

1

TOGO DE LA GASQUE
EDICIONES

Mitología doméstica
JOËL MESTRE

Galería My Name's Lolita Art - Madrid
25 Noviembre 2005 - Enero 2006

Presentación

Desde que Joël Mestre (Castellón, 1966) comenzara su actividad expositiva en 1988, el repertorio iconográfico de su pintura siempre nos ha trasladado a un ambiente poco convencional. Temáticamente sigue planteando y explorando la convivencia de la pintura con otros medios de carácter literario e incluso tecnológico, sin abandonar por ello procedimientos tradicionalmente pictóricos.

Su obra reciente evoluciona a partir de la serie *Packaging* presentada en la Galería Gala de Chicago (EEUU) el año pasado. Los pictogramas, las señales urbanas, las marcas y nombres de empresa han ido desapareciendo durante estos últimos años. Los elementos con los que articula la narración son ahora embalajes de cartón, residuos de la sociedad de consumo, que lejos de quedar inertes, muestran cómo una imagen adicional se proyecta y despliega del primer objeto completando la escena y por tanto creando una nueva figura.

El enunciado *Mitología doméstica* reúne también dos conceptos de sentido contrario unidos para crear un nuevo significado. Mientras que la mitología nos traslada al género fantástico, lo doméstico se repliega a lo más cercano y realista. Joël Mestre recurre una vez más a una especie de oxímoron visual, en donde la pintura convive con otros medios de distinta naturaleza planteando situaciones paradójicas, nuevos puntos de vista sobre las referencias a las que estamos habituados.

Licenciado en Bellas Artes en 1989 y Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia en el 2005. Obtuvo la Beca Alfons Roig de la Diputación de Valencia en 1994, fue becario de la Academia de España en Roma por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1995 y Beca Endesa entre 1999-2001. Ha participado en las colectivas *Muelle de Levante* (1994) y recientemente en el ciclo *Figuraciones* (2003) organizado por Caja Madrid. Su trabajo ha estado presente en la feria de Arco (desde 1994), Chicago (2002-2003) y Miami (2003-2005), en la Bienal de Murcia (1993), Bienal de Oviedo (1996) y en la Bienal Europea de Artes Visuales celebrada en La Spezia (Italia) en el 2000. Expone habitualmente con la Galería My Name's Lolita Art desde 1989.

Joël Mestre ha colaborado con ilustraciones e imágenes para la Revista de Occidente (1999), la Revista Archipiélago (2000), la Revista Mundos (2003-2004), La Naval-Prensa de la República de Cartagena (2003), la Revista Papel Elefante (2005) y recientemente con la Revista Lars (2005), donde presenta un artículo sobre Alberto Savinio.

Ediciones Togo de la Gasque

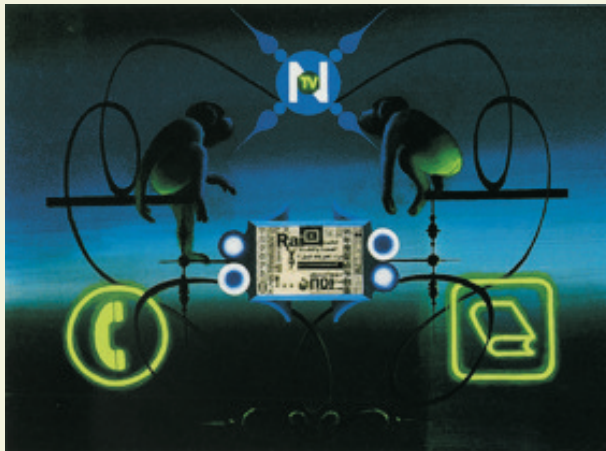
Pioneer. (2005). Pigmento y látex sobre loneta. 130 x 195 cm.

Mitología doméstica

Joël Mestre

Paisajista ofuscado por la manera.
Pigmento y látex sobre loneta
89 x 116 cm. (1991). Col. particular.

En casa de Narciso TV. (1996)
Pigmento y látex sobre loneta
54 x 73 cm. Colección particular.

[...] yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema."

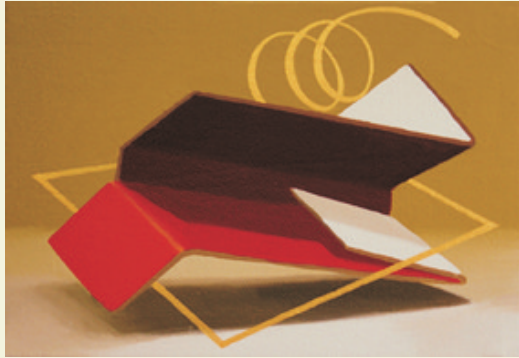
Jaime Gil de Biedma
Las personas del verbo (1975)

No hace mucho tiempo recibí un extraño encargo, sinceramente hubiera preferido algo más convencional, como algún retrato de un ilustre escritor aunque éste fuera el del argentino Bustos Domecq⁽¹⁾, que como podemos imaginar es tarea compleja pero no imposible. Esta exposición no tiene que ver directamente con aquel encargo, sin embargo la historia y las características del trabajo —todavía pendiente— podrían formar parte de esas leyendas y emociones que hacen grande y única la Pintura.

