

SHEPARD FAIREY

26 junio - 27 septiembre 2015

El CAC Málaga presenta la primera exposición individual en nuestro país de uno de los artistas urbanos más influyentes y provocativos de nuestro tiempo: Shepard Fairey (1970, Charleston, Carolina del Sur, EE. UU.), el artífice de la famosa campaña OBEY GIANT que ha cambiado el modo en que mucha gente ve el arte y el paisaje urbano. Fairey integra el diseño, la cultura popular y la política en una obra muy variada y personal que ya forma parte de nuestra cultura visual.

Artista, diseñador (tiene una compañía de diseño gráfico: Studio Number One y es el director creativo de una línea de ropa), DJ, Fairey tiene una producción muy extensa y variada en temas y técnicas, que abarca todos los aspectos de nuestra cultura visual, desde los carteles políticos a las camisetas o las portadas de los discos, sin olvidar sus intervenciones en las calles de ciudades de todo el mundo y ahora también sus exposiciones en museos. El artista continua manteniendo su presencia en la calles de distintas ciudades del mundo y pintando murales a gran escala. Ya disfrutamos de su obra en nuestra ciudad, diversas intervenciones del artista se pueden contemplar en las calles del Soho. El enorme mural *Paz y Libertad* que pintó en 2013, en un edificio situado tras el CAC Málaga, es ya un elemento distintivo del paisaje urbano malagueño.

Uno de sus trabajos más icónicos –realizado en 1989 mientras todavía estudiaba– lo encumbró como activista subversivo y artista de culto dentro de la escena underground americana: la pegatina *Andre the Giant Has a Posse* –el retrato de una estrella de la lucha libre–, que posteriormente transformó en la campaña mundial OBEY GIANT. Esta campaña tiene sus raíces en las contraculturas del *Do It Yourself* [hazlo tú mismo], del *punk rock* y del *skateboarding* y sus pegatinas. Pero Fairey también bebe de la cultura popular, del diseño gráfico y del marketing comercial y político. Otro hito en su carrera tuvo lugar en 2008 cuando el cartel de Barack Obama, *HOPE*, se convirtió en la imagen icónica de la campaña presidencial, una imagen mundialmente conocida. El artista americano crea una obra que la gente comprende sirviéndose de una iconografía cultural que reconoce fácilmente y puede relacionar con su vida diaria, aunque esta accesibilidad aparente de sus imágenes no disminuye de ningún modo su impacto intelectual.

Fairey posee un carácter revolucionario y comprometido que de alguna manera ha perdurado hasta la actualidad con los mensajes de crítica social y política constantes en sus trabajos. "Hay que cuestionárselo todo pero manteniendo el sentido del humor al hacerlo", explica el artista. Utilizando la psicología inversa, con el lema "Obey" [obedece] (tomado de la película de ciencia ficción satírica *They Live*, de John Carpenter), este artista afincado en Los Ángeles, aboga por la libertad de expresión e invita al público a tomar conciencia de todo lo que nos rodea y a profundizar en el mensaje lanzado, en definitiva anima a pasarse a la acción. En algunos casos, inspirado por la obra de Barbara Kruger, Fairey añade un texto tipográfico para modificar el sentido de la imagen haciendo creer que hay un mensaje. Por supuesto, no hay tal mensaje, y esta "ruptura de la semiótica del consumo", en palabras del artista, pone de manifiesto que la gente puede ser manipulada simplemente con un enfoque estilístico.

Sus obras poseen una estética similar al cartelismo político de mediados del siglo pasado y tienen un estilo reconocible gracias a una mezcla de tonalidades estrictamente fijadas. Sus referentes e influencias estéticas y conceptuales son muy variados, entre ellos Andy Warhol, Keith Haring, la propaganda soviética, el arte callejero, imágenes de (la cultura) *Americana*, los carteles de rock psicodélico de los 60, Sex Pistols, Bob Marley, The Clash, Angela Davies, Jesse Jackson... Warhol evidentemente es un gran referente, la importancia de la estrategia de la repetición de imágenes en su producción lo demuestra.

