. Después de exposiciones o *performances* emblemáticas, tales como Cambio de sentidos (1991) o Campaña para la desinformación y la analfabetismo (1992) el grupo se disuelve a finales de 1992.

En los años 1990-2000, Ugalde reemprende su carrera en solitario.

Aparecerá un corpus de obras que a partir de entonces jalonarán su recorrido y se volverán emblemáticas de su trabajo: fotografías en blanco y negro de su propia mano, frecuentemente imágenes borrosas en contra de la habitual ortodoxia en fotografía, son aplicadas sobre lienzo, conjugándose al gesto pictórico que llevará bien a prolongar la composición, o a arroparla como si tratase de conferir a la imagen un suplemento de intensidad. Centrado sobre la marginalidad, el consumo masificado propio a la economía postcapitalista, la urbanización delirante y la arquitectura, esta nueva serie, donde cada sedimento aparece de manera obvia y es reivindicado por el artista, sitúa la obra a mitad camino entre lo pictórico y la *performance*.

A partir de 2007, aunque la obra sea más claramente pictórica, Ugalde sigue utilizando el collage y los medios más directamente relacionados con las nuevas tecnologías tales como la pintura digital o como el collage de imágenes manipuladas digitalmente. Simultáneamente, utiliza el video a través del mismo vocabulario poético-activista.

En 2016, en paralelo con su trabajo artístico personal, Ugalde vuelve a reunir otro colectivo Imagina Escorial, compuesto por artistas procedentes de distintas disciplinas tales como Tania Aparecida, Juan Muñoz (La Tartana), Antonio del Olmo, Juan Reyes, Betsy Parks, Sonia Guisado, Ana Blasco, Ana Musma, o César Fernández Arias, entre otros. Se trata de una aventura de arte local participativo concebida para formular propuestas para El Escorial y su comarca, donde reside el artista desde 1998, a través de publicaciones, exposiciones y videos que oscilan entre contenidos concretos como la problemática ecológica y visiones extravagantes y poéticas de tipo dadá.

En sus cuadros más recientes, Ugalde revitaliza antiguas obras de los años 1990 a 2000 que transforma y modifica con nuevos collages, añadiendo piezas de madera, estructurando la composición y dándole un carácter casi constructivista.

La obra de Juan Ugalde figura en las principales colecciones españolas:

Artium, Vitoria

Colección ACS, Madrid

Colección Altadis Colección Arte Contemporáneo, Museo Patio Herreriano, Valladolid

Colección Ayuntamiento de Madrid Colección Ayuntamiento de Pamplona Colección

Ayuntamiento de Vitoria Colección Banco de España, Madrid Colección Banesto,

Madrid Colección de Arte Contemporáneo, Fundación "la Caixa", Barcelona Colección

Gobierno Vasco

Colección Inelcom, Madrid Colección L'Oreal, Madrid Colección Universidad de

Valencia, Patronato Martínez Guerricabeitia Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia Diputación Provincial de Málaga

Fundación Coca-Cola España, Madrid

Fundación Marcelino Botín, Santander

Instituto de la Juventud, Madrid

Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián

Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña

Museo Universidad de Navarra. Pamplona

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Biography of the artist

He was born in Bilbao in 1958, but when he was very young his family moved first to Vitoria and then Las Palmas de Gran Canaria, before finally settling in Madrid. When Juan Ugalde began his work at the end of the 1970s, at the time when the *Movida Madrileña* was starting off, he embraced and used the fusion of languages from abroad, in particular Anglo-Saxon Pop Art and Fluxus, with a feverish curiosity. In Spain, Manuel Millares and, above all, Luis Gordillo are his closest references. His works also echo the cartoons of Francisco Ibañez, author of comic strips, known as *historietas españolas* or "Spanish comics", and a keen observer of the society of the time. Ugalde's works are characterised as a kind of delirious narration in which expressionist pictorial gestures are superimposed with comic book elements.

