

FICHA DE MEDIACIÓN COMPLEMENTARIA

Juan Uslé

Soñé que revelabas IV

2000

Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo

274 x 203 cm

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma

LA OBRA

Juan Uslé se aleja de la herencia expresionista desarrollada en el ámbito de la pintura en España en los ochenta, tras establecerse en Estados Unidos a finales de esa década. Es entonces cuando define un estilo propio en el que el espacio es signo, un objeto clave de la composición que nace a partir del color como instrumento configurador.

Su trabajo, desarrollado entre Nueva York y Saro (Cantabria), se define a partir de grupos o series en torno a un mismo tema como «Gramática Urbana», «Rizomas» [sobre la cual Es Baluard organizó una muestra en 2010] o «Soñé que revelabas», a la cual pertenece la obra presente en la colección de Es Baluard y que también ha sido objeto de varias exposiciones recientemente.

En 1997 realiza la primera obra que daría lugar a esta serie en proceso en la que ha continuando trabajando desde entonces. Formada por casi cincuenta pinturas hasta la fecha (la más reciente data de 2013), es una de las series más destacadas del artista cántabro quien afirma desconocer hasta cuando continuará. «Soñé que revelabas» [como señala Raphael Rubinstein en el catálogo de la exposición dedicada a la serie realizada en 2014¹] hace referencia al mundo de los sueños y al mismo tiempo al proceso fotográfico, el cuarto oscuro.

Uslé se aleja de las vibrantes composiciones que caracterizan su pintura; retoma la oscuridad ya planteada en varias obras de finales de los ochenta e incide en la seriación y la unidad compositiva. Repite el proceso una y otra vez en cada obra: adopta un formato de gran dimensión como soporte, aplica la misma técnica y componentes pictóricos [pintura vinílica y pigmentos] y, sin embargo, en cada una de ellas Uslé subraya su singularidad y unicidad.

Parte del negro como esencia cromática, remarca la horizontalidad con la pincelada gruesa o incluso aplicando ciertas notas de color, pero si miramos al detalle, no descuida la verticalidad, materializada a través de trazos cortos seriados.

Enrique Juncosa define el planteamiento creativo de Uslé en este conjunto: «La repetición mecánica de las pinceladas en la serie 'Soñé que revelabas' muestra claramente un enfoque sistemático y orientado al proceso. Asimismo, la pincelada es un rastro visible del cuerpo y su actividad física. Para Uslé, el negro representa el

¹ *Soñé que revelabas*, Bonn-Santiago de Compostela, KuntsMuseum Bonn-Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela (Catálogo de la exposición «Luz oscura / Dunkles Licht», KuntsMuseum Bonn-Centro de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela) 2014, p. 104.

borrado de la memoria (de hecho, un grupo de obras de esta misma serie poseían la palabra *amnesia* en sus títulos) y, por tanto, de la luz y las imágenes.»²

«Soñé que revelabas IV»

«Soñé que revelabas IV», una de las primeras obras que conforman la serie, nos enfrenta a una sucesión de franjas en serie, las cuales a su vez, configuran una estructura horizontal opuesta a la verticalidad del lienzo. Matices oscuros que configuran un territorio de marcas y rutas como él mismo define.³

Además del proceso creativo artístico en sí, esta obra de gran formato -al igual que el resto de la serie- reflejan un proceso emocional, la pincelada sigue el ritmo del corazón del artista, convirtiéndose así en registro de sus latidos⁴: «Muevo el pincel y aprieto hasta que ocurre el siguiente latido. Intento seguir un ritmo secuencial, marcado por mi pulso [...]». A ello se une el momento de creación, gran parte de ellas de noche: «[...] y por eso casi siempre trabajo de noche en estas pinturas, especialmente aquí en Nueva York, porque se necesita concentración y silencio para poder sentirlo.»

CLAVES DIDÁCTICAS

La obra:

- Es una pintura que forma parte de una serie que Juan Uslé lleva realizando desde 1997 hasta hoy en día.
- La serie se caracteriza por franjas horizontales de pinceladas verticales de pintura negra que se repiten metódicamente. Cada fila o pincelada varía de tonos claros a oscuros, creando la sensación de movimiento lento o palpitante.
- De la repetición mecánica de las pinceladas se desprende un enfoque sistemático y orientado al proceso. A su vez, las pinceladas son un rastro visible del cuerpo y su actividad física.
- Aunque cada obra de la serie es única, a menudo distinguidas por pequeños puntos o rayas de color en la superficie, el enfoque de la serie incide en conjunto en la oscuridad, la serialidad y la unidad compositiva.
- La serie se vincula al mundo de los sueños y al proceso fotográfico, al cuarto oscuro.

² JUNCOSA, Enrique, *Juan Uslé*. Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao, 2009. (Colección del Museo Guggenheim Bilbao).

