

Adrian

12 DICIEMBRE, 2014 - 8 MARZO, 2015

EL CAC MÁLAGA presenta la primera exposición individual en España del artista rumano Adrian Ghenie (1977, Baia Mare, Rumanía), uno de los pintores más interesantes y singulares de la actualidad, en la que se podrán admirar una treintena de pinturas de pequeño y gran formato, realizadas desde 2006 hasta la fecha.

Desde su primera exposición en 2006, Ghenie ha destacado por sus composiciones poco convencionales que exploran la complejidad de algunos de los momentos históricos más importantes del siglo XX, el extremismo político, el escepticismo filosófico o la investigación científica. Está especialmente interesado en las formas contradictorias en las que la historia es recordada y experimentada. Desplazándose entre la figuración y la abstracción, con un estilo pictórico expresionista, nos permite contemplar su interpretación de la historia, con una práctica artística en continuo proceso de renovación y experimentación. El artista trata a sus personajes como estereotipos más que como individuos. Sus cuadros fuerzan al espectador a confrontar el testimonio del pasado. Crea obras ambiguas que operan entre historia e imaginación, documentación e invención, pasado y presente, lo identificable y lo absurdo.

"Yo no quiero dársele todo al espectador", comenta el artista, "cuando la gente mire mi trabajo, quiero que piensen sobre lo que están viendo y sientan algo. No soy un pintor histórico, pero estoy fascinado por lo que ocurrió en el siglo XX y como continua influyendo en el presente. No siento la obligación de contárselo al mundo, pero para mí el siglo XX fue un siglo de humillación y a través de mi pintura, sigo intentando entenderlo".

Sus primeras pinturas eran de pequeño formato y de una variedad tonal monocromática, escenas intrigantes retratadas con delicadeza y a menudo en circunstancias enigmáticamente cómicas aunque hay algo trágico en ellas. En *Turning Blue*, 2008, vemos a Lenin muerto enmohecido o en *The Middle of the Night*, 2008, una dentadura postiza posada en una estantería. En los últimos años ha habido un aumento de la escala de sus obras. Sus composiciones figurativas se han vuelto notablemente más complejas, virando hacia la abstracción y poseen múltiples niveles, generando significados abiertos. Su paleta ha ido evolucionando hacia unos tonos más brillantes y un mayor colorido. Como en el pasado, incorpora con frecuencia autorretratos en sus obras (*Self-Portrait No. 4*, 2010).

Trabaja una imagen casi de una manera clásica: composición, figuración, uso de luz. Por otro lado, recurre a todo tipo de elementos, como el principio surrealista de asociación o experimentos abstractos con el fondo, la textura y la superficie. Aunque la distribución de los elementos está premeditada, aplica la pintura libremente, con gestos desordenados. La pintura al óleo posibilita una gran variedad de posibilidades técnicas, que explora en varias combinaciones. Su obra (pinturas, collages, obra sobre papel e instalaciones tridimensionales) tiene fuentes muy diversas: narrativas personales, la historia, la cultura popular, los dibujos animados, internet, el cine (David Lynch, Hitchcock, Wes Anderson) o la historia del arte (la pintura renacentista, Rembrandt, Velázquez, Francis Bacon, Arshile Gorky) que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Sus pinturas poseen un fuerte sentido cinematográfico, en términos de composición, colores y la atmósfera. La luz y la textura dan en parte la impresión cinematográfica. La relación de sus cuadros con el cine se encuentra tanto en el tema como en la forma, traslada temas como las peleas de tartas a la pintura e intenta reproducir la naturaleza y atmósfera de las películas en blanco y negro antiguas. Sus formatos alargados recuerdan la forma de las pantallas de cine. *Playing as Bob*, 2010, está inspirado en la serie *Twin Peaks* de David Lynch que le causó gran impacto.

