

LUIS GONZÁLEZ PALMA

Constelaciones de lo intangible

Centro Andaluz de la Fotografía

Del 4 de abril al 19 de junio de 2016

© Luis González Palma. *Como un secreto se seduce a sí mismo*. Serie "Jerarquías de intimidad / El duelo", 2005.

El universo de Luis González Palma está formado por constelaciones temáticas que orbitan alrededor de su obra en un ciclo de permanente ida y retorno. La identidad y la memoria -ejes de sus primeros trabajos- son abordadas desde el retrato con persistentes ecos a la pintura religiosa, al barroco y al prerrafaelismo. Son imágenes con voluntad polifónica que incluyen texturas en diferentes materiales e intervenciones sobre documentos y fichas etnográficas.

En realidad, toda su obra es una reflexión sobre la mirada, que interroga la historia y la condición humana. Sus retratos, así como los documentos y archivos que a veces los acompañan, están alegóricamente recubiertos de un velo de silencio, signo de ese otro silencio que su generación hubo de mantener frente a la omnipresente violencia que la guerra civil instauró en Guatemala durante casi cuarenta años. Los rostros exhiben la dignidad de los modelos pero también la fragilidad de su ser. La intensidad de sus miradas funciona como un espejo que nos invita a tomar conciencia de lo que compartimos: la memoria como dolor, la incertidumbre en forma de melancolía, la belleza como rastro fugaz e inestable y el tiempo, que nos empuja a un destino común.

Otras temáticas que sobrevuelan su obra son la introspección, la intimidad, la reflexión sobre el poder y la representación

de lo no visible: «lo que no se ve cuando se mira, lo que no se dice cuando se habla». Su obra está recubierta por una sinfonía de soluciones formales que son, en sus palabras, «un intento de darle cuerpo a los fantasmas que gobiernan las relaciones personales, las jerarquías religiosas, la política y la vida». Para ello se sirve de escenificaciones, que surgen de esta voluntad de ilustrar lo intangible y la convivencia de realidades paralelas. Sus imágenes se nutren de elementos prestados de la imaginería teatral y católica, incluyendo también códigos cinematográficos y recursos que provienen de las antiguas técnicas de la fotografía, la arquitectura, la danza o la música. A través de sus retratos y de esas narraciones interrumpidas de lo cotidiano, González Palma nos guía a experiencias y discursos de otra naturaleza, como la construcción de los estereotipos y la necesidad de desmantelarlos; nos hace penetrar en el mestizaje de los rostros, cuya morfología apela a la historia, a la memoria colectiva y a la fragilidad de las identidades inconclusas. Sus retratos no aspiran a la profundidad expresiva, ni a la identificación de los sujetos, son alegorías del anonimato y de la alienación, que van velando y desvelando los simulacros a los que sometemos la representación de nuestra identidad.

En sus más recientes trabajos, los rostros se exhiben a modo de sudarios que han sido reconstruidos a partir de fragmentos dispares; cosidos como se cosen las heridas -esas huellas de nuestro interior que se muestra al exterior-, convirtiendo las suturas en cicatrices, metáforas de nuestro tránsito por la vida. Las obras de su serie *Möbius* -algunas de las cuales han sido realizadas expresamente para esta muestra- exhiben una superación de la bidimensionalidad del soporte fotográfico, mediante la adición de texturas o las intervenciones sobre diferentes materiales -lienzo, papeles de arroz, pintura plástica- que invitan al espectador a una contemplación en clave sensorial y por momentos orgánica. El contexto que subyace en todas ellas confronta dos tendencias, las dos corrientes antagónicas, que han marcado el arte latinoamericano en algunos períodos del siglo XX: la figuración y la abstracción geométrica, cuyos rasgos identitarios conviven en sus imágenes en un arriesgado ejercicio de funambulismo formal. Las referencias al concretismo y neo-concretismo y al minimalismo geométrico, donde domina la racionalidad absoluta, se superponen a los sujetos que protagonizaron sus primeras series.

A lo largo de su trayectoria artística, Luis González Palma se ha servido de procedimientos históricos de la fotografía y la pintura para cuestionar los modelos de representación; pero su experimentación más radical la ha llevado a cabo en los últimos años con sus obras católicas. En ellas somete sus retratos a distorsiones que desestabilizan nuestra percepción y nos obligan a reconstruir la correcta visión de los rostros mediante un dispositivo basado en la anamorfosis renacentista. En ese proceso lo que se hace visible para el espectador es la coexistencia de dos lecturas deformadas de la realidad.

Al final de este viaje circular que nos propone la exposición, regresamos de nuevo al hipnotismo de la mirada y al desasosiego que provoca su intensidad, conscientes de que la belleza, presente en toda su obra, es una construcción especular, contradictoria, dolorosa e impura que negocia lo subjetivo con los parámetros racionales impuestos por la religión, la política y la cultura.

