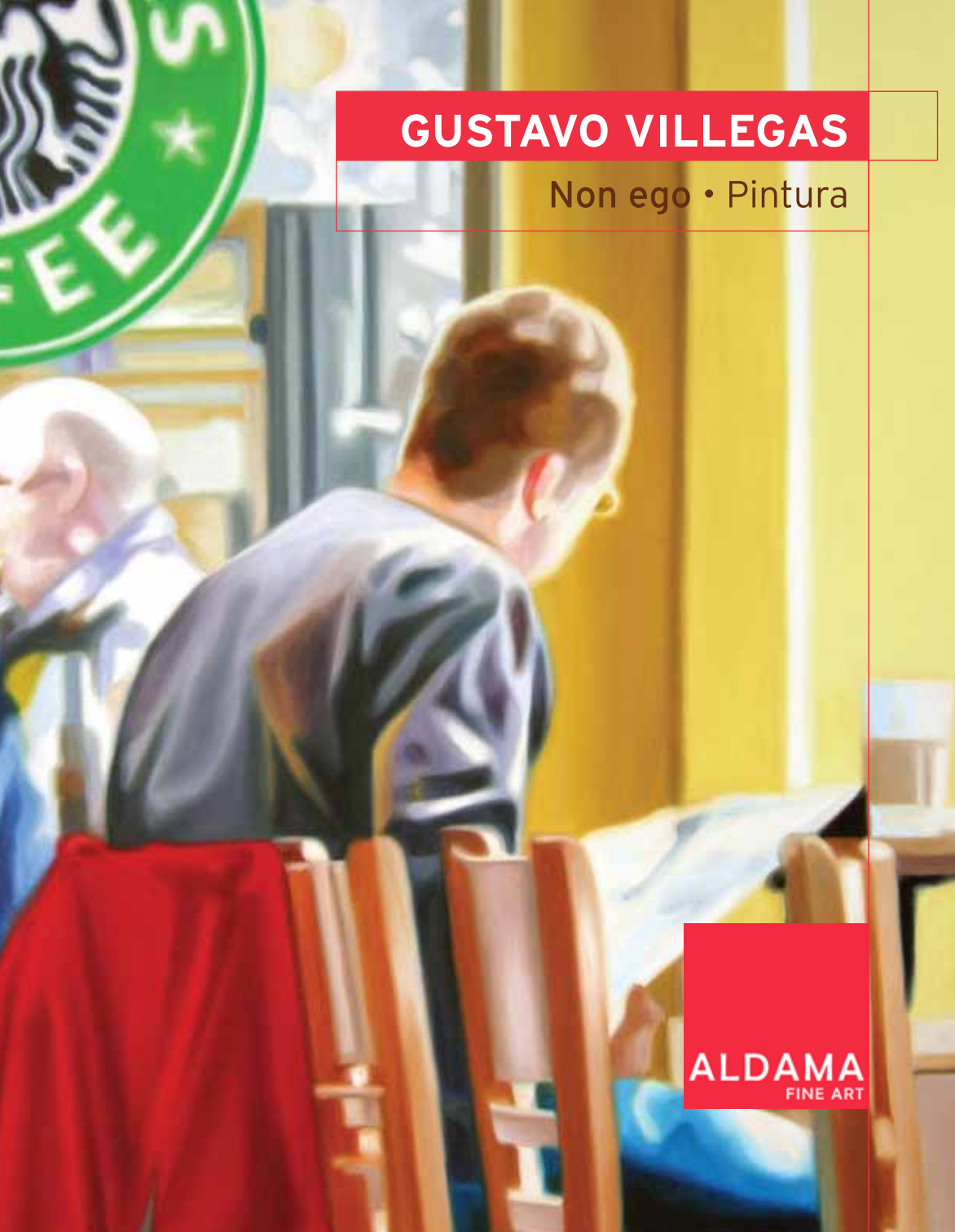

GUSTAVO VILLEGAS
Non ego • Pintura
ALDAMA
FINE ART

GUSTAVO VILLEGAS

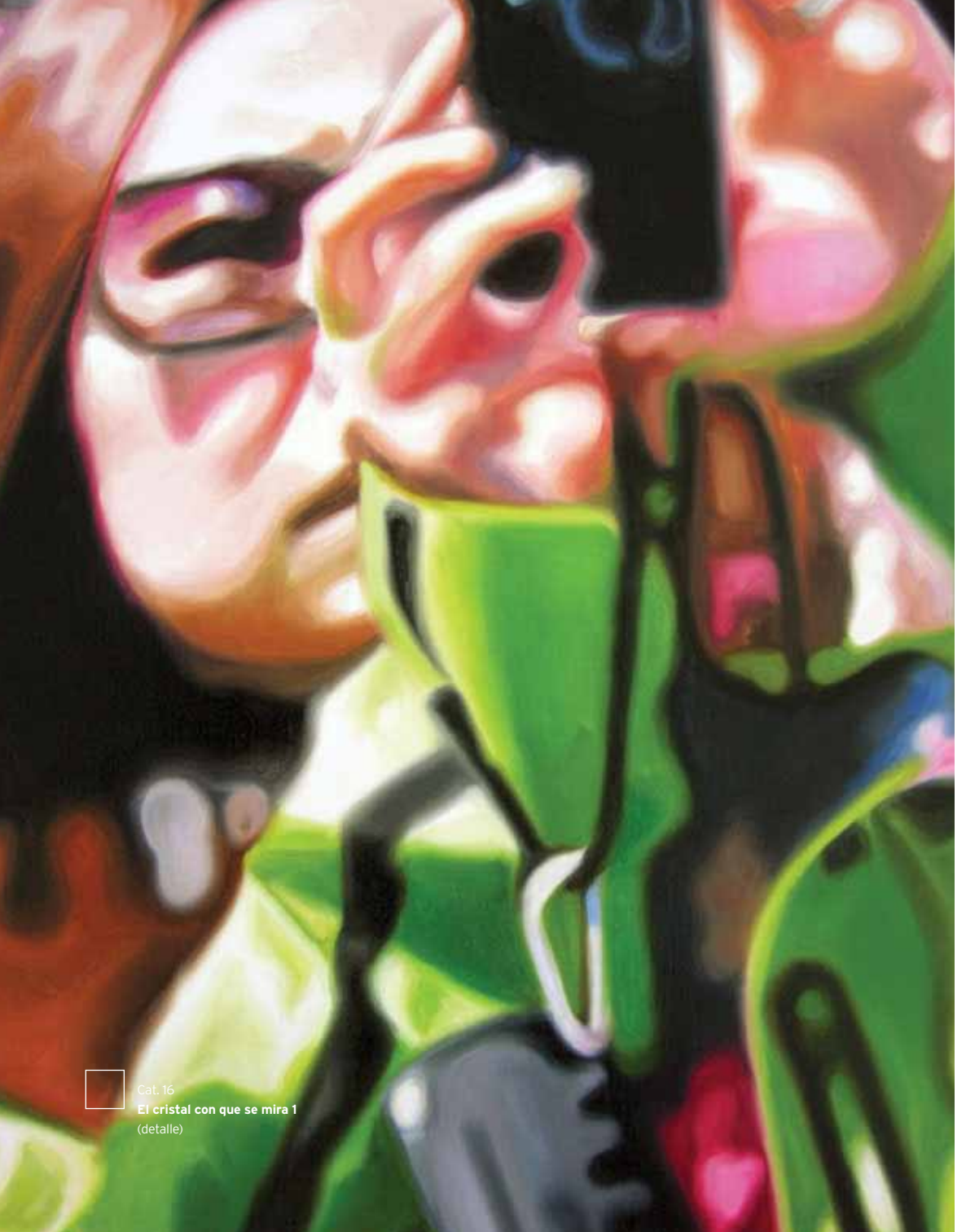
Non ego • Pintura

Exposición y venta

del 6 de octubre al 10 de noviembre de 2010

Palacio de Versalles 100 L-B
Lomas Reforma
México D.F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com

ALDAMA
FINE ART



Cat. 16
El cristal con que se mira 1
(detalle)

PRESENTACIÓN

José Ignacio Aldama

El arte evoca el misterio sin el cual el mundo no existiría.
-René Magritte

En los meses pasados, los capitalinos tuvimos la fortuna de poder visitar, en nuestro Palacio de Bellas Artes, una exposición del pintor surrealista belga René Magritte (1898-1967). Entre la magnífica selección de obras que conformaban la muestra, se encontraba una de las piezas icónicas de la pintura del siglo XX. Me refiero a *La perfidia de las imágenes*, un cuadro de formato pequeño realizado por el autor cuando tenía treinta años. En ella aparece una pipa y debajo de ésta la leyenda "Ceci n'est pas une pipe" ("Esto no es una pipa"), enfrentando al espectador con la idea de que si bien está viendo una pipa, en realidad no se trata de una pipa en sí, sino de la imagen o representación de una pipa, todo un cuestionamiento de la realidad pictórica. Con esta obra, Magritte abordó la complicada relación existente entre la palabra, la imagen y los objetos que éstas denotan, marcando la diferencia entre la semejanza y la similitud de las cosas, inquietud que permaneció latente hasta sus últimas obras. Un año antes de su muerte y en una carta al célebre filósofo francés Michel Foucault, Magritte sentencia: "Las cosas no tienen semejanzas. Tienen o no tienen similitudes. Sólo el pensamiento asemeja".

