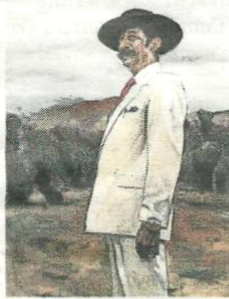

ABC Cultural, 17 octubre 2020

Ydáñez impone pintura

FERNANDO CASTRO FLÓREZ

Imponente es una palabra que se queda corta para dar cuenta de la intensidad de la pintura de Santiago Ydáñez (Jaén, 1969). Los cuadros de su primera cita en la galería de Javier López y Fer Francés demuestran un secreto a voces: estamos ante uno de los mejores pintores españoles, dominador de una técnica que es a la vez «desenvuelta» y de una figuración tan precisa cuanto bizarra. Si se dio a conocer, desde el Premio ABC de Pintura que ganó en 2002, por aquellas cabezas gesticulantes, se desembarazó de los encasillamientos manieristas para desarrollar una iconografía propia que dialoga con la Historia del Arte. Lo mismo pinta un delicado

«Sin título» (2020)

jilguero que retoma la tradición de los floreros o versiona los fusilamientos de Goya, dejando al pelotón desdibujado para centrar el protagonismo en las víctimas.

Un biombo con la lechuza, emblema de la demora filosófica, dinamiza este fascinante y descomunal espacio en el que nos encontramos con un patriarca gitano, a la madre del pintor tapándose un ojo o a unos paisanos que reactualizan el «duelo a garrotazos». Ydáñez mantiene una mirada tan di-

vertida cuanto tierna, alegorizando la amistad, sin dejar de tener presente la tierra de la que procede y en la que vive. Frente a los obtusos «enterradores de la pintura», estos prodigiosos cuadros confirman que está «vivita y coleando». Ya sea en un paisaje nevado, o en los conocidos que retrata, mantiene la pasión de lo figurativo, ofreciéndonos el placer «carnal» de la pintura. Debemos elogiar a este maestro admirable y jovial de imaginario veloz sedimentado en una belleza intempestiva. Un pintor colosal. • Santiago Ydáñez *Las caricias del coloso* ★★★ G^a JAVIER LÓPEZ & FER FRANCÉS. MADRID. C/ GUECHO, 12. HASTA EL 9 DE DICIEMBRE

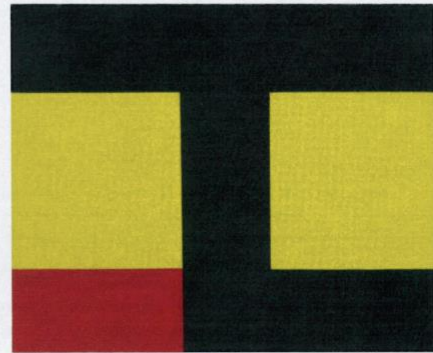

Santiago Ydáñez

Santiago Ydáñez (Jaén, 1967) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Granada y en sus primeras etapas cultivó una figuración expresiva protagonizada por cabezas de hombres, niños y animales, que manifestaba sorpresa, ironía o dolor. En la muestra actual, *Las caricias del coloso*, reúne composiciones alumbradas el último bienio. Se trata de reflexiones en torno a los géneros que definen los géneros tradicionales del arte como el retrato, el paisaje, las naturalezas muertas, el desnudo, el costumbrismo o la temática religiosa. Las obras que sirven de inspiración, sean de Fantin-Latour o de Goya, están resueltas a diferente escala de los originales, destacando en el conjunto expositivo *Los fusilamientos del 3 de mayo*. Javier López-Fer Francés Madrid · De 4.200 a 80.000 euros

Helmut Federle

El suizo Helmut Federle (Sulthurn, 1944), que debuta con esta galería, es un prestigioso artista abstracto (con obra en museos como el Reina Sofía y el IVAM) que trabaja con formas austeras y geoméricamente organizadas en secuencias. Aspira a alcanzar un equilibrio entre la construcción geométrica y la gestualidad, como se pone de manifiesto en sus pinturas, fotografías y dibujos. Federle concibe su creación como una forma diferente de pensar, un tipo de "inteligencia intuitiva" donde pensamiento, sentimiento y acción convergen. En *Informal. Multitudes*, su nueva serie de obras, se centra en las superficies, utilizando una solución de pintura aguada, no opaca, para que las distintas capas que la configuran permanezcan visibles. Parra Romero · Madrid De 1.500 a 120.000 euros

