

MANUEL LEÓN

Historia de un silencio: Algo parecido pasa en el arte

11 junio - 31 julio

“La pintura quizás sea el arte del silencio, por supuesto del hablar sin la garganta”. Esta reflexión de Manuel León (Sevilla, 1977) está detrás del título escogido para su segunda exposición individual en la Galería Javier López & Fer Francés. En *Historia de un silencio* se presenta un imaginario desarrollado en estos dos últimos años. Con la excusa de pintarlos, aborda temas que para él están íntimamente hilvanados a la más rabiosa actualidad aunque suelen ser temas universales, ideas asentadas pero que no pueden estar fuera del debate como son el ecologismo, el feminismo y otras cuestiones que afectan a nuestra sociedad.

Allí donde alguien da algo por sentado nace un tema para León. Porque un pintor, que se sabe *out of time*, necesita de la mano para hablar, como su personaje en *La ventrílocua de sí misma*, donde una marioneta pop articula un posible discurso, una narración de algo que espera ser revelado. El Conde Draco, padre generacional de la matemática más fundamental, hace sus cuentas una y otra vez, pero si observamos con tiempo y silencio la composición, caemos en que es ella quien maneja los hilos, con la boca cerrada, en silencio, nos cuenta una posible fábula.

Este relato nos lleva a otra de las obras de la exposición: *Teseo y Procusto*. El mítico héroe griego, aquí reconfigurado en una hoja de Monstera - tema sobre el que viene trabajando desde la exposición *La Costilla de Santa Clara* - dinamita el concepto de bodegón (¿naturaleza viva o muerta?), señalando la íntima relación del pintor con la tradición de la pintura española, que aborda con humildad pero sin complejos desde su lugar en el tiempo. En el cuadro, a través de un recorte, se alude a la historia de Procusto, totalmente vigente, que se ha convertido en un símbolo de conformismo y homogeneización, de un igualitarismo fascista. Un lecho (o cama) de Procusto es una norma arbitraria para la que se fuerza una conformidad exacta. Se aplica también a aquella falacia pseudocientífica en la que se tratan de deformar los datos de la realidad para que se adapten a la hipótesis previa.

Otra vez en silencio, el artista nos habla sobre tener un hijo, descender de hijo a padre, ser fruto de una tierra. Sobre un fondo que recuerda a los rompimientos de gloria del Barroco sevillano, León trata el tema de la paternidad, el título de la obra es bien claro en este sentido: *De tal Palo tal Costilla*, y con ello hace un guiño a obras maestras de uno de sus pintores faro, como es Goya y su *Duelo a garrotazos* o *Saturno devorando a sus hijos*.

Podríamos decir que Manuel León sigue peleándose con lo que más ama: la tradición de la Pintura, pues como dice la letra de una seguriya: *Esta noche ha llovío, mañana hay barro*.

Como postre el pintor sevillano nos deja una tela de casi siete metros cuadrados, una Venus gigante, un *Grand Tour* que parte de Tiziano, pasa por Velázquez, revista la Modernidad de Goya, finalizando su periplo en la *Olimpia* de Manet para desvelarnos una una maja que intimida por sus dimensiones pero que invita con su mirada de nuevo a reflexionar en silencio. En esta obra titulada *Hipóstasis vegetal*, ¿quién es la protagonista del cuadro?, ¿las hojas de Costilla, la mujer o la propia pintura como gesto y expresión? El artista nos invita a mirar no sólo con los ojos y así, desde la pose del *voyeur*, buscar uno de los posibles sentidos a su narración que siempre queda abierta.

Manuel León persigue "algo difícil en España, refrescar lo vernáculo, demostrar que es posible visitar el costumbrismo andaluz siendo andaluz y hacer con ello pintura contemporánea universal", en palabras de Miguel Gómez Losada.

La exposición podría visitarse de martes a viernes 10:30 - 19:30 h, sábados 11 - 14 h, lunes previa cita.

Para solicitar más información o imágenes pónganse en contacto con la galería.