La "no pipa" de Magritte es el punto de partida de muchas de las colecciones que Gustavo Villegas ha trabajado en el pasado. Es evidente en ellas su interés por el significado de las imágenes y la percepción que tenemos de ellas, como se evidencia en algunas de sus series. *Ser... ¿o no?* (2006) está compuesta en su mayoría por retratos de pequeño formato en los que la imagen parece comenzar a desdibujarse sugiriendo que desaparecerá. En *Más allá del significante* (2007) a partir de letreros y señales públicas establece —a través de la pintura— imágenes aparejadas a aquellos signos, pero como representaciones mentales de éstos. *Azarosos placeres* (2009), la serie presentada en el Polyforum Cultural Siqueiros, está formada por pinturas de coches chocados. Más que buscar la belleza en ese tema (aunque, de paso, la

consigue), juega con el espectador y su percepción misma de la imagen, representando en ocasiones al automóvil chocado sobre un soporte plano, para en otras intencionalmente arrugar el soporte e impedirnos saber si el choque existe o es aparente, producto de la intervención. Por último en *¿Quién es el que es?* (Museo de Arte de Querétaro, 2009), Villegas presenta una serie de paisajes urbanos con personajes citadinos cuyos encuadres fuera de foco, reconociblemente fotográficos, obligan al espectador a participar más activamente en la contemplación de las pinturas.

