

- Lxs Angelinxs -

4 de marzo - 30 de abril de 2021

Este proyecto surge como un puente de unión entre Los Ángeles y Madrid, dos ciudades separadas por unos 9.400 km / 5.800 millas que representan dos culturas muy distantes unidas por una misma lengua - cerca de la mitad de la población de este importante epicentro creativo norteamericano es de habla hispana -. La aportación artística de la comunidad de ascendencia latina se remonta a la difusión del movimiento muralista mexicano de la década de 1920, cuyo trasfondo socio - político inspiró el arte chicano de los setenta. El fuerte carácter reivindicativo de estos movimientos tan prolíficos perdura hasta el día de hoy, en el que un nutrido grupo de artistas continúa la lucha por dar visibilidad a una identidad que en nuestro país es prácticamente desconocida e incluso ignorada.

En los últimos años se está gestando de forma tímida, o con el respeto con el que se ha de fundar un movimiento, un nuevo núcleo de artistas con un fundamento común en los suburbios de Los Ángeles. Desde Pomona hasta Inglewood puede visitarse a toda clase de artistas Angelinxs que tratan temas tan actuales y comprometidos como la inmigración, el género, la historia, la lucha de clases, el narcotráfico, sin olvidar en ningún momento su procedencia y sus valores, su identidad. En la obra de todos ellos es posible reconocer un mismo patrón que los une: una suerte de canto a la libertad al más genuino estilo del poeta y cantante chileno Víctor Jara, se trata de obras que recuerdan el sufrimiento familiar por tratar de conseguir un futuro mejor y el derecho a vivir en paz.

En las preguntas que plantean estas obras están muy presentes los recuerdos, los estereotipos y las críticas a una sociedad que se sirve de ellos para mantener un determinado estilo de vida, pero sin poner en valor realmente sus vivencias. A través de sus obras, mantienen la memoria que vive anclada en el inconsciente de una comunidad que también ocupa un lugar muy importante en el funcionamiento de Madrid, aunque quizás aún no ha encontrado aquí aquellas referencias históricas que sí se pueden ver en cualquier mural del Downtown angelino.

Autorretratos con sombrero, encuentros familiares, retratos de activistas latinos, la Virgen de Guadalupe, peleas de gallos, llantas de coche con cuchillas como las usadas en las vallas de la frontera, la vida entre autopistas, bandanas o el imaginario de la cultura Lowrider son representados con orgullo por una sociedad a la que nada se le ha regalado, conscientes de a quién y a qué representan, qué es lo que les ha marcado, influenciado o causado rechazo durante su infancia y adolescencia. Esta iconografía en algunos casos es expresada a través de técnicas tradicionales como el adobe y la cerámica o más propias del ámbito urbano en el que se desarrollan sus manifestaciones como en el caso del aerosol.

Las imágenes que nos ofrecen no dejan tranquila ninguna conciencia ni impasible al ávido buscador de nuevas tendencias del arte contemporáneo internacional, al que invitamos con esta colectiva a seguir muy pendiente de este foco artístico tan activo y estimulante. Esta exposición nos parece especialmente pertinente en el contexto actual, en el que los aires de cambio que recorren los Estados Unidos y que se esperan marquen sus políticas en estos años parecen buscar el reconocimiento de las hasta ahora consideradas minorías, el respeto a la diversidad y la defensa de la igualdad. Probablemente esta deriva también se perciba fuera de sus fronteras a largo plazo como tantas otras corrientes que nos llegan desde allí, aunque como dejan claro estos artistas, todavía queda un largo camino por recorrer y no será fácil.

Mario Ayala (1991) utiliza en sus pinturas el acrílico con la técnica del aerógrafo prestada de la cultura del automóvil, el estilo californiano del Lowrider, la publicidad, el lenguaje codificado de los tatuajes, los letreros pintados a mano, las revistas del underground chicano,... en definitiva, la cultura material de la identidad de los latinos recontextualizada, combinando elementos heterogéneos en un lenguaje visual singular. Actualmente participa en la bienal *Made in L.A. 2020: a version* en el Hammer Museum de Los Ángeles, tras su paso por galerías de San Francisco, Nueva York, Bruselas, Estocolmo.

