

ALEDO (⊗) VALLAURE

Pintura a seis manos

16 de noviembre 2024 - 18 de enero 2025

El Rey de Bastos 2, 2023
Acrílico sobre tela
Tríptico (3): 30 x 30 cm c/u
AV-0026

ALEDO VALLAURE NOTAS

Aledo & Vallaure / Del velo al aura ***Pintura a seis manos***

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Esta exposición, Pintura a seis manos, es fruto de la singular colaboración de dos artistas “con más de ochenta años de experiencia”, Jaime Aledo (Cartagena, 1949) y Jaime Vallaure (Asturias, 1965) que, excepcionalmente, han decidido pintar juntos los cuadros que ahora exponen. Las manos del tercero, se remontan mucho más atrás, son las de Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 1598 - Madrid, 1664), algunas de cuyas obras les han servido de referente para su proyecto.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

El texto que la prologa y acompaña lo ha sido, a su vez, de la generosa conversación con los artistas y con mi colega y amigo Armando Montesinos –autor del anagrama “Del velo al aura”–, con quiénes he debatido sobre sus argumentos fundamentales y en los que he encontrado ideas y reflexiones que esclarecen los profundos y sólidos cimientos de su trabajo.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

No es la primera vez que los jaimes, Aledo y Vallaure, realizan un trabajo en colaboración, sí la primera que lo hacen solos. A finales de 2013, en compañía también de Fernando Baena, Elena Blasco, Isidoro Valcárcel Medina, y más tarde, Cristina Llanos, y de acuerdo a un programa de trabajo trazado por Vallaure, realizaron el experimento que denominaron El soporte de la cultura.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

No entraré a su prolija descripción, pero sí señalo dos de sus soportes fundamentales: una voluntaria dilución de la autoría individual y la crítica, subyacente en el procedimiento creativo y expositivo y en el cuestionamiento de su valor monetario, a los mecanismos del mercado del arte, lo que incluía una ceremonia de desaparición de las obras que no fueron vendidas.

Importa señalarlo porque, a mi juicio, tan relevante es aquí cuanto se relaciona con la lectura y práctica de la pintura, como los distintos estratos y mecanismos que han regido el trabajo en común de los artistas sobre una idea concebida conjuntamente. Práctica y procedimiento son una misma cosa.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Para Aledo, el fundamento de cuanto han hecho resulta evidente: “Es una alegoría de la propia pintura entendida como espacio narrativo”.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

La intención de ambos era abordar un espacio previamente constituido, pero que, sin embargo, les permitiese construir a su vez un discurso crítico alternativo a su referente, sustentado en el humor, al tiempo que posibilitar las propuestas formales que el propio lenguaje pictórico generase en cada uno de ellos.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Para alguien como Aledo, que ha pintado muchas veces sirviéndose de cuadros de otros pintores, fundamentalmente clásicos y barrocos, no le fue difícil pensar primero en Rubens y en la figura de Onfalia, y su gesto de tirar en público de la oreja de Hércules, para hollar una pista que los llevó a los toscos Hércules de Zurbarán en el Prado y, por prolongación, a su otra pintura para el Salón de Reinos, Defensa de Cádiz contra los ingleses.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Escoge, pues, entre los referentes posibles a emplear, un conjunto de pinturas que son el documento histórico de un encargo de relevancia en la Corte de los Austrias, y a la vez, a un pintor que bien podría haber sido considerado “menor” por su no pertenencia al personal permanente a su servicio, a la vez que un artista que, a nuestra mirada de hoy, bien podría ser “crítico y molesto”, casi inapropiado, por cuanto quizás su insuperable torpeza para el tratamiento decoroso del tema rompe los moldes y modelos de su época para la representación de lo heroico y lo sublime, cuando esos calificativos son los que el programa trazado exige promover, y que precisamente por esa fractura formal, hoy nos fascina.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Los más de cuarenta dípticos que han realizado para culminar el proyecto no se corresponden con los distintos modos de hacer de uno y otro, siquiera con las maneras en las que Vallaure ha desarrollado su hacer pictórico junto con otro u otros participantes, sino que han generado uno nuevo y distintivo de su hacer conjunto.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Hay un juego, en cierto modo perverso, que hace de la composición geométrica de las figuras del Hércules de Zurbarán, punto de origen de una multiplicación de las formas geométricas propias que surgen de ahí. Incluso se permiten, en algunos casos, subvertir las formas de Zurbarán; así, por ejemplo, en Hércules separa los montes Calpe y Abyla, el añadido de una tercera masa que se prolonga en vertical, bajo la figura del héroe.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Un salto procesual y de concepto de las dimensiones del realizado por Aledo y Vallaure, resulta únicamente comprensible, como sostiene Armando Montesinos en una de nuestras charlas, “por el profundo conocimiento que los dos artistas tienen de la pintura, por más que solo para uno de ellos, Aledo, sea la dedicación única y permanente. Los dos comparten una mirada crítica sobre la tradición, a lo que Vallaure contribuye, con la aceptación de Aledo, subvirtiendo los métodos procedimentales de la autoría individual moderna y del trabajo de taller de la época”.