Ahora Villegas presenta *Non ego*, serie en la que persiste su inquietud recurrente: lo que ves no es lo que ves. El título, el no-yo, abre ahora una posible reflexión de carácter metafísico en cuanto a la percepción de la imagen y su significado. Los personajes de los lienzos —ya sabemos— no son realmente los personajes, sino representaciones de ellos. Pero existe una ilusión adicional en los conceptos del ego y non ego, como en la compleja relación entre el sujeto y el objeto. Hay, en la perturbadora dualidad de la representación y lo representado, algo de magia e ilusionismo, tal como ocurre en la relación (aún no del todo comprendida por los filósofos) entre el objeto conocido y el sujeto que conoce.

Desde el punto de vista iconográfico, los cuadros de Gustavo Villegas son lo más cercano a una representación de nuestro devenir. Devenir entendido como el proceso de ser en transformación; de nuestra realidad que no es estática y que está en constante cambio y movimiento. Nos reconocemos en cada uno de sus lienzos, que nos confrontan con nuestra propia realidad y sin quererlo son, además, testimonios y crónicas de nuestra época, nuestro proceder, nuestro vestir. Aunque realizados con intenciones diferentes, obtienen resultados similares a cuantos artistas han reflejado en el pasado las costumbres de sus épocas, que permanecen plasmadas en tela y pigmento para la posteridad.

Con enorme satisfacción presentamos ahora *Non ego*, las últimas creaciones del pintor mexicano Gustavo Villegas e invitamos a usted a adentrarse en la fascinante dualidad de lo real y lo aparente, del sujeto y el objeto, del ser y el no ser.

Cat. 05
Paseo de la vida
(detalle)

Cat. 15
Quién es el que es No. 10
(detalle)

Gustavo Villegas más allá de las apariencias

Gonzalo Vélez

Car je est un autre...
[Porque yo es alguien más...]
-Arthur Rimbaud

La calle en el lado amable. Prójimos, personas, gente, congéneres. Todos mutuamente inadvertidos, cual mundos autónomos que habitan una misma galaxia. Cada persona estampa un rostro de nuestra inmensa manada llamada humanidad: un rostro irrepetible. El anonimato, ¿es el uniforme que vestimos? ¿Qué distancia hay entre una cara y un rostro, entre un rostro y un retrato? ¿Qué distancia hay entre una imagen y la imagen de esa imagen, y la imagen de la imagen de la imagen?

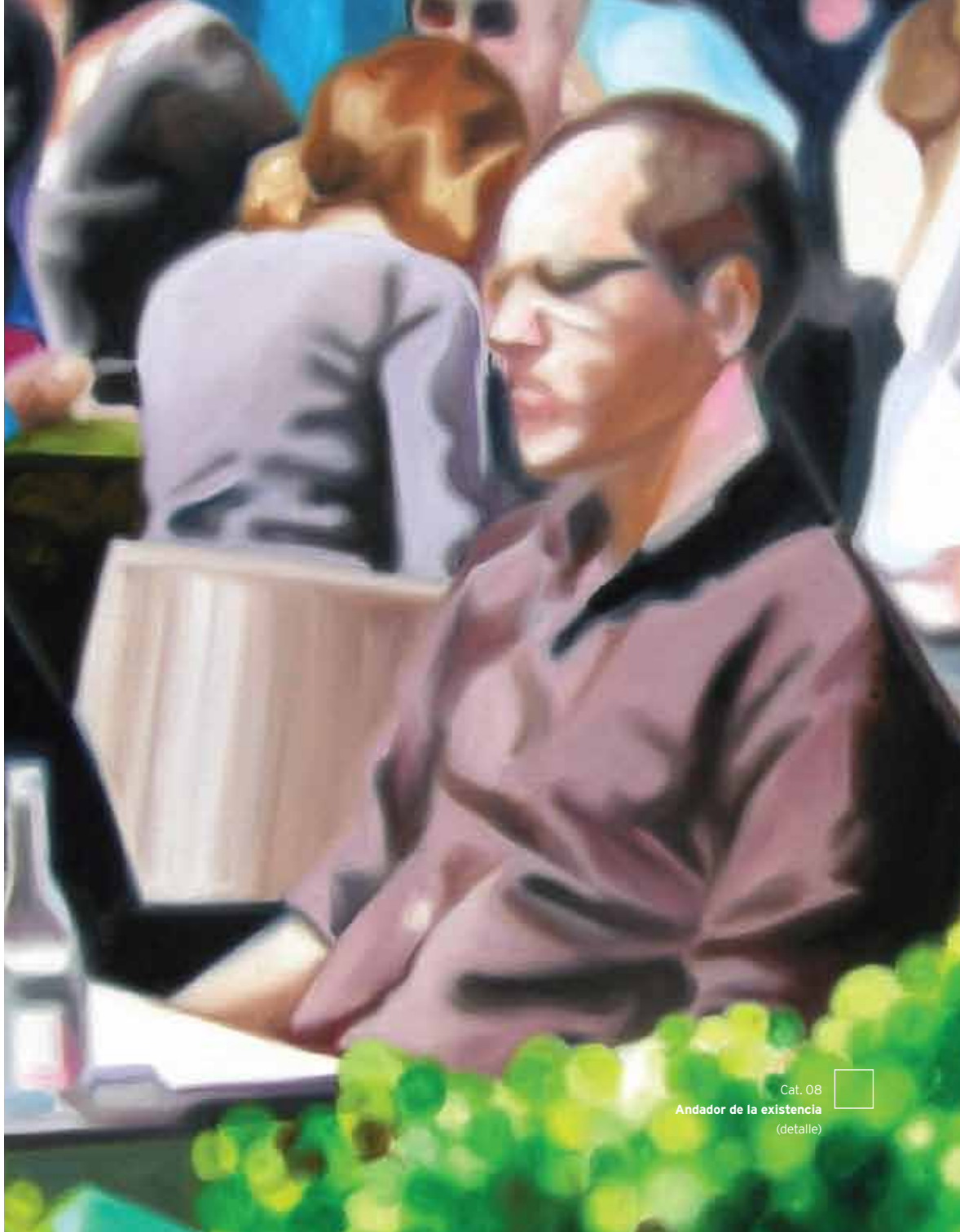
En un concurrido café al aire libre se plasma una escena que Gustavo Villegas pintó, con su vitalidad característica. Lo mismo en esta calle peatonal por donde deambulamos entre una pequeña multitud. Y en aquella otra. Y allá. Parece otra exposición más de este magnífico pintor de los seres urbanos, que acostumbra asomarse al movimiento de personas en una megaciudad con una especie de ojo antropológico alegre.