Libros en el Arte

La exposición inaugural de esta galería examina la confluencia del mundo libresco y la creación artística reuniendo trabajos de siete creadores –José Manuel Ballester [en imagen], Julia Aurora Guzmán, Jorge Julve, Ignacio Llamas, Edgar Martins, Linarejos Moreno y Daniel Verbis- que conectan el Libro y el Arte. Estos artistas buscan en sus viajes, o en las bibliotecas de sus casas, influencias iconográficas que sirven para delimitar el territorio de sus percepciones más sensibles, quizá porque todos los que son protagonistas de esta sugerente exhibición conocen la aseveración incuestionable de que "un libro es un amigo que habla y cerrado un amigo que espera". Daniel Cuevas · Madrid · De 1.200 a 20.000 euros

Trinchera Cultural, 14 noviembre 2020

Trinchera Cultural · hace 2 días · 4 Min. de lectura

Las referencias de un pintor.

EXPOSICIÓN: Santiago Ydáñez. *Las caricias del coloso*.

UBICACIÓN: Galería Javier López & Fer Francés, calle Guecho 12 B.

DISPONIBILIDAD: Hasta enero de 2021.

Siempre es interesante prestar atención a las exhibiciones de las galerías madrileñas.

En este caso, he disfrutado del privilegio de asistir al edificio excepcional diseñado por el estudio de arquitectura Vicens y Ramos para la sede de la galería Javier López & Fer Francés. Entorno espléndido, en la Florida, mimetizándose con las bellas arquitecturas de la zona y con la extensa zona vegetal.

Se presenta la primera exposición individual (bajo el título de *Las caricias del coloso*) de Santiago Ydáñez en la galería, aportando obras recientes.

Como dice el profesor Francisco Javier San Martín, después de décadas de *ismos* en un caos incomprensible de medios, actitudes, objetos, ideas, etc, lo único que se puede hacer para poner orden es atender a lo que al final siempre queda: la posición del artista frente al mundo y en relación a la tradición del arte.

En Ydáñez, hay un mundo rico y complejo que se entremezcla en su obra con su particular manera de revisar y reconstruir la tradición artística. *Las caricias del coloso*, hace directa referencia a la obra de Goya, que aparece de forma explícita en dos maneras de recrear la tradición: renovando una temática imperecedera como la de la muerte en los conflictos armados, pero insistiendo en la impersonalidad de la máquina de matar a base de presentar exclusivamente las siluetas de los soldados franceses que disparan. Una pintura "inacabada"; igual que la agresividad humana. Al mismo tiempo, es capaz de dulcificar la tradicional riña a garrotazos del pintor aragonés, en un cuadro de enorme formato, sustituyendo a los protagonistas de la reyerta por dos paisanos de su pueblo natal, Puente de Génave, en Jaén, en actitud más lúdica que beligerante (esa es la caricia del coloso)

Trinchera Cultural, 14 noviembre 2020

El propio autor confesaba en una entrevista hace dos años, que sus fuentes de inspiración eran múltiples: la infancia, el pueblo y su entorno de animales, las sierras cercanas, cualquier objeto encontrado que le inspire, su gente, los ritos tradicionales, la literatura, el cine, y, por supuesto, la gran tradición del Arte desde las pinturas rupestres hasta las instalaciones actuales como las de Roman Signer.

No falta en la muestra un homenaje concreto a la obra de otro pintor admirado como es Fantin-Latour.

Lo hace mediante la naturaleza muerta. Una forma de posicionarse técnicamente como un pintor enormemente dotado, concentrándose en los valores cromáticos y eliminando los elementos simbólicos.

Quizás lo más reconocible de nuestro pintor sea su forma de abordar el retrato.