En sus últimas instalaciones, **Rafa Esparza** (1981) da especial protagonismo a la técnica del adobe, ha producido ladrillos de este material en colaboración con su padre, que construyó con este método su primera casa en México antes de emigrar a Estados Unidos, siguiendo una tradición local e indígena que él se ha apropiado como soporte para sus pinturas recientes. Artista multidisciplinar, sus intereses van de la historia a las narrativas personales y con sus performances critica ideologías, estructuras de poder y formas binarias de identidad. Recientemente ha expuesto en el MASS MoCA (2019), en la Bienal del Whitney Museum (2017) y en el Hammer Museum (2016), entre otros.

Las esculturas de **Diana Yesenia Alvarado** (1992) representan los sonidos, olores, personas y colores de su barrio, predominantemente latino, lo que se trasluce en sus gestos y en la forma de modelar la arcilla o de explorar las cualidades de la porcelana. Los personajes evocan las figuras pintadas a mano que se pueden encontrar en los escaparates de las tiendas y las calles de su entorno, reflejan su cultura y transportan las emociones de su comunidad. Ha expuesto en distintas galerías de California, esta primavera expondrá en Deitch Projects Los Angeles junto a sus compañeros de estudio Mario Ayala, Rafa Esparza y Alfonso Gonzalez Jr. entre otros.

El trabajo de **Alfonso Gonzalez Jr.** (1989) tiene mucho que ver con la observación directa de la destreza en el oficio de su padre como pintor de anuncios comerciales, letreros pintados a mano que todavía permanecen en la ciudad, imágenes cuyos restos desgastados narran historias familiares ligadas al trabajo. Al incorporar fragmentos de su entorno más inmediato, que a su vez se mezclan con vivencias de su infancia, documenta y replantea lo local. Con exposiciones en galerías de California, también se ha podido ver su trabajo en Berlín y Tokio.

La obra de **Ramiro Gomez** (1986) se caracteriza por afrontar el tema de la inmigración y hacer visible la mano de obra "invisible" de niñeras, jardineros, limpiadores,... que trabaja en lugares lujosos como Beverly Hills y West Hollywood, donde reside. Se sirve de la fotografía para captar escenas cotidianas, que habitualmente pasan desapercibidas, como base para sus composiciones, en ocasiones realizadas sobre cartón como sus *cut-outs* que ha presentado formando parte de instalaciones en las que reflexiona sobre los conceptos de clase o riqueza. Su obra se ha incluido en tres de las exposiciones de *Pacific Standard Time: LA/LA* (2017) de la Getty Foundation y ha expuesto en el LACMA y en el Museum of Contemporary Art de Chicago (2020), entre otros.

Patrick Martinez (1980) es conocido por sus neones, letreros luminosos que recuerdan a los que pueden iluminar los escaparates nocturnos de su ciudad, cambiando los eslóganes publicitarios por mensajes de contenido político y social. También por pinturas que asemejan pasteles con los que se conmemora a líderes, activistas y pensadores como el reformador abolicionista Frederick Douglass o el periodista Ruben Salazar, presentes en la muestra. En estos momentos participa en la trienal del Museo del Barrio en Nueva York y ha formado parte de *Beyond The Streets* a su paso por Los Ángeles (2018) y Nueva York (2019).

Shizu Saldamando (1978) experimenta con un amplio repertorio de superficies (lienzo, madera, papel, tela) y materiales en sus dibujos, pinturas, esculturas y vídeos. Sus retratos homenajean y documentan las subculturas del área metropolitana de Los Ángeles y alrededores, en ellos representa a sus amigos artistas, activistas, músicos y colegas como en el caso de la performer y diseñadora Gabriela Ruiz (aka Leather Papi)

que vemos aquí. Su obra forma parte de la colección del LACMA y ha podido verse en *Pacific Standard Time: LA/LA* y el MACLA San Jose.

Gabriella Sanchez (1988) ha trabajado como diseñadora gráfica e ilustradora, una experiencia que integra en su pintura. Explora el espacio entre las culturas mexicana y norteamericana, entre centro y márgenes, personal y sociocultural. En sus obras reformula señales para reconsiderar cómo se elabora, emite e interpreta el significado de las palabras y las imágenes en la cultura visual actual. La bandera que nos propone nos habla de su relación con este símbolo, realizada con prendas textiles asociadas a su comunidad y una fotografía con contenido social. Forma parte de las colecciones del LACMA, el Crocker Art Museum de Sacramento y la JP Morgan & Chase Collection, entre otras.