Parecemos nosotros quienes fijan esa efervescencia estirando el brazo, encuadrando el mundo en una pequeña pantalla y disparando el botón de un aparato que cabe en el bolsillo.

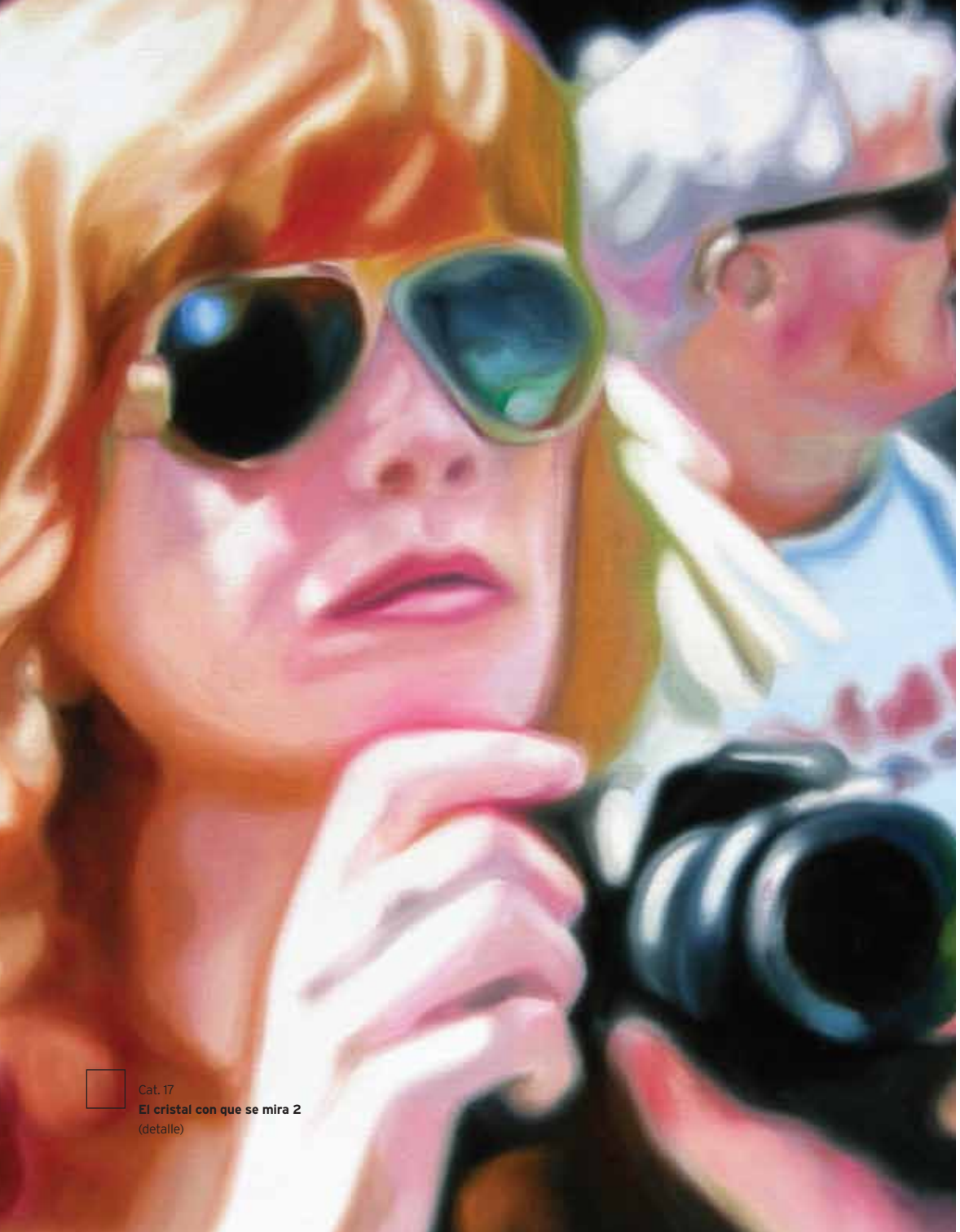
Alguna vez captamos así al pintor Gustavo Villegas frente a su caballete en la esquina de Fashion y Liberty, retratando con habilidad impresionista a la gente que pasaba. Ahora el tránsito de personas continúa; sin embargo, algo inusual se percibe en la atmósfera. Es como cuando sin mayores evidencias uno se percata de que el aire está cargado de humedad, o que flota tensión eléctrica, o que algo está por ocurrir. Se diría que en esta populosa zona peatonal donde nos ubicamos se juntaran, más bien, el Paseo de la Vida con el Andador de la Existencia.