Modos de reflexión y subversión que la práctica de la pintura puede contraponer hoy a aquel pasado remoto con la misma vigencia visual, propia cada cual de su propio tiempo, de aquella pintura de Historia. Es únicamente que ésta nuestra no es el certificado de su fin, sino el acta de su estúpida continuidad en el tiempo, concretada en los medios.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

“La contraposición y, a la vez, su imprescindible e inevitable encaje entre lo pictórico de Aledo y lo extrapictórico de Vallaure, hace” –prosigue Montesinos– “que la pintura no es que esté desnuda, sino en deshállé. Suman dos empeños que coinciden tanto en lo conceptual como en la ironía duchampiana que preside el proyecto”. Y añadido yo, por confidencia de Aledo, y en la rebuscada fealdad picabiana.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo me cuenta que llegó a esa idea a causa de su “picabitis”, su fascinación por las figuras más feas pintadas por Francis Picabia, a las que equipara con los Hércules de Zurbarán, “tan feos, tan toscos, tan rudos, con ese dejar ver que el modelo es un gañán de su pueblo, ¡tan intimidante! Instalados en el Salón de Reinos, los embajadores tenían que quedar con la imagen de ¡cuidado con los españoles!, ese Hércules por encima de las grandes hazañas en distintas batallas vencedoras”. Y añade, esclarecedoramente: “Esa tosquedad nos permitía un juego fuera de la clasicidad de la pintura”.

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

*

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Aledo y Vallaure en la inauguración de la exposición

Un ingrediente, tan espectacular como estimulante, es el gamberro sentido del humor, lleno de dobles sentidos, que preside la inmensa mayoría de las inscripciones.

Así: “Abrazo partido”, en Hércules lucha contra el león de Nemea; “Mata cochinos”, en Hércules y el jabalí de Erimanto; “Toy Quemao y Calla e hila Onfalia”, en Hércules y Onfalia Calla e hila; “Hércules sin palo El rey de bastos es Hércules vesánico”, en Derivas de Hércules I; “Me apresuro despacio”, en Derivas de Hércules III y “Hero oe oe oe”, en Héroe.

Una combinación explosiva entre la relectura de cierta pintura del Barroco, sobre todo de sus paradojas iconográficas, en Aledo, y la subversión propia del lenguaje de Vallaure, que desemboca en que de la Monarquía Hispánica hayan pasado directamente a la figura del Rey de Bastos, y de ahí a Pinocho.

“A veces lo formal lleva a lo conceptual”, aduce Vallaure. Y, en ese sentido, podríamos decir que han ejercido cierto juego de analogías que bien podían llegar a ser desquiciadas, así, por ejemplo, la inesperada irrupción de unas calabazas y unas nubes en el cuadro La defensa de Cádiz les llevó a imaginar que eran las que la novia por antonomasia del arte contemporáneo, La novia desnudada por sus solteros, incluso, había dado a sus solteros, lo que les condujo a la introducción de los modelos duchampianos del Gran Vidrio y a su inscripción explicativa, “La novia dando calabazas a sus solteros en...”.

*

“Práctica y procedimiento son una misma cosa”, afirmábamos al inicio de estas notas, y el procedimiento seguido por los dos artistas me resulta tan relevante de su posición ética y estética como personas y como artistas.

Un proceso presidido por un humanismo, una empatía con lo germinal de ser un ser humano, que encuentra su concreción en un modo singular de colaboración que es, en un solo tiempo, social y político, en los significados clásicos de ser ciudadanas y ciudadanos.

Las propuestas de colaboración que propone Vallaure son siempre una colectivización del proceso de creación artística opuesto absolutamente a la jerarquía, a la diferencia de clases y de género, que ponen en marcha mecanismos de producción de conciencia.

En ese sentido me permito repetir dos párrafos de Vallaure en su texto explicativo del proyecto La sociedad del carbón, de 2013, en el que participó Fernando Ventura (Madrid, 1968), un artista autodidacta, un hombre sin techo, cuya obra no había sido nunca vista antes.

