

english version ahead
nota de prensa

JOSE RAMON AMONDARAIN

Untitled Film Still

5 de mayo al 14 de junio

Inauguración 5 de mayo a las 20:30h

ESTIARTE PRESENTA LA COLECCION COMPLETA DE PINTURAS Y FOTOGRAFIAS DE JOSE RAMON AMONDARAIN REALIZADAS A PARTIR DEL ANALISIS DE LA SERIE UNTITLE FILM STILL DE CINDY SHERMAN.

José Ramón Amondarain (San Sebastián, 1964) es uno de los artistas españoles que, en los últimos diez años, mejor ha contribuido a la creación de una pintura puesta al día mediante análisis de lenguajes de la imagen y sus implicaciones en la formación de referencias visuales en arte contemporáneo.

La exposición presenta la segunda parte del trabajo de Amondarain sobre las *Untitled Film Stills* de Cindy Sherman, con 16 piezas que completan la primera parte de 12 obras presentada en 2006 por Estiarte en la feria de ARCO 07. La serie de fotografías *Untitled Film Stills* de Cindy Sherman, realizadas en blanco y negro entre 1977 y 1980, está considerada como uno de los más originales e importantes logros del arte contemporáneo de las últimas décadas. Ingeniosa y provocativa, este repertorio de roles femeninos inspirados por el cine, siguen tomando el pulso a nuestra cultura de la mano de José Ramón Amondarain.

La reunión de toda la serie tendrá su materialización en el libro que editamos para la ocasión. Este libro reúne todas las pinturas y fotografías que José Ramón Amondarain ha realizado copiando, inventando y recreando el color y formato de 28 de las setenta imágenes originales de Cindy Sherman. Su minucioso proceso de copia a la tempera en pequeño formato, posteriormente fotografiado y ampliado, como devolución de la imagen al soporte fotográfico, incluye una decisión de desenfoque en la imagen final. El desenfoque de Amondarain borra las huellas de su pintura para generar una inquietante sensación de movimiento y vértigo, un desplazamiento de nuestra percepción de las imágenes de la famosa serie de Sherman. José Ramón Amondarain ha catalogado sus *Film Stills* tal y como el Museum of Modern Art catalogó los originales de Cindy Sherman cuando compró la serie en 1995.

El diseño y la organización del libro han sido de nuevo interpretados por Amondarain, aportando el color, adecuando sus textos, respetando las decisiones e ideas del diseño original pero interviniendo en él, como medio de reconstrucción de la serie y como una pieza más de su obra.

De igual modo que las *Untitled Film Stills* de Cindy Sherman, ahora las interpretaciones y reconstrucciones de José Ramón Amondarain quisieran la continuidad del debate crítico sobre la manera en que compartimos nuestras identidades personales, cuestionando el papel que los medios de comunicación juegan en nuestras vidas y reivindicando los procesos de apropiación, reconsideración y resignificación de los grandes iconos del arte contemporáneo.

El ensayo de Cindy Sherman en el libro original ha sido sustituido por un estudio de Fernando Castro Flórez, quien señala:

"José Ramón Amondarain es un lúcido heredero de la tácticas metalingüísticas y conciencia de la densidad de los códigos que, por ejemplo, se manifestara en lo que, sin más matizaciones llamamos apropiacionismo, solo que en lugar del admirativo y enfático citacionismo de la pintura de los ochenta, el nuevo pictorialismo se organiza en torno a la parodia de los modelos figurativos de la pintura. Este pintor, extremadamente lúcido y técnicamente muy dotado, despliega lo que podría llamarse una estrategia de canibalismo cultural. Hay una actitud de infiltración y sabotaje en el flujo icónico pero también pero también una especie de combate contra la represión cultural y, por supuesto, contra las convenciones que acotan la práctica de la pintura, lo que, de suyo, le conduce hasta una subversión crítica del formalismo (...)

Amondarain es un ejemplo perfecto de pintor conceptual que no recurre, a la dogmática manera de Kosuth a lo tautológico, sino a la parodia y al humor. La parodia supone cierta capacidad de identificarse y aproximarse, implica en última instancia, una intimidad con la posición que el acto mismo de la reapropiación altera, lo que supone entrar en una relación de deseo y ambivalencia. Pero también debemos recordar que el papel crítico de la parodia es separar las formas, vaciarlas y demostrar su vaciedad adaptándolas de cualquier manera”.

La obra de José Ramón Amondarain está representada en la colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Peter Stuyvesant Foundation, Amsterdam; Colección Banco Guipuzcoano, Donostia-San Sebastián; Colección Banco de España, Madrid; Colección Caja Madrid; Colección Ayuntamiento de Madrid; Fundación La Caixa, Barcelona; Colección Caja Burgos; Fundación Marcelino Botín, Santander; Artium. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz; Fundación Coca-Cola España; Fundación Chirivella-Soriano; Colección C.A.M., Alicante, entre otras.

press release

JOSE RAMON AMONDARAIN

Untitled Film Still

5 May to 14 June
Opening 5 May at 8:30 p.m.

ESTIARTE PRESENTS THE COMPLETE COLLECTION OF PAINTINGS AND PHOTOGRAPHS BY JOSE RAMON AMONDARAIN CREATED FROM AN ANALYSIS OF THE SERIES UNTITLE FILM STILL BY CINDY SHERMAN.

José Ramón Amondarain (San Sebastián, 1964) is one of the Spanish artists who has contributed most in the last ten years to the creation of a painting updated through an analysis of the languages of image and its implications in the formation of visual references in contemporary art.

The exhibition presents the second part of Amondarain's work on *Untitled Film Stills* by Cindy Sherman, with 16 pieces, completing the first part of 12 works presented in 2006 by Estiarte in the ARCO 07 fair. The series of photographs *Untitled Film Stills* by Cindy Sherman, produced in black and white between 1977 and 1980, is considered to be one of the most original and important achievements in the contemporary art of recent decades. Ingenious and provocative, this repertoire of feminine roles inspired by the cinema continues to take the pulse of our culture through the hand of José Ramón Amondarain.

The entire series is going to be brought together in the book that we are publishing for the occasion. This book combines all the paintings and photographs which José Ramón Amondarain has been copying, inventing and recreating the colour and format of 28 of the 70 original images of Cindy Sherman. His meticulous process of tempera copying in small format, then photographing and enlarging it, as a way of returning the image to the photographic medium, includes a decision to defocus in the final image. The defocusing of Amondarain wipes out the traces of his painting in order to generate a disturbing sensation of movement and vertigo, a displacement of our perception of the images of the famous series by Sherman. José Ramón Amondarain has catalogued his *Film Stills* just as the Museum of Modern Art catalogued Cindy Sherman's originals when it bought the series in 1995.

The design and the organisation of the book have again been interpreted by Amondarain, contributing colour, adapting its texts, respecting the decisions and ideas of the original design but intervening in it, as a means of reconstruction of the series and as a further piece of its work.

As with Cindy Sherman's *Untitled Film Stills*, now the interpretations and reconstructions of José Ramón Amondarain would like to continue the critical debate on the manner in which we share our personal identities, questioning the role played by the communications media in our lives and vindicating the processes of appropriation, reconsideration and re-signification of the great icons of contemporary art.

Cindy Sherman's essay in the original text has been replaced with a study by Fernando Castro Flórez, who states:

"José Ramón Amondarain is a lucid heir of metalinguistic tactics and conscience of the density of the codes which, for example, are manifested in what, with no further nuances, we call *appropriationism*, except that in place of the admiring and emphatic citationism of the painting of the Eighties, the new pictorialism is organised around the parody of the figurative models of painting. This painter, extremely lucid and technically highly gifted, unfolds what we could call a strategy of *cultural cannibalism*. There is an attitude of infiltration and sabotage in the iconic flow but also a kind of combat against cultural repression and, of course, against the conventions that demarcate the practice of painting, which, in his case, lead him as far as a critical subversion of formalism (...)

"Amondaraín is a perfect example of a conceptual painter who does not resort to the tautological in the dogmatic manner of Kosuth but instead to parody and to humour. Parody implies a certain capacity to identify and approach oneself, in the end it implies an intimacy with the position which the very act of reappropriation alters, which means entering to a relation of desire and ambivalence. But we must also remember that the critical role of parody is to separate forms, to empty them and demonstrate their emptiness, adapting them in any way".

The work of José Ramón Amondarain is represented in the collections of the Reina Sofía

National Museum of Art, Madrid; Peter Stuyvesant Foundation, Amsterdam; Banco Guipuzcoano Collection, Donostia-San Sebastián; Banco de España Collection, Madrid; Caja Madrid Collection; Collection of Madrid City Council; La Caixa Foundation, Barcelona; Caja Burgos Collection; Marcelino Botín Foundation, Santander; Artium. Basque Centre-Museum of Contemporary Art, Vitoria-Gasteiz; Coca-Cola España Foundation; Chirivella-Soriano Foundation; C.A.M. Collection, Alicante, among others.

For further information and photographs, Estiarte Tels: 91 308 15 69 / 91 308 15 70 Fax: 91 3190730
www.estiarte.com galeria@estiarte.com