Desde hace algunos años, Gustavo Villegas ha estado mostrándonos esta faceta de investigador de lo humano a través de sus hallazgos asentados en pintura acerca del Homo orbis villae, el Homo-sapiens-de-la-Aldea-global, por medio de un vibrante tratamiento casi hiperrealista. Entonces, desde cierta perspectiva se podría decir que luego de todo ese tiempo absorto por materia tan candente como lo es el ser humano, el pintor-investigador, poco a poco, sin percatarse, hubiese sido permeado o infiltrado por su objeto de estudio, como en una especie de simbiosis.

¿Qué es eso que hay ahora en sus cuadros, ese ambiente insólito, esa especie de distorsión? ¿Es acaso la ausencia de vehículos, la escasez de señalamientos viales y de otros elementos que denotan el bullicio urbano? ¿Tiene que ver con la difuminación de los contornos, como en una intencional miopía? Parece que los cuadros mostraran una zona sólo para personas, quizás el centro histórico, el núcleo de la ciudad. Pero, ¿y si la ciudad fuera el yo?



Cat. 08
Andador de la existencia
(detalle)



Cat. 17
El cristal con que se mira 2
(detalle)

NON EGO: todo lo que No-soy-yo es lo que radica del otro lado de mi ventana. Lo que es decir del otro lado de mi mirada, lo que hay más allá de mi cuerpo. ¿Entonces yo es quien habita este cuerpo, esta casa? Los otros es lo que hay allá afuera. ¿Yo soy los otros, soy con los otros, soy en los otros? ¿Soy?

En la obra reciente de Gustavo Villegas la pintura ha ganado en autonomía como lenguaje plástico: las formas quedan sometidas al color, y el color habla a través de cada mancha de tonos quebrados y difuminados, que en su conjunto componen las figuras y los panoramas. Los gestos, las actitudes de los personajes, se sintetizan, se resumen. Y en la distorsión surge la expresión, la manifestación subyacente de un yo artístico en contacto con el mundo, que acaso duda de esa realidad inmediata, que acaso se pregunta qué es lo otro, qué hay más allá de las apariencias.

Un guiño velado parece insinuarse en un detalle banal: en la mayoría de los cuadros aparecen incidentalmente personas con anteojos. La gente circula, pasea, comparte, se toma una pausa para disfrutar de la mañana con sol, para fotografiar en su memoria la estampa de un monumento, la fugacidad de un instante. Y casi siempre está presente en la imagen alguien con lentes: tal vez una manera sutil de recordarnos que la realidad, en efecto, tiene el color del cristal con que se mira.

Sobre el artista

Gustavo Villegas (México, D. F., 1976) cursó la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de México, en Querétaro, y realizó estudios de Dibujo al natural, Creatividad y Producción, Pintura al óleo e Historia de la pintura, en la Universidad Autónoma de Querétaro, ciudad donde radica.

Ha participado en más de veinte exposiciones colectivas en México, Canadá y Estados Unidos. Individualmente ha presentado su trabajo en México y Europa. Su exposición individual más reciente, *¿Quién es el que es?* se presentó en el Museo de Arte de Querétaro y la Galería Espacio de Morges, Suiza (2010). También destacan en su trayectoria *Azarosos placeres*, en el Polyforum Siqueiros, en la Ciudad de México, y en el Centro de Arte Bernardo Quintana, en Querétaro (2009); *Att räkna med* (Inclusiones), en Alingsås, Suecia, y *Anywhere*, en la Galería Espacio de Morges, Suiza (2008). Cabe mencionar sus muestras celebradas en Querétaro: *Más allá del significante*, en la Galería Libertad (2007); *Inclusiones*, en el Museo de Arte (2006); *Ser... ¿o no?*, en la Galería Universitaria Arte Contemporáneo (2006) e *Hilos del sol*, en el Museo de la Ciudad (2005).

En el curso de su carrera ha realizados dos residencias artísticas, una en el Djerassi Resident Artists Program en California, Estados Unidos (2010) y otra en el Centro Banff en Alberta, Canadá, otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y el Centro Banff (2008). Como reconocimiento a su trayectoria como pintor, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del FONCA, le otorgo la Beca del Programa Jóvenes Creadores en la categoría de Pintura para el periodo 2010-2011.

Su trabajo ha merecido distintos reconocimientos: el Premio de Adquisición en la Bienal Arte Emergente Monterrey (2006), el Primer Lugar en la Bienal Nacional Julio Castillo en la ciudad de Querétaro (2006), el Premio Nacional de la Acuarela Guati Rojo (2006), en México, D.F. y dos menciones honoríficas: en la Bienal de Pintura Gonzalo Villa, Colima (2006) y en el Premio de Pintura José Atanasio Monroy, Jalisco (2006).