Los graffitis y pinturas murales de su ciudad, así como las revistas, películas, videojuegos y diseños del mundo del skateboard se dejan ver en las pinturas de **Michael Alvarez** (1983). También toma fotografías de su entorno familiar y otras encontradas como punto de partida para sus retratos y escenas que reflejan las bulliciosas calles de los barrios angelinos con un estilo prosaico, con toques de realismo mágico y cierto sentido del humor. Está presente en la Cheech Marin Collection del Riverside Art Museum (California), donde expuso de forma individual en 2019.

Enraizada en la pintura moderna europea, con ecos del Neo-Expresionismo alemán, la obra de **Alex Becerra** (1989) recorre los tradicionales géneros del autorretrato, el desnudo femenino, la naturaleza muerta y las escenas de género, en los que introduce objetos específicos de su contexto. Sus composiciones se caracterizan por su saturación, las capas de pintura vibran sobre la superficie de una manera física, son pura energía y vitalidad, exceso y provocación. Su trabajo se ha incluido en la Bienal de Venice Beach en el Hammer Museum de Los Angeles y el proyecto *Pacific Standard Time*.

La propuesta plástica de **Aaron Douglas Estrada** (1994) examina el racismo sistémico y la problemática colonial experimentada en distintas áreas de la ciudad donde ha crecido, lugares llenos de multifacéticos significantes culturales como símbolos territoriales, santuarios, murales y otros residuos esotéricos de una historia estratificada, depósitos de la memoria con los que cuestiona los arquetipos / estereotipos y la identidad mediante la educación, la inmigración... Ha expuesto en Ciudad de México, con Getty *Pacific Standard Time: LA/LA* en Inglewood, el MACLA San Jose, REDCAT Los Angeles y realizado murales en espacios públicos de su ciudad, también en Guadalajara y Virginia.

El lenguaje visual de **Jaime Muñoz** (1987) se centra en aspectos como la identidad, la cosificación del trabajo, la religión, la crítica al colonialismo latinoamericano y al mito del progreso de la Modernidad, la relación de los antepasados con las experiencias del presente. Sus pinturas más recientes combinan diversas técnicas e influencias que van desde lo latino en California, a la iconografía religiosa precolombina, la mitología y los símbolos de la modernidad capitalista, como la cultura del automóvil, el diseño en objetos cotidianos, etc. Destaca su participación en la iniciativa *Pacific Standard Time* en 2017 y su individual en la sección *Focus LA* de Frieze Los Angeles 2020.

En su serie de *Narcomantas*, **Eduardo Sarabia** (1976) ha explorado diferentes caras del imaginario mexicano: la narcocultura, la identidad, la frontera, sirviéndose de materiales y técnicas tradicionales. Siguiendo el estilo y estética de las bandas y los carteles de la droga, usando el poder de fascinación del fenómeno narco, subvierte su mensaje de terror en colaboración con artesanos locales que tejen los tapices a mano. Ha expuesto en el Museo Tamayo de Ciudad de México, el LACMA de Los Ángeles, la Bienal del Whitney Museum, el New Museum de Nueva York, el Santa Monica Museum of Art. Participará en la próxima edición de la bienal *Desert X* en Coachella Valley prevista para este año.

La exposición podría visitarse de martes a viernes 11 - 20 h, sábados 11 - 14 h, lunes previa cita.
Para solicitar más información o imágenes por favor contacten con la galería.

“Lxs AngelinXs”

4 March - 30 April 2021

This exhibition forms a bridge between Los Angeles and Madrid, two cities separated by some 9,400 km or 5,800 miles, representing two very different cultures united by the same language—Spanish is the mother tongue for about half the population of that major North American creative centre. The artistic contribution of the community of Latin-American origin goes back to Mexican muralist movement of the 1920s, and its socio-political approach in turn inspired the Chicano art of the 1970s. The strong radicalism of these movements, both so prolific, has continued to this day as a large group of artists carries on the fight to give visibility to an identity that is almost unknown and even ignored in Spain.

In recent years a new nucleus of artists, sharing background in suburban Los Angeles, has been developing quietly—or maybe it's just the respect appropriate to the founding of a new movement. Between Pomona and Inglewood you can take in the studios of all manner of Angelinx artists, who are dealing with topics as current and engaged as immigration, gender, history, the class struggle, drug trafficking, all without ever forgetting their ancestry and values, their identity. There is a discernible pattern in their work, the same for all of them: a kind of song to freedom—in the truly authentic style of the Chilean poet and singer Victor Jara—in works that recall how families have suffered in the attempt to attain a better future and gain the right to live in peace.