“Interesa remarcar que en determinados campos de la creatividad humana” —escribe Vallaure— “la colaboración se hace imprescindible, totalmente necesaria. También que en otros parece excluyente. Es la distancia que separa el imaginario social entre lo que se llama música y lo que se entiende por artes plásticas. Mientras que la música parece invitar por su propia esencia a todo ser cercano, el territorio plástico elude inicialmente cualquier intento de intervención al igual que el aceite se separa silenciosamente del agua. Inclusión/exclusión. Dos líneas de fuerza opuestas que dibujan direcciones contrarias. Sin embargo, estos vectores son intercambiables, el secreto es encontrar el procedimiento que lo haga factible”.

Y, finalmente: “El trabajo colaborativo consiste en engrasar la reversibilidad de lo individual a lo colectivo y viceversa. Transmutar los territorios desbrozando los senderos. Concebir la plástica musicalmente”.

Tanto la partitura como la interpretación de esta “pintura a seis manos” suenan tan acordes como un exacta melodía.

Mariano Navarro. Octubre de 2024

ALEDO & VALLAURE, OTROS TÍTULOS

En el transcurso de nuestras conversaciones fueron surgiendo títulos posibles para la exposición. Finalmente nos decantamos por Pintura a seis manos, que bien habría podido aumentarse hasta las diez, con las cuatro que añadíamos Montesinos y yo mismo, en la elaboración del título del texto del catálogo.

Estos fueron los entonces esgrimidos:

Habla la Pintura

Así habla la pintura

Pintura que habla

Pintura que nos habla

Pintura parlanchina

Pintura molesta

Una pintura musical

Interpretación de la pintura

Pintura interpretada

Instruir deleitando

La infancia, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0018

2.000 € + IVA

El león de Nemea, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0010

2.000 € + IVA

La cierva de Crimea, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0019

2.000 € + IVA

El jabalí de Erimanto, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0011

2.000 € + IVA

Los estabos de Augías, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0003

Las aves del Estínfalo, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0014

2.000 € + IVA

El toro de Creta, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0007

2.000 € + IVA

Las yeguas de Diómedes, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0015

2.000 € + IVA

El cinturón de Hipólita, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0013

2.000 € + IVA

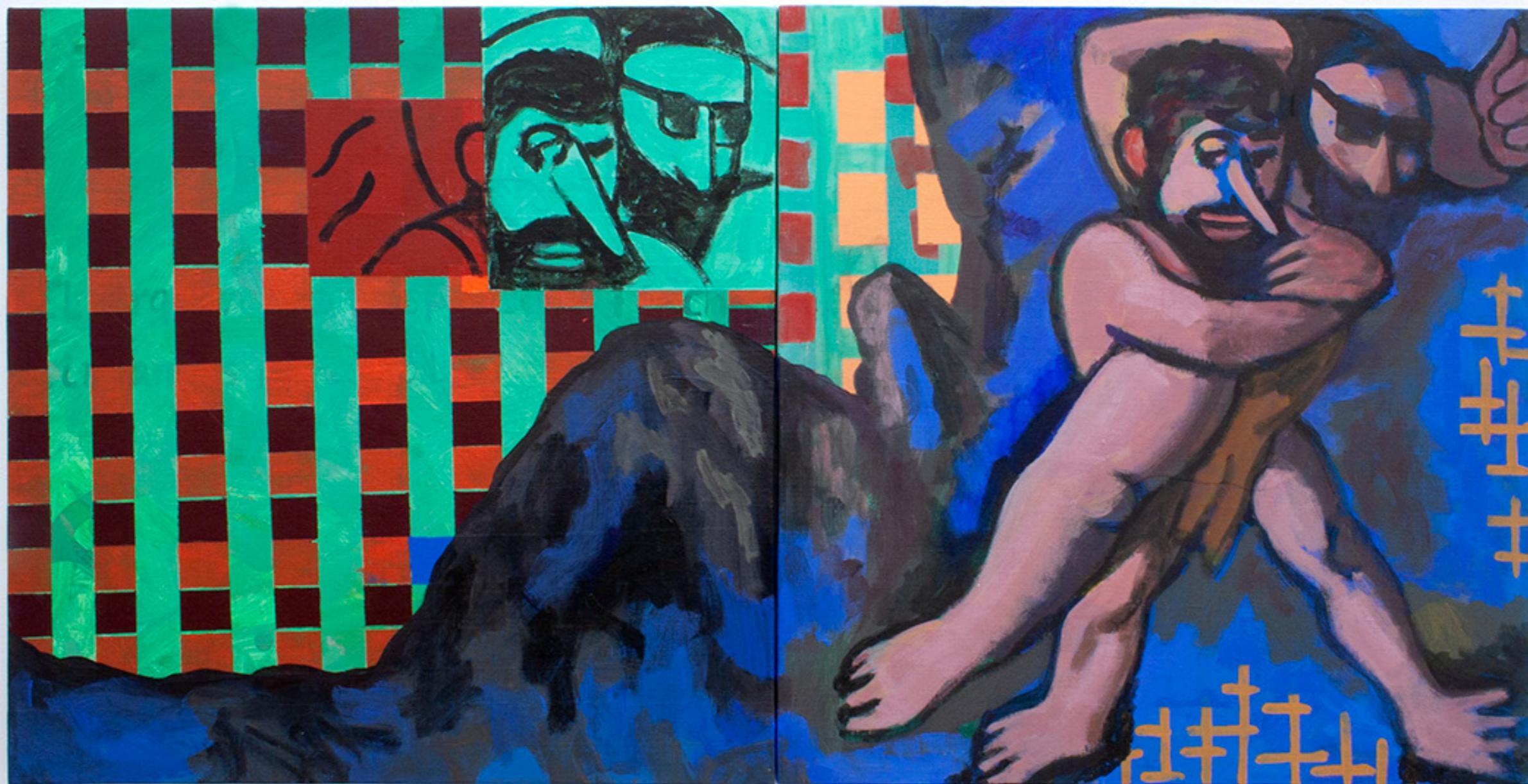
El rey Gerión, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0004

2.000 € + IVA

Los montes de Calpe y Abyla, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0008

2.000 € + IVA

El gigante Anteo, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0006

2.000 € + IVA

El centauro de Neso, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0017

2.000 € + IVA

El perro de Hades, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0009

2.000 € + IVA

Onfalia calla e hila, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0020

2.000 € + IVA

Onfalia y la pintra, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0001

2.000 € + IVA

La pintra, 2023
Acrílico sobre tela
Tríptico (3): 50 x 50 cm c/u
AV-0040

3.000 € + IVA

Onfalia y el estímulo conceptual, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0002

2.000 € + IVA

El Rey de Bastos I, 2023
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 30 x 30 cm c/u
AV-0041

1.200 € + IVA

Amarillo, 1, 2 & 3, 2024
Acrílico sobre tela
Tríptico (3): 55 x 130 cm
AV-0025

2.600 € + IVA

La defensa de Cádiz, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 90 x 90 cm c/u
AV-0021

3.600 € + IVA

Lo racional, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 60 x 60 cm c/u
AV-0022

2.400 € + IVA

Batalla naval I, 2024
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 60 x 60 cm c/u
AV-0023

2.400 € + IVA

Pintura moderna, 2023
Acrílico sobre tela
Díptico (2): 50 x 50 cm c/u
AV-0035

2,000 € + IVA

Jaime Aledo

Cartagena, 1949

Activo desde 1975, comenzó exponiendo en las ya míticas galerías Eburne, Seiquer y Ovidio.

Desde 1987 trabaja habitualmente con la galería Estampa, aunque haya realizado incursiones en otros espacios más experimentales, como CRUCE, o menos, como Luis Burgos o Rafael Pérez Hernando.

Ha publicado libros de artista en prestigiosas editoriales como Estampa, Fire Drill, Dosparedesy1puente o Ediciones Sen.

Su obra se encuentra representada en importantes colecciones públicas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte Moderno o el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, entre otros.

Jaime Vallaure

Asturias 1965

Activo desde 1985, comenzó su andadura artística en el terreno de la videocreación experimental. Sus trabajos videográficos han sido expuestos en numerosos espacios entre los que destacan el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Desde 1990 se dedica a la práctica performativa, tanto individualmente como en proyectos duales – Los Torreznos–, o colectivos, –Circo Interior Bruto–. Sus trabajos han sido expuestos en innumerables espacios tanto a nivel nacional como internacional.

En 2007 participó en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia dentro de la muestra Paradiso Spezzato.

En el terreno plástico colabora desde 2013 con la Galería La Caja Negra donde ha realizado cinco exposiciones. La última, La Comunidad Sanguínea, es un buen reflejo del trabajo pictórico al natural durante siete años de un proyecto colaborativo.

F2