Villegas actualmente indaga, mediante la pintura expandida, la trans-estética de los automóviles chocados como metáfora total de la vida del hombre posmoderno. En la presente muestra, *Non Ego*, plasma sus inquietudes mediante la generación de ilusiones ópticas.

Gustavo Villegas, **2010**

Cat. 14
Quién es el que es No. 9
(detalle)

Catálogo de obra

Non Ego • Pintura

Para el Sol que me cobija
con sus brazos todos los días
llenándome de luz y color.

Cat. 01
Por donde deambulamos
2010
Óleo sobre tela
100 X 100 cm

Cat. 02
El núcleo de la ciudad
2010
Óleo sobre tela
100 X 100 cm

Cat. 03
Pequeña multitud
2010
Óleo sobre tela
100 X 100 cm

Cat. 04
Seres urbanos
2010
Óleo sobre tela
100 X 100 cm

Cat. 05
Paseo de la vida
2010
Óleo sobre tela
100 X 100 cm

Cat. 06
Quién es el que es No. 1
2010
Óleo sobre tela
40 X 160 cm

Cat. 07
Quién es el que es No. 2
2010
Óleo sobre tela
40 X 160 cm

Cat. 08
Andador de la Existencia
2010
Óleo sobre tela
85 X 170 cm

Cat. 09
¿Y si la ciudad fuera yo?
2010
Óleo sobre tela
85 X 170 cm

Cat. 10
Populosa zona peatonal
2010
Óleo sobre tela
85 X 170 cm

Cat. 11
Quién es el que es No. 6
2010
Óleo sobre tela
80 X 160 cm

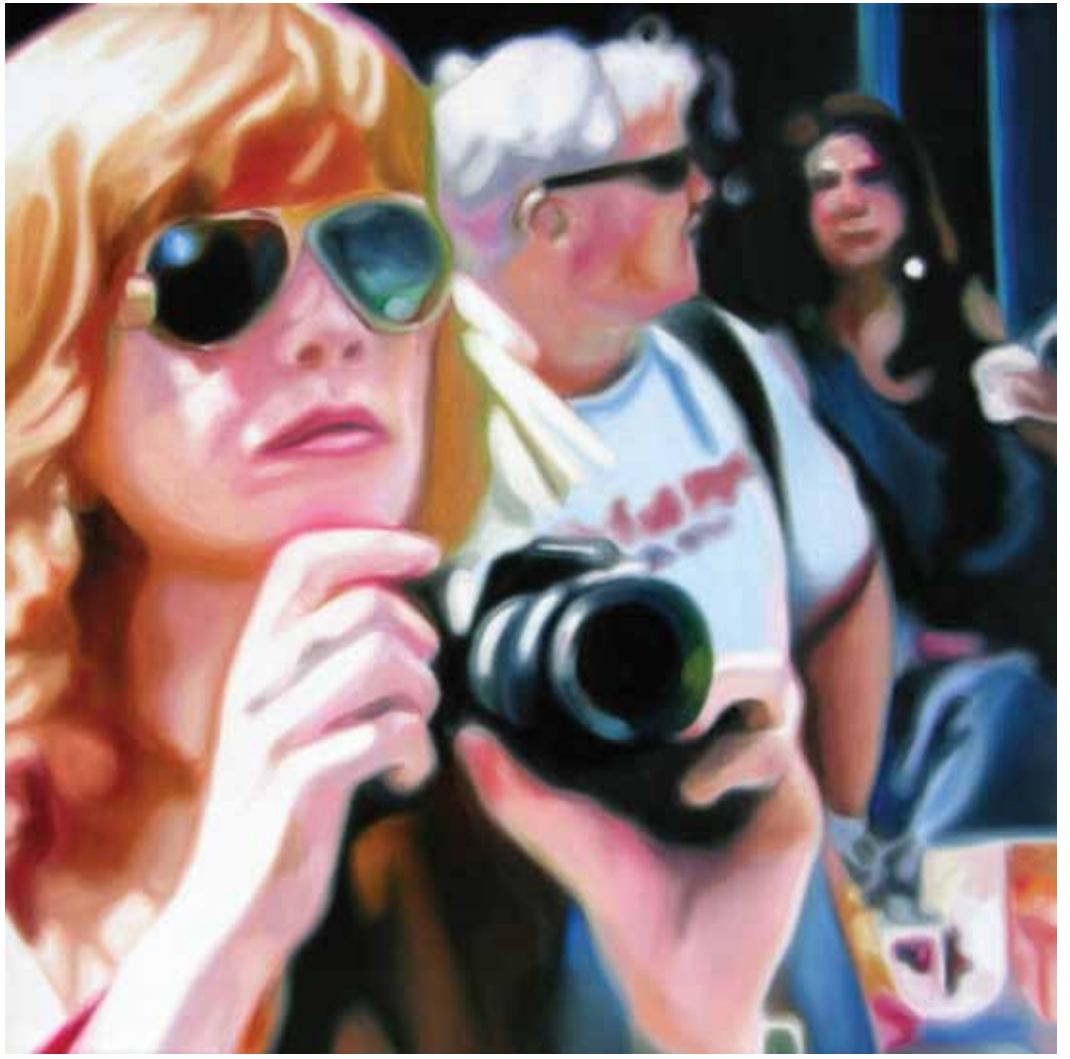
Cat. 12
Quién es el que es No. 7
2010
Óleo sobre tela
80 X 160 cm