The questions that these works pose are dominated by the memories, stereotypes, and criticisms of a society that uses them to maintain a certain way of life, but without giving any real value to their experiences. Through their work, the artists sustain the memory that lives on in the unconscious of the community; community is also an important part of the way that Madrid works, although there may not yet be the historical points of reference here that can be discerned in any mural in downtown Los Angeles.

Self-portraits with hats, family gatherings, portraits of Latinx activists, the Virgin of Guadalupe, cockfights, chrome wheels with razor wire like that on the border walls, life between the freeways, bandanas, or the imaginary of Lowrider culture—all feature proudly in a society that has been given nothing on a plate. They are conscious of who and what they represent, what has marked them, influenced them, or led to rejection during their childhood and teenage years. This iconography is expressed, in some cases, through traditional techniques, such as adobe and ceramics, while others draw more on the urban environment they come from, as is the case of the aerosol.

The images presented will not leave any viewer unaffected, nor can any keen explorer of new trends in international contemporary art be unmoved, and through this group exhibition we are inviting you to keep an eye on this lively and exciting artistic hotspot. This exhibition seems particularly relevant in the current context, as winds of change blow across the United States, and where it appears that the country's politics in the coming years will hopefully find recognition for those who have been considered as minorities until now, respecting diversity and defending equality. In the longer term, this shift will also probably be felt beyond the USA's borders, as with so many others that start there, although, as these artists make clear, there is still a long way to go and it will not be easy.

Mario Ayala (b. 1991) uses an airbrush to create his acrylic paintings, employing a technique borrowed from car culture and the styles of the Californian Lowrider, advertising, the language and codes of tattoos, hand-painted signs, underground Chicano magazines—in other words, the cultural manifestations of Latin identity recontextualized, with the diverse elements combined in a unique visual language. He is currently taking part in the biennial *Made in L.A. 2020: a version* at the Hammer Museum in Los Angeles, following the exhibition's tour of galleries in San Francisco, New York, Brussels, and Stockholm.

In his most recent installations, **Rafa Esparza** (b. 1981) gives special prominence to the technique of adobe, producing adobe brick with his father, who used this method to build his first house in Mexico before emigrating to the United States. They follow a local and indigenous tradition, and Esparza uses the adobe as the painting surface for his recent work. A multi-disciplinary artist, his interests range from history to personal narratives, and in his performances he criticizes ideologies, power structures, and binary forms of identity. His recent shows include exhibitions at MASS MoCA (2019), the Whitney Museum's Biennial (2017), and the Hammer Museum (2016).

Diana Yesenia Alvarado (b. 1992) creates sculptures that represent the sounds, smells, people, and colors of her predominantly Latin neighborhood, which is revealed in her gestures and way of modeling clay or exploring the qualities of porcelain. They evoke the hand-painted figures that can be seen in the windows of the stores and streets around her, reflecting their culture and conveying the community's feelings. She has shown at various galleries in California and this spring she will be exhibiting at Dietch Projects, Los Angeles, in a show that also includes her studio colleagues Mario Ayala, Rafa Esparza, and Alfonso Gonzalez Jr.

The work of **Alfonso Gonzalez Jr.** (b. 1989) draws strongly on his close observation of his father's professional skill as a painter of commercial advertisements, hand-painted signs that still feature in the city, faded images telling family stories tied to work. By incorporating fragments from his immediate surroundings, mixed in turn with childhood experiences, he documents and reassesses the neighborhood. With exhibitions at galleries in California, he has also shown in Berlin and Tokyo.

The work of **Ramiro Gomez** (b. 1986) addresses the theme of immigration, giving visibility to the "invisible" workforce of nannies, gardeners, and cleaners who work in swanky neighborhoods like Beverly Hills and West Hollywood, where he lives. He uses photographs to capture the everyday scenes that usually go unnoticed, and these form the basis of his compositions, sometimes executed on cardboard as cut-outs and incorporated into installations that reflect on concepts of class and wealth. His work has been included in three of the Getty Foundation's exhibitions *Pacific Standard Time: LA/LA* (2017) and he has exhibited at LACMA and the Museum of Contemporary Art Chicago, among others.