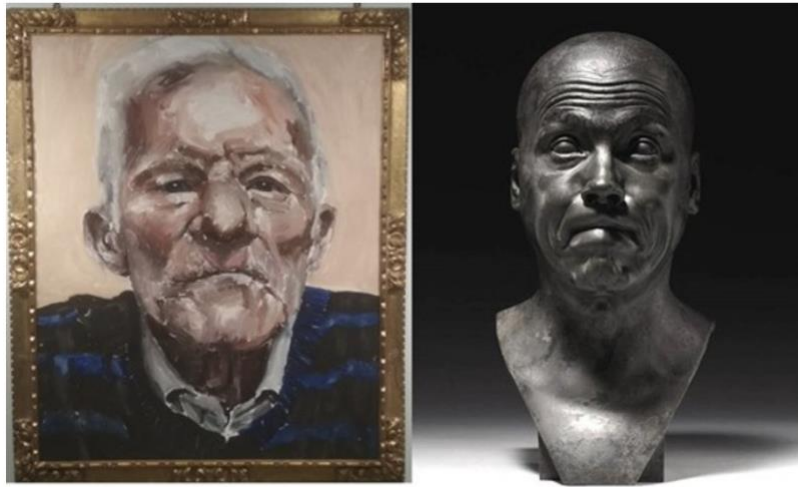
Algunos de ellos se hicieron mercedores de excelentes críticas en las muestras de ARCO. En esta exposición dominan por número, sobre todo si incluimos en el género de retrato sus magníficas poses de animales. Veamos un ejemplo que ilustra lo dicho: sería difícil establecer un orden en relación al valor expresivo de una mirada si nos atenemos a estas tres obras.

Trinchera Cultural, 14 noviembre 2020

Es la prueba de la importancia emocional que para un artista tiene lo que ama. Es capaz de conferir alma de sufrimiento animal a las personas e inteligencia humana a los animales.

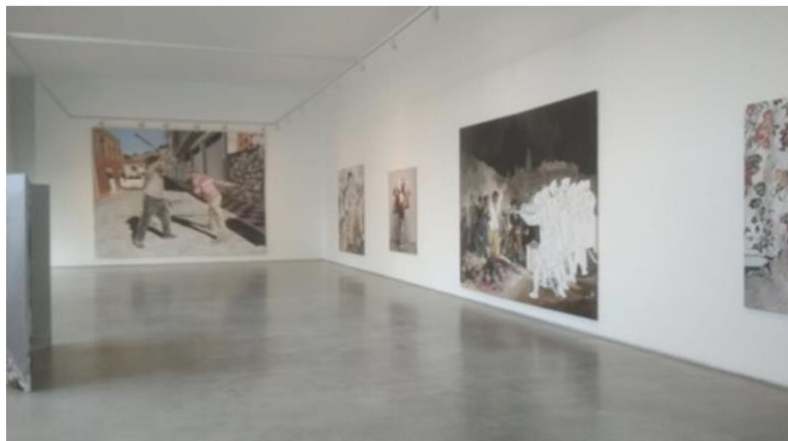
Las frecuentes estancias en Berlín de nuestro artista, han debido de proporcionarle una visión atormentada propia del Expresionismo centroeuropeo. No aparecen aquí los retratos más sugerentes al respecto, pero sí podemos establecer, salvando las distancias, un paralelismo entre un retrato de la Muestra y un busto de Franz Xaver Messerschmidt, gran maestro del gesto en el barroco alemán.

Es por eso por lo que la tradición del arte es un referente para poder establecer criterios de interpretación de las obras.

Quizás, el escultor alemán no haya tenido una influencia consciente en Ydáñez, pero la iconografía trasciende el tiempo y no somos conscientes del enmarañado complejo de orígenes que tiene.

Hay dos cosas que llaman la atención en la obra que se expone. Por una parte, el enorme tamaño de algunos cuadros, aun cuando el propio pintor dice que pinta muy rápido (como si fuera "pintura a domicilio" en el caso de algunos encargos).

Esta imagen de la planta primera de la galería puede darnos una idea al respecto.

Trinchera Cultural, 14 noviembre 2020

Por otra parte, resulta llamativo el hecho de que prácticamente todos los cuadros están trabajados con absoluto predominio de los colores procedentes de la mezcla de primarios y secundarios incluso de estos entre sí: bermellones, ámbar, lima, turquesa, violeta, grana, etc, que confiere una delicadeza y una elegancia que invita al reposo de la vista. Si unimos tamaño y color, entenderemos la habilidad en el uso de la brocha una vez conquistada la mezcla cromática.

Veamos detalles de dos de las obras de gran tamaño que aparecen en la planta sótano: el retrato de anciano y la jauría de perros.

Escasísima variación cromática y aplicación del brochazo amplio con fuerte empaste de pintura buscando que sea el color y no la línea quien configure la forma.

En suma, un resumen de parte de los intereses que ocupan a Santiago Ydáñez que tenemos la oportunidad de valorar in situ en el marco incomparable de la Galería que Javier López y Fer Francés abrieron hace poco tiempo.

Heraclio Gautier.
Noviembre 2020