Alejandro Castellote. Comisario.

Centro Andaluz de la Fotografía. Calle Pintor Díaz Molina nº 9. 04002 Almería / Telf.: + (34) 950 186 360 / E-mail: caf.ccul@juntadeandalucia.es / www.centroandaluzdelfotografia.es / Horario: de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 21:30 h. / Abierto de lunes a domingos. Entrada libre.

Telefónica
FUNDACIÓN

Exposición organizada y producida por Fundación Telefónica

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

LUIS GONZÁLEZ PALMA

Intangible Constellations

Andalusian Centre of Photography

4 April ~ 19 June 2016

© Luis González Palma. *How a Secret Seduces Itself*. Series "Intimacy Hierarchies / The Mourning", 2005.

Luis González Palma's universe consists of thematic constellations, which orbit his work in a constantly waning and waxing cycle. Identity and memory –the axes of his early work– are approached through portraits with persistent echoes of religious painting, the Baroque, and the Pre-Raphaelites. Polyphonic in nature, his images include textures in various materials and interventions on ethnographic and other documents. His work as a whole is a reflection, a questioning look at history and the human condition. His portraits, as well as the documents and archives that accompany them at times, are covered allegorically in a veil of silence, a sign of that other silence his generation was forced to keep when faced with the omnipresent violence the civil war instilled in Guatemala for almost forty years. The faces exhibit the models' dignity but also the fragility of their beings. The intensity of their gazes serves as a mirror inviting us to become aware of what we share: memory as pain, uncertainty in the shape of melancholy, beauty as an ephemeral unstable trace, and time, which pushes us all towards a common destiny. Other overarching themes in his work are introspection, a reflection on power, and the representation of what is not visible:

"what is not seen when one looks, nor said when one speaks". His work is covered in a symphony of formal solutions which are, in his words, "an attempt to give body to the ghosts governing personal relations, religious hierarchies, politics and life". To that end, he uses staging that arises from the desire to illustrate the intangible and the coexistence of parallel realities. His images draw on elements borrowed from theatrical and Catholic images, in addition to cinematographic codes and resources from old-fashioned photographic techniques, architecture, dance and music.

Through his portraits and these interrupted narrations of the everyday, González Palma leads us into experiences and discourses of another kind, such as the construction of stereotypes and the need to dismantle them; he takes us deeply into the mixed race nature of the faces, whose morphology harkens to history, to the collective psyche, and the fragility of inconclusive identities. His portraits do not aspire to expressive depth or to identify the subjects; rather, they are allegories of anonymity and alienation, which veil and unveil the simulacra to which we subject the representation of our identity.

In his most recent works, faces are shown as shrouds that have been reconstructed based on disparate fragments; sewn as wounds are stitched up –those inner marks that are shown on the exterior–, turning sutures into scars, metaphors for our transit through life. The works in his *Möbius* series –some of which were made expressly for this exhibit– show him overcoming the two-dimensionality of the photographic format by adding textures or interventions on various materials –canvases, rice papers, plastic paint– that invite the viewer to a sensorial and at times organic contemplation. The context underpinning them all shows the confrontation of two tendencies, two antagonistic currents which marked Latin American art during certain periods of the 20th century: Figurative Art and Geometric Abstraction. Their identifying features coexist in his images in a daring exercise of formal funambulism. References to Concretism, Neo-Concretism, and geometric Minimalism, where absolute rationality prevails, are superimposed on the protagonists of his first series.

Throughout his artistic career, Luis González Palma has used historical photographic and painting procedures to question models of representation; however, his most radical experiments have been in the last few years in his catoptrics works. In them, he subjects his portraits to distortions which destabilize our perception and oblige us to reconstruct the correct view of the faces through a device based on Renaissance anamorphosis. In this process, what becomes visible to the viewer is the coexistence of two deformed readings of reality.

At the end of the exhibit's circular journey, we return to hypnotic gazes unsettling in their intensity, aware that the beauty present in all the works is a spectacular, contradictory, painful, impure construction, a negotiation between the subjective and rational parameters imposed by religion, politics and culture.

Alejandro Castellote. Curator.

Andalusian Centre of Photography. Calle Pintor Díaz Molina nº 9, 04002 Almería / Tel.: + (34) 950 186 360 / E-mail: caf.ccull@juntadeandalucia.es / www.centroandaluzdelfotografia.es / Opening Hours: 11 to 2 and 5.30 to 21.30 / Open Mondays to Sundays. Free Admission.

Telefónica
FUNDACIÓN

Exhibition organized and produced by Fundación Telefónica

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA