

Exposición

PRESENCIAS | Juan Gomila

4 de mayo - 5 de junio de 2022

Sala de Exposiciones

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo

Alguien calificó a Juan Gomila de *pintor total*. Me atrevería a afirmar que más bien se trata de un *artista total* porque su obra, esencialmente pictórica, cierto es, encierra una visión integral de todas las formas de expresión artística. Acaso en eso se quintaesencia el vigor de su trabajo, de lo que son muestra más que representativa las obras que honran la sala de exposiciones de la universidad asturiana.

Cómo me hubiera gustado transitar entre sus cajas-ambiente, un impacto visual y sensorial que no ha disminuido con el paso del tiempo. Heredero del Arte Pop, Gomila, sin embargo, ha construido su propio universo visual lleno de color y fuerza, de pincelada severa y decidida que atraviesa los lienzos de forma enérgica. Sus cuadros se llenan de vida y expresión, a ratos abstractos, a ratos figurativos, siempre imaginando un universo de una potencia visual que desarma a un espectador que termina por sentirse como las figuras que en ocasiones se adivinan y en otras dominan la imagen: presas del color y el trazo. O quizá liberadas... Como Juan Gomila libera al lienzo de su estática pasividad, convirtiéndolo, en muchas ocasiones, en pintura hecha escultura. Quiero pensar que en realidad persigue liberar el color para que se adueñe también del espacio tridimensional. Y no olvidemos su faceta de retratista muy lejos de los cánones. Nunca he visto a una Ana Belén más bella.

Un artista siempre en tránsito, centrado últimamente en la fotografía digital y en los *recortables*. Técnicas donde el ser humano, representado como una estela, como una línea perimétrica plana, en ocasiones transita, en otras corre y en muchas se agolpa y confunde con otras siluetas. En todas, jugando con el color, la línea y ese espacio que se crea y recrea entrelíneas y colores o que circunda el recortable, para rescatarlo de un caos de señales y símbolos urbanos que nos hacen creer que existe un orden. Un trampantojo de un orden existencial anhelado pero irreal que navega en el interior de las siluetas y recortables, en las que no puedo dejar de ver ecos de África y su arte ancestral y de un Giacometti libre de aristas.

Ignacio Villaverde Menéndez
Rector

El artista catalán Juan Gomila Farrés (Barcelona, 1942) es una de las figuras más destacadas del panorama artístico español que evolucionó a partir del Arte Pop. Representó a España en las bienales de los años setenta del siglo XX, como las de Alejandría y Sao Paulo, en las que obtuvo el primer premio. En ese período creó las llamadas *cajas-ambiente*, espacios pintados de suelo a techo, una suerte de pintura expandida que desbordaba los límites del marco que delimita el lienzo y en el que se integran símbolos, códigos y mensajes. Con ello nos mostraba a la humanidad contemporánea, sometida y determinada por la hiperinformación y el consumismo.

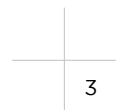
En los años ochenta volvió a representar a España en la biennial de Venecia y colaboró en la creación de la escenografía y el vestuario de la obra de Bertolt Brecht *Un hombre es un hombre* y en la elaboración de trajes junto a Manuel Piña, el gran renovador de la moda española. En la década de los noventa experimentó especialmente con el color y adoptó un lenguaje más abstracto y expresivo. A principios de este siglo, inició una nueva etapa en la que manejó revistas y libros para crear figuras. Son los denominados *recortables*. Posteriormente, comenzó a fotografiar esos *recortables* y a ampliarlos en gran tamaño y finalmente inició una experimentación con fotografía digital.

Esta riqueza acumulada se basaba en una profunda coherencia. Gomila es un pintor que ha madurado sin perder su capacidad de innovar, experimentar y reflexionar. Se le ha vinculado a la influencia del expresionismo figurativo de Francis Bacon y del pop inglés que conoció en su estancia en Londres, y con el que comparte su voluntad de crítica social. Comprometido con esa mirada crítica, se ha mantenido siempre fiel a su profunda y sensible observación del mundo y sus continuas transformaciones. A lo largo de su trayectoria, su interés se ha centrado fundamentalmente en el cuerpo humano, en el ser humano, y en el color. Con un indiscutible dominio, ha manejado diferentes técnicas que incluyen el collage o la fotografía digital y los medios informáticos. Lejos de ejercicios vacuos, esa experimentación continua le ha permitido crear un lenguaje personal y honesto. En sus obras la figura humana se convierte en un signo expresivo, que se opone a un mundo en el que asistimos a una hipertrofia de lo vanamente simbólico, del exceso de códigos, información y tecnologías deshumanizadas. A Gomila le preocupa la humanidad, le conmueve su dolor y quiere reflejarlo. Nos presenta a seres alienados por una sociedad mediática y acrítica, que ni siquiera son conscientes de ese falso envoltorio colorista que los determina. Su arte también se llena de ternura y de expresividad para mostrarnos el tormento del ser humano sometido a esa sociedad tecnificada y consumista que lo condena a la violencia y al aislamiento. Gomila es un artista filósofo, o un filósofo que plasma en su obra su compleja visión del mundo y de la sociedad en la que vive. En un momento en el que todo parece efímero y caduco, en el que asistimos a la hiperabundancia de señales y códigos, el arte de Gomila busca la permanencia de la creación meditada y sólida. Sus composiciones armónicas, la luz expresiva de su colorido y la serenidad que emana de sus creaciones, pueden definirse como intemporales.

Juan Gomila es un artista de proyección internacional y profundamente vinculado a Asturias. En Gijón vivió sus años de infancia y primera juventud y recibió su primera formación artística. Su obra se expone en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés, Castellón, el Museo de Arte Moderno de Bialystock, Polonia, la Civica Racolta D'arte, Biblioteca Cominale de Milán, Italia, el Museo Jovellanos de Gijón, el Museo de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca, el Museo Textil y de la Indumentaria de Barcelona, el Museo Salvador Allende de Santiago de Chile y, como no podía ser de otra manera, en el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo. También se ha integrado en la Colección del Consejo Superior de Deportes, Madrid, la Colección Argentina, la Colección Caja de Asturias, la Colección Azcona, Madrid o la Colección Pedro Serra, Mallorca.

La sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo se honra en recibir la obra de un artista que no ha perdido su esencia, que ha unido experimentación y dominio técnico y que ha permanecido fiel su voluntad creadora y a su compromiso ético.

María Pilar García Cuetos
Vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural

PRESENCIAS

Juan Gomila

La obra de Juan Gomila reflexiona sobre la condición humana. La relación entre el individuo y el mundo que le rodea, los espacios urbanos, las masas que se entremezclan y fluyen a nuestro alrededor, albergando en el ciudadano un conflicto interior de carácter existencial que, por la vertiginosa velocidad de un entorno movido por el consumo y el deseo, plantea constantemente interrogantes. Interrogantes que no necesariamente buscan respuestas, sino que nos inducen a la reflexión personal. Su figuración se inserta dentro de un conjunto de realidades que sintetizan la presencia del individuo atrapado por la sensación de hallarse dentro de una atmósfera hostil y contaminante; esa irresistible conexión con el devenir de un futuro globalizado en constante transformación y movimiento acelerado.

Juan Gomila capta la naturaleza de ese ambiente y sitúa a sus figuras en una mezcla de capas que se convierten en huellas del tiempo, impresas mediante superposiciones que juegan entre lo aparente y lo invisible. A partir de ese momento cobra importancia la conexión entre sus obras y el espectador, dado que éste comienza a percibir un reflejo entre lo sustancial y lo insignificante. Un juego de espejos donde sus siluetas van adquiriendo, a medida que uno avanza, una mayor presencia porque nos descubrimos reflejadas en ellas.

Precisamente esa es la intencionalidad que persigue esta exposición, el deseo de invitar al espectador a que camine a través de la inquietud que Juan Gomila ha propuesto en sus obras a lo largo de su trayectoria como artista. Algunas de éstas, incluso, intervenidas continuamente como ejemplo de esos interrogantes que inevitablemente siempre se mantendrán abiertos.

Juan Canteli Maza

Juan Gomila

SU VIDA

1942 Nace en Barcelona.

1948 Reside en Gijón, Asturias.

1965-67 Reside en Londres.

1968 Se traslada a Madrid.

1973 Presenta en Madrid por primera vez su obra Cajas-ambiente.

1974 Representa a España en la X Bienal de Alejandría y obtiene el Primer Premio.

1975 Expone en Madrid en la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural junto con el pintor francés Pierre Soulages y el escultor alemán Gunter Hease.

1977 Representa a España en la XIV Bienal Internacional de Sao Paulo.

1978 Obtiene el Segundo Premio de Pintura en la VII Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, Barcelona.

1980 Representa a España en la Bienal de Venecia.

1981 Realiza la escenografía y el vestuario de la obra de Bertolt Brecht *Un hombre es un hombre*, que dirige el alemán Friedo Solter.

1984 Participa con Manuel Piña en la elaboración de tres trajes pintados y un desfile. Madrid, Barcelona, Frankfurt, Zurich y Japón.

1990 Abre una nueva etapa en su trabajo en la que la figuración, si bien no desaparece por completo, queda diluida bajo un procedimiento pictórico mucho más abstracto y expresivo.

1995 Comienza a realizar la serie de cuadros en los que grandes franjas de un único color recorren la totalidad del lienzo recortado diferentes formas y figuras.

2000 Intensifica la presencia pictórica de unas franjas que, durante los dos años siguientes, serán las grandes protagonistas de sus cuadros.

2003 Realiza los primeros trabajos denominados *Recortables* y los amplía en gran formato.

2006 Presenta una gran exposición dedicada a las piezas *Recortables* que ha realizado en los dos años anteriores.

2007-08 Empieza a trabajar de manera exclusiva con fotografía digital.

2008 Presenta una exposición retrospectiva en el Museo Barjola de Gijón.

Entrelazados, 2017

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Selección

- 1968** Galería Illescas, Bilbao.
- 1969** Sala del Prado, Ateneo, Madrid.
- 1971** Galería Tassili, Oviedo.
- 1972** Galería Pecanins, México D.F.
- 1973** Sala Club Pueblo, Madrid.
- 1974** Galería Lúzaró, Bilbao.
- 1975** Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid.
Propac, Madrid.
Galería Tantra, Gijón.
- 1976** XX FERIA NACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS, Gijón.
- 1977** Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- 1979** Galería Kreisler Dos, Madrid.
- 1980** La casa del siglo XV, Segovia.
- 1981** Sala Nicanor Piñole, Gijón.
- 1982** Galería Joaquín Mir, Palma de Mallorca.
- 1983** Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid.
- 1985** Galería Manuela Vilches, Marbella.
- 1986** ARCO 86, Madrid.
- 1988** Banca March, Manacor, Mallorca.
Galería Tres D'Oros, Palma de Mallorca.
- 1989** Galería Jorge Kreisler, Madrid.
- 1991** Joan Guaita, Palma de Mallorca.
Galería Fuero, Gijón.
- 1993** Galería Álvaro Castagnino, Buenos Aires.
- 1994** Galería Van Art, Madrid.
- 1995** Caja de Asturias, Oviedo.
- 2002** Metropolitan Museum of Manila, Manila.
The Luz Gallery, Manila.
- 2004** Marjan Soleimaní Gallery, Dubai, Emiratos Árabes.
- 2005** Galería Fruela, Madrid.
- 2006** Galería Gema Llamazares, Gijón.
- 2008** Museo Barjola Retrospectiva, Gijón.
Brait Muzna Gallery, Muscat, Oman.

Abrazo, 2018

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Selección

- 1972** Nuevos Maestros de la Pintura Española, Madrid.
- 1974** XXVIII Premio Internacional di Pittura Michetti, Italia.
X Bienal de Alejandría, Egipto.
I Bienal Internacional de Obra Gráfica, Segovia.
- 1976** VIII Festival Internacional de la Pintura Cagner Sur Mer, Francia.
- 1977** Museo Salvador Allende, Fundación Miró, Barcelona.
XIV Bienal Internacional de Sao Paulo, Brasil.
Arte Actual Español, La Habana.
Nombres nuevos del arte Español, América Latina.
- 1978** Desintegración Tres, Museos de España.
- 1979** Gráfica Española Contemporánea, Praga.
VII Bienal Internacional del Deporte, Barcelona.
- 1980** Biennale di Venecia 80, Italia.
- 1981** Museo Municipal de Cuba.
IV Bienal de Arte de Medellín, Colombia.
- 1982** Museo Jovellanos, Gijón.
- 1983** VII International Contemporary Art Exhibition, India.
Arte Asturiano de Hoy, Museo Municipal, Madrid.
- 1985** El Retorno, Galería Privat, Palma de Mallorca.
- 1987** Obra gráfica, Mallorca.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
- 1988** Colección Cryns, Llonja, Palma de Mallorca.
Artistes Actuals Als Fons Municipals, Círculo de Bellas Artes, Palma de Mallorca.
- 1989** Colección, Juan Guaita, Madrid.
- 1989-90** I Bienal Tanqueray Comunidades Autónomas.
- 1992** Exposición Universal de Sevilla, Pabellón Illas Baleares, Sevilla.
- 1993** Museo Sentimental, Galería Joan Guaita, Palma de Mallorca.
- 1994** Longitud de la mirada, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.
- 1995** Una visión, escultura contemporánea, Centro Cultural Caixa Vigo.
- 1996** La memoria de un sueño, Fundación Caja Vital Kutxa Fundación Vitoria.
- 1998** El arte del desnudo, Caja San Fernando.
- 2000** Taller, Centro de Cultura Sa Nostra, Palma de Mallorca.
- 2002** Poètiques Modernes, Casal Solleric, Palma de Mallorca.
- 2004** Spanish Modern Art on Paper, Kópawogur Art Museum, Islandia.
Deporte y ARTE Contemporáneo, Museo Camón Aznar, Zaragoza.
- 2005** El Quijote, una nueva mirada, Museo Casa Zavala, Cuenca.
Mirar no es suficiente, Ses Voñes, Palma de Mallorca.
- 2008** Iberian Center for Contemporary Art, PeKin.

Silueta, 2019

MUSEOS Y COLECCIONES

Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés, Castellón.

Museo de Arte Moderno de Bialystock, Polonia.

Civica Racolra D'Arte, Biblioteca Comunale di Milano, Italia.

Museo Jovellanos, Gijón.

Museo de Arte Contemporáneo, Palma de Mallorca.

Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo.

Museo Textil de la Indumentaria, Barcelona.

Museo Salvador Allende, Santiago de Chile, Chile.

Colección del Consejo Superior de Deportes, Madrid.

Colección Argentaria.

Colección Caja de Asturias, Oviedo.

Colección Azcona, Madrid.

Fundación Masaveu.

Fundación Aena.

Colección Pere A. Serra, Mallorca.

PELÍCULAS

1974 Start, color 35 mm 15'. Dirección G. Moschioni.

1976 A propósito de..., Color 60'. Dirección Canteli-Medina.

1977 Juan Gomila XIV Bienal. TV brasileña, 14'.

1980 La ingenua amoralidad de Juan Gomila, Color, 35 mm, 15'.

Sombra roja, 2000

Figura bailando, 2014

Dos figuras, 2021

Figura doble, 2020-21

Pareja, 2021

Perfil, 2015

Entrelazados, 2022

Perfil doble, 2021

Pareja dos, 2021

Dos figuras, 2021

Pareja doble, 2021-22

Doble Figura, 2019

Figure two, 2017

Figura tres, 2017

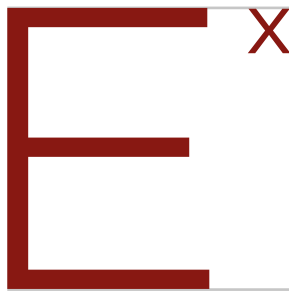
Figura perfil, 2018

Figura sola, 2017

Encuentros, 2015-22

Exposición

Universidad de
Oviedo