

Artista / Artist:
Juan Ugalde

Comisariado / Curatorship:
Nathalie Pariente

Coordinación / Coordination:
Carlos Ordás

Fechas / Dates:
17 de junio, 2023 –
7 de enero, 2024

June 17, 2023 –
January 7, 2024

Salas / Halls:
3-4-5

Portada / Cover: JUAN UGALDE. *Desguace*, 2021. © Juan Ugalde. VEGAP, León, 2023

www.musac.es
Musac. Avda. Reyes Leoneses, 24.
24008, León. T. 987 090 000

JUAN UGALDE

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. 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. 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

THE SHIP OF FOOLS

with humour, close to the Berlanguan tenderness of *Bienvenido, Mr Marshall* [Welcome Mr Marshall] (1953).

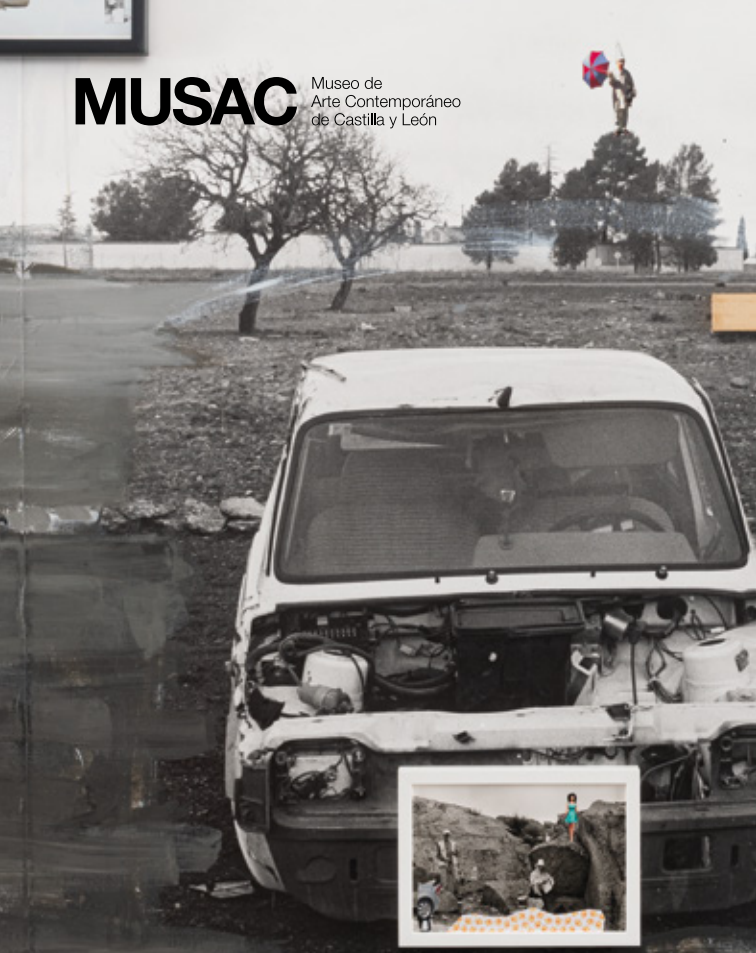
But collage is also considered by Ugalde as a way of channelling the various vortexes of our times. Particularly in his most recent works, in which the artist proceeds to a true ecology of his own ecosystem. He places collage in close connection with his existential experience, impregnated with environmental 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.

MUSAC

Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

17.06.23-07.01.24

SALAS 3-4-5

JUAN UGALDE

LA NAVE DE LOS LOCOS

THE SHIP OF FOOLS

VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

17 de junio de 2023
Visita inaugural
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
Visitas simultáneas en Lenguaje de Signos Española
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

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 arropa 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.

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 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.