³ The Brooklyn Rail [en línea]. Nueva York: The Brooklyn Rail, 2011.
<<http://www.brooklynrail.org/2011/04/art/juan-usl-with-john-yau>> [Consulta: 2 mayo 2016]
[...] and in general it turns into a sequential field or territory of marks and routes reminiscent of the sea, a landscape, or a pentagram.

⁴ The Brooklyn Rail [en línea]. Nueva York: The Brooklyn Rail, 2011.
<<http://www.brooklynrail.org/2011/04/art/juan-usl-with-john-yau>> [Consulta: 2 mayo 2016]
I try to follow a sequential rhythm, marked by the beating of my pulse, and that's why I almost always work on these paintings at night, especially here in New York, because it takes concentration and silence in order to feel it

- El negro para Uslé representa el borrado de la memoria, y por tanto, de la luz y las imágenes.

El artista:

- Juan Uslé trabaja entre Saro (Cantabria) y Nueva York.
- Su obra se asocia a la vuelta de la pintura abstracta que se da entre finales de los 80 y principios de los 90.
- Uslé crea espacios autónomos que reflejan procesos intelectuales y emocionales.
- En los años 80 su obra tiene un carácter más expresionista, tendencia que cambia cuando se traslada a vivir a Nueva York en 1986. Sus primeras pinturas en EE.UU. evocan paisajes de su Cantabria natal para dar paso posteriormente a la creación de pinturas abstractas líricas, de carácter más analítico y conceptual.

EL ARTISTA

Juan Uslé (Santander, 1954)

Vive y trabaja entre Nueva York y Santander. Inicia sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Valencia (1973-1977), donde entra en contacto con la luz y la pintura mediterránea. En 1980 recibe una beca para artistas jóvenes del Ministerio de Cultura y expone por todo el país coincidiendo con un momento en el cual en España se produce un retorno a la pintura. Esta primera etapa se caracteriza por una obra marcadamente expresionista. A finales de los años ochenta se traslada a Nueva York, donde su estilo evoluciona hacia una abstracción gestual con predominio del color y del espacio, en una disposición ondulante, gestos en forma de bucle y rayas multicolores o en bandas, destacando el modo de descomponer el color mediante la utilización de la aguada.

El lenguaje pictórico de Uslé, ligado a la abstracción, conjuga la geometría sin abandonar cierta reminiscencia figurativa, responde a una inquietud por la realidad, la memoria, las referencias históricas, las emociones... Su trabajo se articula en torno a «familias pictóricas» como él mismo denomina, conjuntos desarrollados a partir de un mismo concepto o idea. Complementan su trabajo la fotografía y la obra gráfica aunque en un segundo plano.

Ha expuesto en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (1996), en el IVAM de Valencia (1996), en la Fundação Serralves de Porto (2000), en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (2003), en el Irish Museum of Modern Art de Dublín (2004), en el CAC Málaga (2007), en la Fundación Bancaja de Valencia (2008), y en Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma (2010), entre otros. Ha participado en la Bienal de São Paulo (1985), en la Documenta de Kassel (1992), en la Bienal de Venecia (2005), y su obra está presente en las colecciones del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, CAC Málaga, Tate Collection (Londres), Saatchi

Collection (Londres), Colección Testimonio “la Caixa” de Barcelona, o Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, entre otras. En 2002 le fue concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura.

RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

Selección de catálogos de exposiciones individuales

Juan Uslé. Rooms, cat. exp., Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, 2003

Juan Uslé. Nudos y rizomas, cat. exp., Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Palma de Mallorca, 2010

Soñé que revelabas, cat. exp. «Luz oscura», Bonn / Santiago de Compostela, 2014

Juan Uslé. Ojo-nido, cat. exp., L.A. Louver, California, 2008

Juan Uslé: Brezales, cat. exp., Cheim & Read Gallery, Nueva York, 2008

Juan Uslé. Switch off/Switch on, cat. exp., CAC Málaga, Málaga, 2007

Recursos online:

Catálogo de la exposición «Luz oscura/Dunkles Licht», », KuntsMuseum Bonn/Centro de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, Acción Cultural, 2014
<http://www.accioncultural.es/es/catalogo_digital_juan_usle_so_e_que_revelabas> [Consulta: 2 mayo 2016]

Entrevista a Juan Uslé, *El País*, 2014
<<http://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2014/07/juan-usle-no-he-aprendido-a-pintar-y-me-alegro.html>> [Consulta: 2 mayo 2016]

Entrevista a Juan Uslé, *hoyesarte*, 2012
<https://www.youtube.com/watch?v=fAoZOKFVHQ> [Consulta: 3 mayo 2016]

Entrevista a Juan Uslé, *The Brooklyn Rail*, 05/04/2011
<<http://www.brooklynrail.org/2011/04/art/juan-usl-with-john-yau>> [Consulta: 3 mayo 2016]

Obra de Juan Uslé en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid:
<<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/usle-juan>> [Consulta: 5 mayo 2016]

Exposición «Rooms», Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, 2003-2004, Madrid:
<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/juan-usle-rooms> [Consulta: 19 abril 2016]