Patrick Martinez (b. 1980) is known for his neons, fluorescent signs recalling those that light up the city's store fronts at night, but with social and political messages in place of advertising slogans. He also creates paintings that resemble pastels, commemorating leaders, activists, and thinkers such as the abolitionist reformer Frederick Douglass or the journalist Ruben Salazar, which feature in the show. At the moment he is taking part in the Triennial at El Museo del Barrio in New York, and his work was included in *Beyond the Streets*, which was exhibited in Los Angeles (2018) and New York (2019).

Shizu Saldamando (b. 1978) experiments with a wide range of surfaces—canvas, wood, paper, fabric—and materials in her drawings, paintings, sculptures and videos. Her portraits pay homage to and document subcultures in and around the Los Angeles metropolitan area, depicting her artist friends, activists, musicians, and colleagues such as the performer and designer Gabriela Ruiz (aka Leather Papi) on show here. Her work is part of the LACMA collection and has been shown at *Pacific Standard Time: LA/LA* and MACLA San Jose.

Gabriella Sanchez (b. 1988) has worked as a graphic designer and illustrator, experience that she integrates into her painting. She explores the space between Mexican and North American cultures, between center and margins, personal and socio-cultural. In her works she reformulates signs to reconsider how the meaning of words and images is created, conveyed, and interpreted in today's visual culture. The flag she creates tells us about her relationship with this symbol, made up of cloth from garments associated with her community and a photograph with social content. Her work is part of the collections at LACMA, the Crocker Art Museum in Sacramento, and the JP Morgan & Chase Collection, among others.

The graffiti and murals of his hometown, as well as the magazines, films, video games, and designs from the skateboarding world are all evident in the paintings of **Michael Alvarez** (b. 1983). He both takes photographs of his family environment and finds others, using them as starting points for his portraits and scenes that reflect the bustling streets of Los Angeles neighborhoods in a prosaic style, with touches of magical realism and a touch of humor. He is in the Cheech Marin Collection at the Riverside Art Museum (California), where he had a solo exhibition in 2019.

Rooted in modern European painting, with echoes of German Neo-Expressionism, the work of **Alex Becerra** (b. 1989) encompasses the traditional genres of self-portrait, the female nude, still life, and genre scenes, into which he introduces context-specific objects. His compositions are characterized by their saturation, the layers of paint vibrating on the surface in a physical way, pure energy and vitality, excess and provocation. His work has been included in the Venice Beach Biennial at the Hammer Museum in Los Angeles and the *Pacific Standard Time* project.

Aaron Douglas Estrada (b. 1994) in his body of work examines the systemic racism and colonial turmoil experienced in various areas of the city where he grew up. These are places full of multifaceted cultural signifiers such as territorial symbols, shrines, murals and other esoteric residue that contain a layered history, repositories of memory, through which he questions archetypes/stereotypes and identity coming out of unequal education and immigration. He has exhibited in Mexico City, at the Getty's *Pacific Standard Time: LA/LA* in Inglewood, MACLA San Jose, REDCAT Los Angeles, and has created murals in public spaces in his city, as well as in Guadalajara and Virginia.

The visual language of **Jaime Muñoz** (b. 1987) focuses on aspects such as identity, the commodification of labor, religion, the critique of Latin American colonialism and the myth of Modernism's progress, and the relationship of ancestors to the experiences of the present. His most recent paintings combine various techniques and influences ranging from the Latin in California, to pre-Columbian religious iconography and mythology, including symbols of capitalist modernity, such as car culture, design in everyday objects. Recent highlights have been his participation in the *Pacific Standard Time* project in 2017 and his solo show in the Focus LA section of Frieze Los Angeles 2020.

In his *Narcomantas* series, **Eduardo Sarabia** (b. 1976) has explored different faces of the Mexican imaginary—narcoculture, identity, the border—using traditional materials and techniques. Following the style and aesthetics of the drug gangs and cartels, using the power of fascination of the narco phenomenon, he subverts their message of terror. He collaborates with local artisans who weave the tapestries by hand. He has exhibited at the Museo Tamayo in Mexico City, LACMA in Los Angeles, the Whitney Museum Biennial and the New Museum in New York, the Santa Monica Museum of Art, and will participate in the coming *Desert X Biennial* in the Coachella Valley planned for this year.

Gallery hours are from Tuesday to Friday, 11 am to 8 pm, Saturday 11 am to 2 pm, Monday by appointment.
For further information or images, please contact the gallery.