In Ugalde's career, the 1980s were characterised by an intense pictorial activity coinciding in time with the management of the *Estrujenbank* collective. In 1986, he was awarded the prestigious Fullbright grant and, accompanied by his wife, the artist Patricia Gadea (1960-2006), he moved to New York for three years (1986-1989). The city was the epicentre of art, and at that time, Ugalde witnessed the development of the art market, with which the artists would have to deal from then on. Ugalde and Gadea also met the poet Dionisio Cañas with whom, together with Mariano Lozano, they created an art collective which, despite its brevity, would eventually become a reference point in Spain: the activist group *Estrujenbank*. However, the aim was not only to produce a plastic work but also to create a network with which to undertake projects of various kinds: photography, video, performances, the periodical publication of the magazine "*Estrujenbank News*", as well as political and social interventions. The collective would also act as a cultural manager, as it had its own exhibition space. After exhibitions or emblematic performances, such as *Cambio de sentidos* [Changes of Direction] (1991) or *Campaña para la desinformación y la analfabetismo* [Campaign for misinformation and illiteracy] (1992), the group disbanded at the end of 1992.

Ugalde resumed his solo career in the years 1990-2000.

A corpus of works emerged that from then on would mark his career and become emblematic of his work: black and white photographs taken by his own hand, often blurred images contrary to the usual orthodoxy in photography, are applied to canvas, combining with the pictorial gesture that will either prolong the composition or envelop it as if trying to give the image an added intensity. Focusing on marginality, the mass consumption of the post-capitalist economy, delirious urbanisation and architecture, this new series, where each sediment appears in an obvious way and is claimed by the artist, places the work halfway between the pictorial and the performance.

From 2007 onwards, although the work is more clearly pictorial, Ugalde continued to use the collage and media more directly related to new technologies, such as digital painting or the collage of digitally manipulated images. Simultaneously, he used video through the same poetic-activist vocabulary.

In 2016, in parallel with his personal artistic work, Ugalde once again brought together another collective, *Imagina Escorial*. Composed of artists from different disciplines, such as Tania Aparecida, Juan Muñoz (La Tartana), Antonio del Olmo, Juan Reyes, Betsy Parks, Sonia Guisado, Ana Blasco, Ana Musma, and César Fernández Arias, among others, it is a participatory local art adventure conceived to formulate proposals for El Escorial, near Madrid, and its region, where the artist has lived since 1998. Such proposals include publications, exhibitions, and videos that oscillate between concrete contents that wnet from ecological problems to extravagant and poetic visions of the Dada type.

Ugalde's most recent paintings revitalise old works from the 1990s to 2000s, which he transformed and modified with new collages, adding pieces of wood, structuring the composition and giving it an almost constructivist character.

Juan Ugalde's work can be found in the main Spanish collections

Artium, Vitoria

ACS Collection, Madrid

Altadis Collection

Contemporary Art Collection, Patio Herreriano Museum, Valladolid

Madrid City Council Collection

Pamplona City Council Collection

Vitoria City Council Collection

Banco de España Collection, Madrid

Banesto Collection, Madrid

Contemporary Art Collection, Fundación "la Caixa", Barcelona

Basque Government Collection

Inelcom Collection, Madrid

L'Oreal Collection, Madrid

University of Valencia Collection, Patronato Martínez Guerricabeitia

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Provincial Council of Málaga

Coca-Cola España Foundation, Madrid

Marcelino Botín Foundation, Santander

Instituto de la Juventud, Madrid

Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián

Unión Fenosa Museum of Contemporary Art, La Coruña

University Museum of Navarre. Pamplona

National Museum Reina Sofía Art Centre, Madrid

Biografía de la comisaria

La exposición *Juan Ugalde. La nave de los locos* es una propuesta de Nathalie Pariente, historiadora del arte y comisaria independiente, para el MUSAC.

Licenciada por los Estudios Superiores de Museología de L'Ecole du Louvre (París), Nathalie Pariente abre en 1998 su propia galería en París en la cual ha representado artistas como la feminista americana Ida Applebroog (a la que se le otorgó en 1998 el Premio humanista Mac Arthur), Joan Fontcuberta, Juan Ugalde, con quien organizó varias exposiciones, etc. También ha organizado exposiciones con carácter histórico tales como *Arte Povera* o *Art/politique/Société* y ha participado en varias ferias internacionales.

Desde 2005, se ha dedicado a una actividad de comisaria, proponiendo exposiciones institucionales (Gael Davrinche, Barbara y Michael Leisgen), y proyectos curatoriales específicos sobre temáticas tales como El agua (Muriel Toulemonde), la censura (Joan Fontcuberta), las nuevas tecnologías o el feminismo (Ida Applebroog). Desde 2015, Nathalie Pariente vive entre París y Granada y desarrolla su actividad de comisaria independiente.

Sobre sus proyectos expositivos recientes: en 2016, *Joan Fontcuberta: Ad Litteram* en la Universidad Internacional de Andalucía, (UNIA Málaga), proyecto que fue presentado posteriormente en Sevilla en el Casino de la Exposición, Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y que fue acompañado, bajo su dirección, con jornadas de mesas redondas dedicadas a la censura a través de la historia y hasta nuestra era digital. En 2018, fue la comisaria de la exposición *Roberto Urbano. Sorge: el cuidado y la cura*, La Madraza, Universidad de Granada. En 2020, organizó en Granada una exposición dedicada a *La nueva Colección Pilar Citaler: ¡Fiat Lux!*, Caja Granada. En 2022, junto con el historiador de la fotografía Jean-Jean-Christophe Blaser, ha comisariado en el Centro José Guerrero de Granada la exposición *Henry Wessel. Más allá del estilo documental*, acompañada de una publicación bilingüe, Madrid, La Fábrica, 2022.

Nathalie Pariente pertenece a la asociación de comisarios de exposición asociados, (c-e-a), París, Francia.

Biography of the curator

The exhibition *Juan Ugalde. La nave de los locos* [Juan Ugalde. The Ship of Fools] is a proposal by Nathalie Pariente, art historian and independent exhibition curator, for the Museum of Contemporary Art of Castilla y León (MUSAC).

A graduate of the Ecole du Louvre (Paris), Nathalie Pariente opened her own gallery in Paris in 1998, where she has represented artists such as the American feminist Ida Applebroog (who was awarded the MacArthur Humanist Prize in 1998), Joan Fontcuberta, Juan Ugalde, with whom she has organised several exhibitions, etc. She has also organised exhibitions with a historical character such as *Arte Povera* or *Art/politique/Société* and has participated in countless international fairs.

Since 2005, she has worked as a curator, proposing institutional exhibitions (Gael Davrinche, Barbara and Michael Leisgen), and specific curatorial projects on themes such as water (Muriel Toulemonde), censorship (Joan Fontcuberta), new technologies or feminism (Ida Applebroog). Since 2015, Nathalie Pariente has been living between Paris and Granada and working as an independent curator.

Regarding her recent exhibition projects, in 2016, *Joan Fontcuberta: Ad Litteram* at the Universidad Internacional de Andalucía, (UNIA Málaga), a project that was subsequently presented in Seville at the Casino de la Exposición, Sevilla City Hall (ICAS) and which was accompanied, under her direction, with round table conferences dedicated to censorship throughout history and up to our digital era. In 2018, she curated the exhibition *Roberto Urbano. Sorge: el cuidado y la cura* [Roberto Urbano: Sorge: care and cure], La Madraza, University of Granada. In 2020, she organised an exhibition in Granada dedicated to the new Pilar Citaler Collection: *Fiat Lux*, Caja Granada. In 2022, together with the photography historian Jean-Jean-Christophe Blaser, she curated the exhibition Henry Wessel. *Más allá del estilo documental* (Henry Wessel. Documentary Style and Beyond), accompanied by a bilingual publication, Madrid, La Fábrica, 2022.

Nathalie Pariente is a member of C | E | A, the French Curators Association, Paris, France.

Visitas guiadas Guided tours

17de junio de 2023

Visita guiada inauaugral

Con Juan Ugalde y Nathalie Pariente, comisaria

A las 19:00 h

25 de junio, 16 de julio, 17 de septiembre, 22 de octubre y 26 de noviembre de 2023 / 7 de enero de 2024

Visitas monográficas

A las 18:00 h

20 de octubre de 2023

Visita simultánea en Lengua de Signos Española y hablada

A las 19:00 h

8 de octubre de 2023

Visita en familia

A las 12:00 h

Visitas gratuitas hasta completar aforo.

June 17, 2023

Inaugural guided tour

With Juan Ugalde and Nathalie Pariente, curator

At 7 p.m.

June 25, July 16, September 17, October 22 and November 26, 2023 / January 7, 2024

Thematic guided tours

At 6 p.m.

October 20, 2023

Simultaneous guided tour in Spanish Sign Language

At 7 p.m.

October 8, 2023

Guided tour for families

At 12 p.m.

Free admission until full capacity.