MANUEL LEÓN

Story of a silence: Something similar happens in art

11 June - 31 July

"Painting is perhaps the art of silence, definitely of speaking without the throat." This comment by Manuel León (b. Seville, 1977) lies behind the title of his second solo exhibition at the Galería Javier López & Fer Francés. *Story of a silence* presents the world of León's imagination as expressed over the last two years. His painting addresses topics that are for him intimately interwoven with the most cutting-edge manifestations of reality, though they are also universal themes, established ideas which cannot be excluded from our current debate, such as environmentalism, feminism, and other issues affecting our society.

León's starting point is whatever others take for granted. A painter, who knows that he lives "out of time", needs his hand to speak, like the figure in *Ventriloquist of Herself (La Ventrilocua de sí misma)*, where a well-known children's puppet may be delivering a speech, a story about something still to be revealed. Count von Count, the godfather of basic mathematics for a generation, keeps doing his sums, but looking at the composition for a while in silence, we realize that she is the one pulling the strings, with her mouth closed, in silence, possibly telling us a tale.

This story takes us to another of the works in the exhibition: *Theseus and Procrustes (Teseo y Procrusto)*. The mythical Greek hero, here reimagined as a leaf of *Monstera deliciosa* — a recurrent motif in his work since the exhibition of *Santa Clara's Rib* — explodes the concept of the still life (dead or alive?), signalling the painter's intimate relationship with the whole tradition of Spanish art, with which he engages from his own vantage point in time with humility but without complexes. In the painting, cropping the leaf's edges alludes to the legend of Procrustes, turning it into a very contemporary symbol of conformity and uniformity, a fascist egalitarianism. A Procrustean bed is an arbitrary standard to which exact conformity is forced, and the term is also applied to the pseudo-scientific fallacy of making real data fit a pre-existing hypothesis.

In silence again, the artist talks about having a child, the lineage of father and son, being fruit of an earth. Against a background that recalls the glorious breaking of light in the Sevillian baroque, León deals with the theme of fatherhood, and the title of the work is very clear—*A Rib off the Old Block (De tal Palo tal Costilla)**—through which he winks at the masterpieces of one of the painters who are his guiding lights, the Goya of *Fight with Cudgels (Duelo a garrotazos)* and *Saturn Devouring his Children (Saturno devorando a sus hijos)*.

It could be said that Manuel León carries on fighting with what he loves most: the tradition of painting. As the lyrics of a *seguriya* say: *It's rained tonight, there's mud tomorrow.*

As dessert, León leaves us with a canvas measuring almost seven square metres, a huge Venus, a Grand Tour that starts with Titian, goes by way of Velasquez, revisits Goya's modernity, and finishes its journey with Manet's *Olympia*, revealing a nude who intimidates us through her sheer dimensions but invites us with her gaze to contemplate, again in silence. In this work, entitled *Vegetable Hypostasis (Hipóstasis vegetal)*, who or what is the main subject?—the leaves of *Monstera*, the woman, or the painting itself as gesture and expression? The artist invites us to look not with our eyes alone and thus, as a voyeur, to search out one of the possible meanings to a story that remains always open-ended.

In the words of Miguel Gómez Losada, Manuel León is pursuing "something that is difficult in Spain, refreshing the vernacular, showing that it is possible to visit Andalusian *Costumbrismo*[†] as an Andalusian and use it to create contemporary and universal art".

* *De tal palo tal costilla* is a double pun on *de tal palo tal astilla* ("a chip off the old block"), where the *astilla* (chip) is substituted with *costilla* (rib), which further alludes to a popular Spanish name for the *Monstera* (Swiss cheese) plant, "*costilla de Adán*", or "Adam's rib". See also the exhibition *La Costilla de Santa Clara (Santa Clara's Rib)*, centred on a huge *Monstera* that grew in an old convent of Santa Clara, whose leaves were the subjects of León's paintings.

† *Costumbrismo* is the depiction of local everyday life, customs, and manners, usually realistic, but often with a satiric or romanticised vision of traditional life, and a style particularly associated with Spain in the eighteenth and nineteenth centuries.

The exhibition is open from Tuesday to Friday, 10:30 a.m. to 7:30 p.m., Saturday, 11 a.m. to 2 p.m., and Monday by prior appointment. For further information or images, please contact the gallery.