Cat. 13
Quién es el que es No. 8
2010
Óleo sobre tela
80 X 160 cm

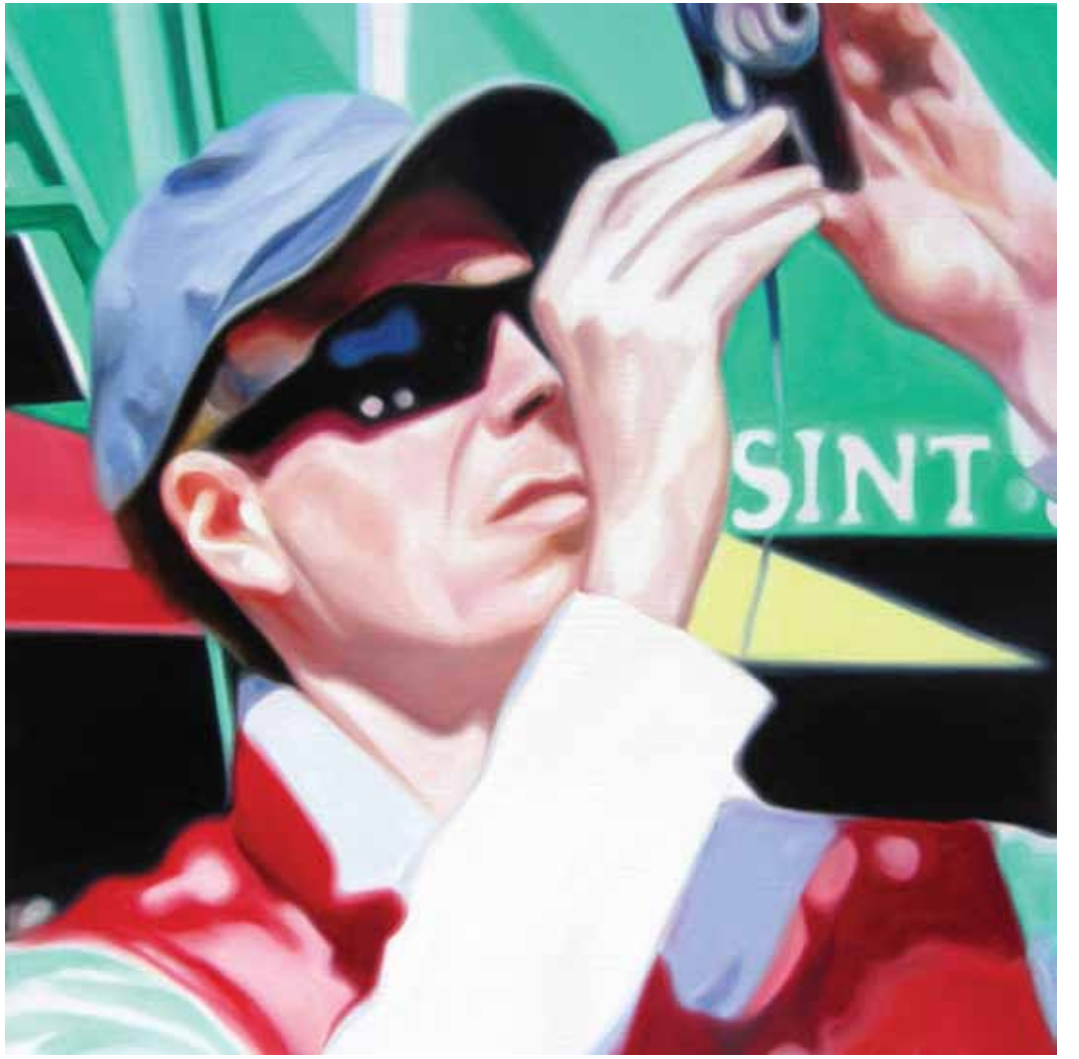
Cat. 14
Quién es el que es No. 9
2010
Óleo sobre tela
80 X 160 cm