La serie de las *Pie Fights* (*Study for "Pie Fight Interior 8"*, 2012-2013) tiene su origen en las comedias *slapstick* de 1930-40, un tema que inició en 2008 y retomó en 2012, combinadas con episodios de la historia nazi. Tratan sobre la humillación, uno de los rasgos más importantes de las dictaduras. En ellas se convierte el acto cómico de una pelea de tartas en uno de gran pathos, el personaje de la comedia se transforma en una víctima patética, con los rasgos faciales borrados. Parodia y expande el género clásico del retrato.

Hay muchas referencias a la historia del siglo XX en sus obras y a los momentos más oscuros de la historia europea. Las figuras que han jugado un papel destacado en la historia de la política, la guerra, el arte o el entretenimiento, como Hitler, Lenin, Goering, Menguele (*The Arrival*, 2014), Stalin, Van Gogh, Elvis Presley, Darwin... son temas de sus obras aunque no le interesan los personajes reales sino lo que le interesa es la percepción de ellos como estereotipos.

Cabe destacar la serie sobre el artista Van Gogh (*On the Road to Tarascon*, 2013 o *27 July 1890 I*, 2014). Lo que intriga a Ghenie sobre este artista es la diferencia entre la realidad de su existencia que fue una pesadilla total desde el principio al final y Van Gogh, el estereotipo, que fue una fantasía bonita: el sur de Francia, paisajes coloridos... Un tema que le interesó desde que descubrió la serie que realizó Bacon a partir del cuadro de Van Gogh, *The Painter on the Road to Tarascon*, 1888. Vincent Van Gogh fue además declarado un artista "degenerado" por los nazis. *The Sunflowers in 1897*, 2014, está basada en la famosa serie de *Los girasoles* que Van Gogh pintó en 1888-89 en Arlés. Para Van Gogh, un símbolo de la alegría y la amistad y tenía que decorar el estudio que iba a compartir con Gauguin. Este proyecto fracasó espectacularmente y le costó el lóbulo de la oreja. En la obra de Ghenie los girasoles están marchitos.

Ghenie cuestiona los valores de la vieja Europa, investigando la posición de los intelectuales en la sociedad, como en la serie sobre el científico Charles Darwin, cuyos descubrimientos marcaron un cambio en el pensamiento intelectual de la época, causando una gran controversia que cuestionaba la importancia del hombre y la omnipresencia de dios y el creacionismo y que llevó a movimientos políticos extremos. En *Darwin at the Age of 75*, 2014, los rasgos de la cara del científico son simiescos, sugiriendo la interpretación popular de su teoría de la evolución, que reflejaban los caricaturistas e ilustradores de la época.

GHENIE

12 DECEMBER, 2014 - 8 MARCH, 2015

CAC MÁLAGA presents the first solo exhibition in Spain of the Romanian artist Adrian Ghenie (1977, Baia Mare, Romania), one of the most interesting and distinctive painters working today. The exhibition comprises thirty large and small format paintings produced between 2006 and the present.

Since his first exhibition in 2006, Ghenie has been known for his unconventional compositions which explore the complexity of some of the key moments in 20th-century history, in addition to political extremism, philosophical scepticism and scientific research. He is particularly interested in the contradictory ways in which history is remembered and experienced. Shifting between figuration and abstraction in his expressionist, painterly style, Ghenie presents us with his interpretation of history through a continually evolving and experimental artistic practice. He treats his subjects as archetypes rather than individuals, while his paintings oblige the viewer to confront the legacy of the past. The result is ambiguous works located between history and imagination, documentation and invention, past and present, the real and the absurd.

"I don't want to give the viewer everything", Ghenie says, "but when people look at my work, I want them to think about what they're looking at and to feel something. I'm not a history painter, but I am fascinated by what happened in the 20th-century and how it continues to shape today. I don't feel an obligation to tell this to the world, but for me the 20th-century was a century of humiliation – and through my painting, I'm still trying to understand this."