La muestra *Your Eyes Here*, con una amplia selección de obras, abarca sus más de 25 años de trayectoria y pone de manifiesto su evolución artística influenciado por la música, la política –paz y guerra– y las cuestiones medioambientales. Estos aspectos se contemplan en bloques temáticos junto con una selección de sus primeros trabajos, de obras urbanas y retratos de músicos, artistas y activistas, además de una extensa representación de su producción gráfica la cual constituye una parte esencial de su trabajo.

YOUR EYES HERE

26 June - 27 September 2015

The CAC Málaga is pleased to present the first solo exhibition in Spain of one of the most influential and provocative urban artists of our time: Shepard Fairey (1970, Charleston, South Carolina, USA), creator of the famous campaign OBEY GIANT, which changed the way many people see art and the urban landscape. Fairey combines design, pop culture and politics in a highly personal and varied oeuvre that is now part of our visual culture.

As an artist, graphic designer (he founded a creative firm named Studio Number One and is the creative director of a clothing line) and DJ, Fairey's body of work is incredibly prolific and encompasses a wide range of themes and media, touching upon every aspect of our visual culture, from political posters, T-shirts and album covers to his guerrilla street art presence on cities across the globe and now his museum exhibitions. The artist is still active on the streets of different cities round the world and continues to paint large-scale murals. We are already enjoying Shepard Fairey's work in our city, as several of the artist's interventions can be found on the streets of Málaga's Soho district. The gigantic mural *Paz y Libertad* [Peace and Freedom] that he painted on a building behind the CAC Málaga in 2013 is already an identifying feature of the city's urban landscape.

One of Fairey's most iconic works, produced in 1989 when he was still a student, earned him a reputation as a leading subversive activist and cult artist in American underground culture: the sticker *Andre the Giant Has a Posse*, featuring that famous wrestler, eventually transformed into the global OBEY GIANT campaign. That campaign was rooted in the DIY counterculture of punk rock and skateboarding and its stickers. However, Fairey also takes his cues from popular culture, graphic design, commercial marketing and political messaging. Another major milestone in his career came in 2008 with the creation of his Barack Obama *HOPE* poster, which became the iconic image of Obama's presidential campaign and achieved worldwide fame. The American artist creates works that people understand, using familiar cultural icons which they easily recognise and can relate to their daily lives, although the apparent mass appeal of his images does not in any way detract from their intellectual impact.

Fairey's revolutionary spirit and personal commitment have somehow endured to the present day, and his works are characterised by a constant barrage of social and political criticism. The artist explains his philosophy in simple terms: "Question everything, but keep a sense of humour while doing it." Using the injunction to "obey" (borrowed from John Carpenter's satirical sci-fi film *They Live*) as a tool of reverse psychology, this Los Angeles-based artist preaches freedom of speech and invites us to open our eyes to the world around us and take his message to heart – in other words, he is urging us to take action. In some cases, inspired by the work of Barbara Kruger, Fairey juxtaposes a typed text to modify the image's meaning and make people think there is a message behind it. Of course, there is no message, and that "disruption of the semiotics of consumption", as the artist described it, proves that people can be manipulated just by a stylistic approach.

His works have the look of mid 20th-century political propaganda posters and a recognisable style based on a strictly regimented combination of hues. Fairey's aesthetic and conceptual influences and sources of inspiration are very diverse, from Andy Warhol and Keith Haring to Soviet propaganda, street art, Americana, 1960s psychedelic rock posters, Sex Pistols, Bob Marley, The Clash, Angela Davies and Jesse Jackson, to name but a few. Warhol in particular is a major influence, as evidenced by the importance of the strategy of repeating images in his output.

The ample selection of works in the exhibition *Your Eyes Here* spans his 25-year-plus career, tracing an artistic trajectory influenced by music, politics – war and peace – and environmental issues. These topics are explored in thematic sections and accompanied by selected examples of his early works, street art and portraits of musicians, artists and activists, as well as a considerable number of his screen prints, an essential part of his production.

PEACE

JUSTICE