Cat. 15
Quién es el que es No. 10
2010
Óleo sobre tela
80 X 160 cm

Cat. 16
El cristal con que se mira 1
2010
Óleo sobre tela
60 X 60 cm



Cat. 17
El cristal con que se mira 2
2010
Óleo sobre tela
60 X 60 cm



Cat. 18

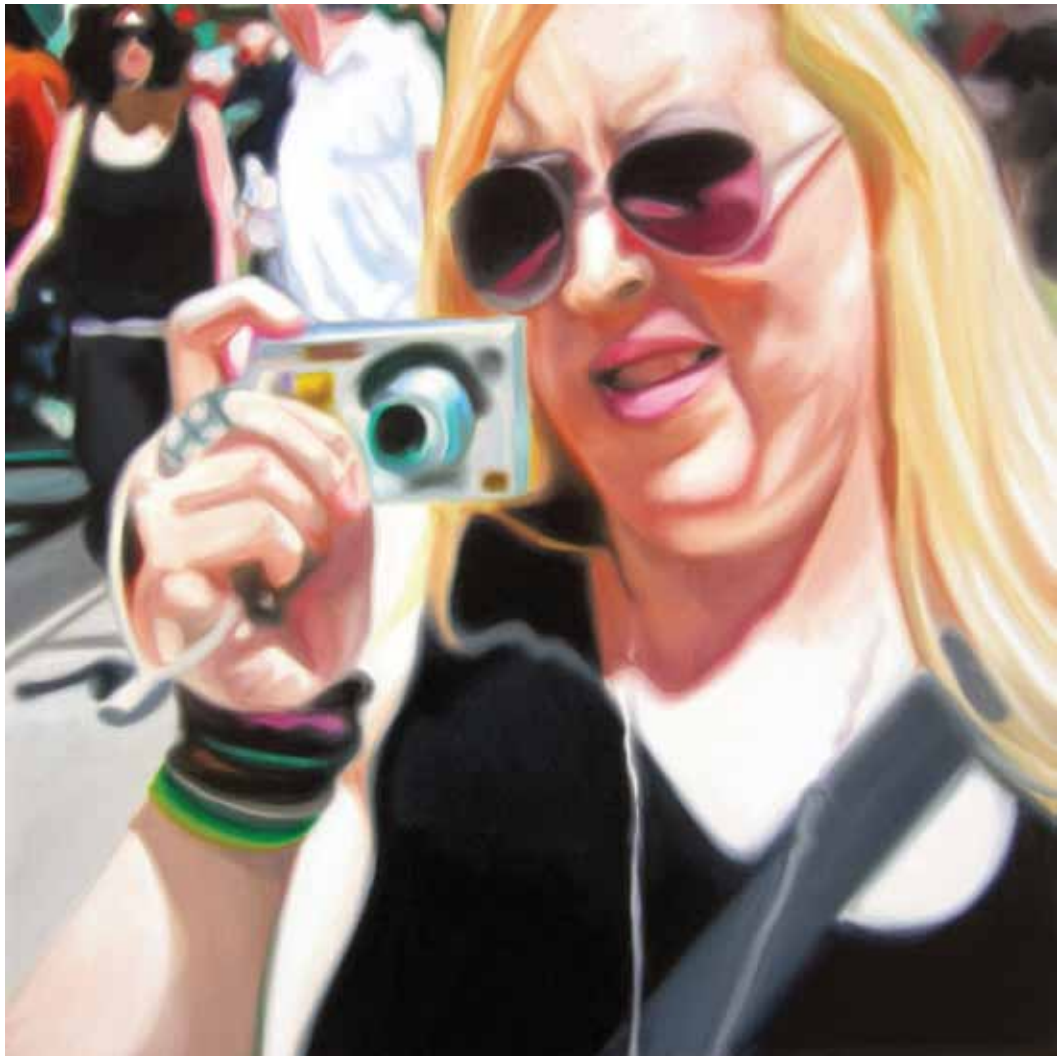
El cristal con que se mira 3

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm

Cat. 19
El cristal con que se mira 4
2010
Óleo sobre tela
60 X 60 cm



Cat. 20

El cristal con que se mira 5

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm

Cat. 21
Del otro lado de mi mirada
2010
Óleo sobre tela
80 X 100 cm

Créditos

Coordinación editorial
Aldama Fine Art

Diseño editorial
Gustavo Villegas

Cuidado de la edición
Rafael Muñoz Saldaña

© D. R. Aldama Fine Art

Palacio de Versalles 100 L-B
México D.F. 11930
www.aldama.com
info@aldama.com

Este catálogo no puede ser fotocopiado, ni reproducido total o parcialmente, por ningún medio o método, sin la autorización por escrito del editor.
This catalog may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from the publishers.

Septiembre de 2010

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un patrimonio visual.

Si desea mantenerse al tanto de nuestras actividades, suscríbase a la lista de correos enviando un mensaje con el encabezado "Agregar" a info@aldama.com. Si le interesa recibir nuestros catálogos y publicaciones incluya por favor su domicilio completo.

Próximas Exposiciones

Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010.
Naturaleza muerta. Febrero, 2011.
Pintura abstracta. Marzo, 2011.

Exposiciones anteriores

(Catálogos disponibles a solicitud)

Tatiana Montoya. **Diálogos**. Septiembre, 2010
Miguel Ángel Garrido. **Todos nuestros fantasmas**. Junio, 2010.
Pedro Cervantes. **Escultura ecuestre**. Mayo, 2010.
Alberto Ramírez Jurado. **Semillas**. Febrero, 2010.
Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.
Yampier Sardina. **El placer del engaño**. Octubre, 2009.
Ernesto Álvarez. **Seis nuevas creaciones**. Septiembre, 2009.
Tomás Gómez Robledo. **Seis nuevas creaciones**. Septiembre, 2009.
Miguel Ángel Garrido. **Mientras sigamos vivos**. Junio, 2009.
Jorge González Velázquez. **Retrospectiva**. Mayo, 2009.
Fernando Pacheco. **Utopías del orden**. Abril, 2009.
Víctor Guadalajara. **Memoria**. Febrero, 2009.
Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.
Mario Almela. **El paisaje y los volcanes de México**. Octubre, 2008.
Alberto Ramírez Jurado. **El color de mi tierra.** Septiembre, 2008.
Juan Carlos del Valle. **Pintura y dibujo**. Mayo, 2008.
Arturo Zapata. **Pintura, dibujo y estampa**. Febrero, 2008.
Pedro Cervantes. **Escultura, pintura y dibujo**. 2007.

ALDAMA
FINE ART

Palacio de Versalles 100 L-B
Lomas Reforma
México D.F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com