Ghenie's earliest paintings were small-format works that employed a monochromatic palette to depict intriguing scenes with considerable delicacy and often in darkly humorous circumstances, although simultaneously involving an element of tragedy. In *Turning Blue* (2008) we see the dead Lenin going mouldy, while *In the Middle of the Night* (2008) depicts a set of false teeth on a shelf. In recent years the scale of the works has increased and his figurative compositions have become complex, veering towards abstraction and functioning on numerous different levels in order to generate open meanings. Ghenie's palette has evolved towards brighter tones and more colour. As in his earlier works, he frequently incorporates self-portraits (*Self-Portrait No. 4*, 2010).

Ghenie works on an image in an almost classical vein: composition, figuration, use of light. On the other hand, he resorts to all kind of idioms, such as the surrealist principle of association or the abstract experiments with the foreground, texture and surface. While the distribution of the elements is precisely premeditated, the paint is applied freely with unbridled gestures. The oil paint medium triggers a range of technical possibilities which the artist explores in different combinations. Adrian Ghenie's oeuvre (paintings, collages, works on paper and three-dimensional installations) draws on a considerable variety of sources: personal narratives, history, popular culture, cartoons, the internet, cinema (David Lynch, Hitchcock, Wes Anderson) and art history (Renaissance painting, Rembrandt, Velázquez, Francis Bacon, Arshile Gorky), all of which pertain to our collective memory.

His paintings have a markedly cinematographic feeling in terms of their composition, colour and atmosphere, to which the particular light and texture contribute. The relationship between Ghenie's painting and film is evident both in the subject and form as he translates motifs such as pie fights into paint and attempts to recreate the quality and atmosphere of early black-and-white films. His wide formats imitate the cinema screens. *Playing as Bob* (2010) is inspired by David Lynch's *Twin Peaks* series, which particularly impressed the artist.

The origins of the *Pie Fights* series (*Study for "Pie Fight Interior 8"*, 2012-2013) lie in the slapstick comedies of the 1930s and 1940s, a theme that Ghenie first approached in 2008 and returned to in 2012, combining it with episodes from Nazi history. These works thus deal with humiliation, which is one of the key traits of dictatorial regimes. The comedic act of a pie fight is thus transformed into one of great pathos as the comic character becomes a pathetic victim, his facial features rubbed out. Ghenie thus parodies and expands the traditional genre of the portrait.

Adrian Ghenie's works involve numerous references to 20th-century history and to Europe's darkest moments during that century. Key figures in the history of its politics, wars, art and entertainment, such as Hitler, Lenin, Goering, Menguele (*The Arrival*, 2014), Stalin, Van Gogh, Elvis Presley and Darwin, are all the subject of his compositions, although he is not interested in the real figures so much as our perception of them as archetypes.

A particularly notable series is the one devoted to the artist Van Gogh (*On the Road to Tarascon*, 2013 or *27 July 1890 I*, 2014). What particularly interests Ghenie about Van Gogh is the difference between the terrible reality of his entire life and Van Gogh the cliché, which is a beautiful fantasy: the South of France, colourful landscapes, etc. This is a theme that has interested Ghenie since he discovered Bacon's series based on Van Gogh's painting *The Painter on the Road to Tarascon* of 1888. Furthermore, Van Gogh was declared a "degenerate" artist by the Nazis. *The Sunflowers in 1897* (2014) is based on Van Gogh's famous series on that subject painted in Arles in 1888-1889. For Van Gogh these flowers were a symbol of joy and friendship and he used them to decorate the studio that he was about to share with Gauguin, a project that failed spectacularly costing him an earlobe. In Ghenie's painting the flowers seem to singe, to dissolve.

Ghenie questions the values of the old Europe in his work and analyses the position of intellectuals in society, of which an example is his series on Charles Darwin, whose scientific discoveries brought about a profound change in intellectual thinking of his day and gave rise to a major controversy and debate over the importance of man and the omnipresence of God and Creationism, leading to extreme political movements. In *Darwin at the Age of 75* (2014), Ghenie gives Darwin ape-like facial features in reference to the popular interpretation of his theory of evolution as reflected by caricaturists and illustrators of the day.

