

english version ahead

nota de prensa

DARÍO URZAY

Phaistos

11 de febrero al 22 de marzo de 2011

Inauguración viernes 11 de febrero de 2011 a las ocho de la tarde

Pilar Serra presenta el último proyecto de Darío Urzay, *Phaistos*. En él parte del estudio minucioso de imágenes satélite, de planos de la antigua ciudad cretense y de fotografías tomadas transitando por el lugar para crear, mediante la superposición de lenguajes y el uso de diversos procesos, un mundo paralelo y real, una hipótesis que toma y expande el lenguaje de la pintura en constante hibridación. A partir de la degradación algorítmica, por ordenador, de las imágenes de base reconstruye otra posibilidad de paso del tiempo.

Darío Urzay (Bilbao, 1958) con su obra lleva a cabo en nuestro país una de las reflexiones plásticas más contundentes e interesantes en torno a la permeabilidad de las disciplinas artísticas y científicas, explorando –entre otras– las relaciones entre el arte digital y su faceta virtual, la fotografía y la realidad, y las nuevas codificaciones de la pintura, una pintura, la suya, abierta al contacto exterior y a la contaminación lingüística. Como ya comentara Fernando Castro Flórez en el catálogo de la exposición que le dedicó la Sala Rekalde en el 2001, “Urzay, combina en una estética que va más allá del *collage posmoderno*, diferentes logísticas de la mirada, hasta llegar a la paradoja digital, sin por ello renunciar al lujo cromático que denominaré, a secas, *placer aborigen*. [...] Se sitúa en el terreno de la hibridación de lo pictórico, [...] en el campo expandido de la pintura”.

Las diferentes formalizaciones, resultado de esta experimentación lingüístico-conceptual, estimulan en el espectador una inquietud, una curiosidad ante la construcción, nada casual, de la realidad de la obra. Lo despiertan hacia una postura de responsabilidad crítica ávida por desenmascarar los mecanismos que provocaron esos mundos que brotan en los trabajos de Urzay. Mundos creados desde la sedimentación: fotográfica, pictórica, temporal, espacial, científica, biológica, geográfica o incluso arqueológica. El mundo visual que nos propone es tan ordenado como caótico, aparentemente científico, resultado de una asimilación personal de conceptos de física, geografía y antropología. “Trabajo en ese espacio en el que lo real y su imagen se solapan, creando una tensión que es apreciable en la imagen resultante, que revela y atrapa la luz, entrega contornos quebrados que hacen evocar la fractalidad”.

De una topografía interior a una topografía exterior

Ya sus últimos trabajos mostraban un traslado del micro al macro, del universo interior, microcelular –histológico incluso– al exterior, a la geología, a las vista aéreas y estratigráficas que configuran el mundo visto desde los aires. Así en *Pasaje 42° 35' 27" N / 2° 57' 27" W*, su última muestra en la galería, y así también en la actual *Phaistos*, donde toma como punto de partida la mítica ciudad de la antigua Grecia.

En *Phaistos* parte de imágenes y datos originales recopilados por él de lo que queda de esta ciudad cretense, y los introduce en el ordenador donde, procesados a través de algoritmos y programas especializados provocan resultados que posteriormente serán reformulados por Urzay. Curvas hipotéticas de nivel se superponen a fotografías satelitares o tomadas desde el aire, al tiempo que reproducen escalas reales y tiempos anacrónicos. La obra se convierte así en un palimpsesto de memoria, de recorridos *performativos*, y de estratigrafías de tiempos borgianos que desencadenan, más que en unas arqueologías proyectadas hacia el futuro, en unas arqueologías de tiempos congelados, en presente continuo.

Darío Urzay se sirve de softwares utilizados en geografía y arqueología para la iniciación de sus imágenes, en un juego que no pretende continuar con el axioma científico de la no falsedad, sino que posibilita su tergiversación hasta llegar a una dualidad de la apariencia, hacia una apertura de significados que posibilita infinidad de lecturas. Lecturas que aún teniendo como común denominador la pintura,

inducen a una confusión de disciplinas, a una fuerte curiosidad del espectador por desvelar la materialidad de la obra. Y esto sucede de forma muy especial con el modelo escultórico presentado, que pasa a las tres dimensiones imágenes pixeladas planas y que se convierte a su vez en la ruina real del proyecto, la protagonista citada en cada una de las obras de *Phaistos*, en sus curvas de nivel y en sus mapas, uno de ellos de cobre, dispuesto en el suelo, parece remandar a alguna de las esculturas minimalistas de André y sin embargo –en una muestra más de ese juego por promover contradicciones y duplicar significados– es contemporáneamente plancha de grabado y mapa –que no plano– de esta particular reinterpretación de la ruina, que presenta de una forma indisoluble naturaleza y construcción.

Como comenta el propio artista: “Me interesan mucho las imágenes científicas, pero me apodero de ellas desde fuera, el mío no puede ser nunca un punto de vista científico, sino el de un creador visual. Yo no intento reproducir ninguna imagen científica en mis obras, [...] tenemos en la memoria un archivo de imágenes tecnológicas o científicas que hemos ido acumulando a base de haber visto documentales, revistas, noticias. [...], y nuestro cerebro está entrenado para reconocer algo incluso al mirar involuntaria o automáticamente. Por la intervención del código fotográfico el espectador cree reconocer algo”.

Para solicitar más información y fotografías
Galería Pilar Serra / Tífs: 91 308 15 69 / 91 308 15 70 Fax: 91 3190730
www.pilarserra.com galeria@pilarserra.com

press release

DARÍO URZAY

Phaistos

11 February to 22 March 2011

Opening Friday 11 February 2011 at eight p.m.

Pilar Serra presents the latest project from Darío Urzay, *Phaistos*. In it, he starts from a detailed study of satellite images, plans of the ancient Cretan city and photographs taken while walking around the site in order, by means of the superposition of languages and the use of various different processes, to create a parallel and real world, a hypothesis which takes and expands the language of painting in constant hybridization. Starting from the algorithmic degradation of the base images by computer, he reconstructs another possibility of the passage of time.

With his work, Darío Urzay (Bilbao, 1958) carries out one of the most forceful and interesting plastic reflections in our country when it comes to the permeability of artistic and scientific disciplines, exploring – among other things – the relations between digital art and its virtual facet, photography and reality, and the new codings of painting, a painting, his, that is open to outside contact and to linguistic contamination. As Fernando Castro Flórez commented in the catalogue for the exhibition which the Sala Rekalde devoted to him in 2001, “Urzay combines an aesthetic which goes beyond the *post-modern collage*, different logistics of the look, to arrive at the digital paradox, without thereby renouncing the chromatic luxury which I will simply call *aboriginal pleasure*. [...] It is situated in the terrain of the hybridization of the pictorial, [...] in the expanded field of painting.”

The different formalizations, the result of this linguistic-conceptual experimentation, stimulate a restlessness in the viewer, a curiosity regarding the construction, not at all casual, of the reality of the work. They awaken the viewer towards a position of critical responsibility avid to unmask the mechanisms that provoked those worlds which spring up in the works of Urzay. Worlds created from sedimentation: photographic, pictorial, temporal, spatial, scientific, biological, geographical or even archaeological. The visual world which he proposes to us is as ordered as it is chaotic, apparently scientific, the result of a personal assimilation of concepts of physics, geography and anthropology. “I work in that space where the real and its image overlap, creating a tension which is discernable in the resulting image, which reveals and traps light, delivers broken outlines causing the evocation of fractality.”

From an interior topography to an exterior topography

In his latest works he has already shown a shift from the micro to the macro, from the interior, microcellular – even histological – universe to the exterior, to geology, to aerial and stratigraphic views that shape the world seen from the air. As in *Pasaje 42° 35' 27" N / 2° 57' 27" W*, his latest display in this gallery, and also in the current *Phaistos*, where he takes the mythical city of ancient Greece as the starting point.

In *Phaistos* he starts from original images and data compiled by him of what remains of this Cretan city, and he introduces them into the computer where, processed by means of specialized algorithms and programmes, they produce results which will then be reformulated by Urzay. Hypothetical contour lines are superimposed on satellite photographs or shots taken from the air, at the same time as they reproduce real scales and anachronistic times. The work thus becomes converted into a palimpsest of memory, of *performative* trips and stratigraphs of Borgian times which, rather than leading to archaeologies projected towards the future, result in archaeologies of frozen times, in a continuous present.

Darío Urzay makes use of softwares used in geography and archaeology for initiating his images in a game which does not aim to continue with the scientific axiom of non-falsehood but instead makes its distortion possible to the point of arriving at a duality of the appearance, towards an opening of meanings allowing an infinity of readings. Readings which, though having painting as their common denominator, induce a confusion of disciplines, a powerful curiosity in the viewer to reveal the

materiality of the work. And this happens very especially with the sculptural model that is presented, which starts with flat pixelated images and takes them over to three dimensions and is in turn converted into the real ruin of the project, the protagonist cited in each of the works of *Phaistos*, in its contours and its maps, one of them of copper arranged on the floor, seems to refer to some of the minimalist sculptures of André and nevertheless – in yet another example of that game of promoting contradictions and duplicating meanings – is at the same time an engraving plate and a map – though not flat – of this particular reinterpretation of the ruin, which presents nature and construction in an indissoluble way.

As the artist himself says: “I am very interested in scientific images, but I take possession of them from outside, mine can never be a scientific point of view but rather that of a visual creator. I do not aim to reproduce any scientific image in my works, [...] we have a file of technological or scientific images in our memory, which we have been accumulating as a result of having seen documentaries, magazines, news. [...], and our brain is trained to recognize something even when looking involuntarily or automatically. By the intervention of the photographic code the viewer believes he or she recognizes something.”

For further information and photographs
Galería Pilar Serra / Tels: 91 308 15 69 / 91 308 15 70 Fax: 91 3190730
www.pilarserra.com galeria@pilarserra.com