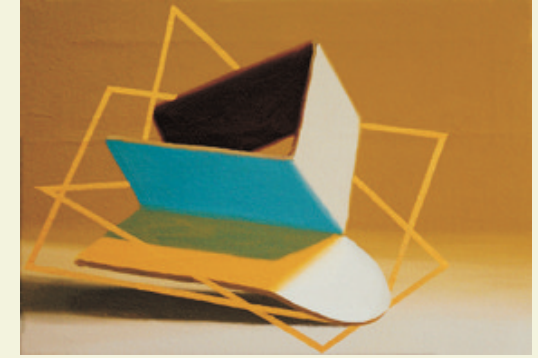
Hace casi dos años me encontré en el puerto marítimo de Castellón con un viejo amigo de la Facultad. Tras nuestra etapa académica seguimos algunos años compartiendo inquietudes, luego las circunstancias hicieron que cada uno siguiera su camino. Su oficio y su temperamento como pintor fueron mutando hacia la de un moderado coleccionismo entre los que se encuentran algunos de mis primeros cuadros: *Paisajista ofuscado por la manera* (1991) y *En casa de Narciso TV* (1996). Hacía tiempo que no habíamos hablado, pero esto no fue impedimento para hacerme su propuesta sin rodeos. Su fascinación por la Pintura era tal que le llevo a plantearse la posibilidad de convertirse en ella misma. Entre sus últimas voluntades pretendía que alguien de confianza —y llegado el momento— usara sus cenizas como pigmento convirtiéndose en materia prima de una cuadro que finalmente pudiera exhibirse en alguna colección o museo.

Unos días después me escribió y me pidió disculpas por haberme abordado de aquel modo con algo tan comprometido, agradeciéndome de antemano no haberle lanzado desde el muelle directamente al mar. En su correo aseguraba que: *"la idea va muy en serio y la tengo decidida así desde hace ya tiempo, en ella quisiera involucrar a alguien por quien sintiera una verdadera admiración como pintor y cuanto menos, me ligara a él una moderada amistad. Para mí, sería un orgullo que, si no la espichas antes que yo, fueses tú quien terminase de cerrar el círculo y me convirtiese en pintura"*.

(1) Honorio Bustos Domecq fue un autor ficticio creado al alimón por Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges.

Volito Doing. (2005)
Pigmento y látex sobre loneta
38 x 55 cm.

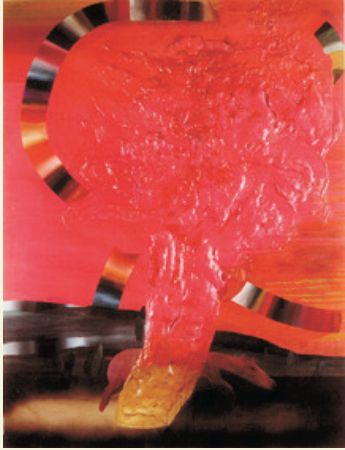

La lengua de Siemens (2005)
Pigmento y látex sobre loneta
38 x 55 cm.

El encargo, que felizmente sigue pendiente, no me dejó indiferente. La verdad es que hubiera preferido que me encargara algo más sencillo como esparcir sus cenizas por El Corte Inglés o por alguno de los garitos míticos que había frecuentado y del que surgían ideas como ésta. Él mismo reconocía con toda humildad no ser una idea del todo suya, mostrándome el origen de aquel proyecto en una reflexión de Jaime Gil de Biedma en la que el poeta se cuestionaba los motivos por los que se dedicó a escribir, en lugar de seguir leyendo, y entre cuyas respuestas reconocía la equivocación de que en el fondo lo que quería ser no era poeta sino poema. Desde que mi amigo leyera *Las personas del verbo*, confesaba no poder quitarse esta idea de la cabeza, *"al menos el "enamorado" de la pintura, el "derrotado" por ella o por las circunstancias, puede tener la dicha de poder ser utilizado físicamente, de conseguir que sus restos luzcan alguna vez en alguna parte. Los enamorados de la literatura lo tienen peor: a lo más a lo que pueden llegar es a convertirse en personaje moldeado por otras manos, y a saber en qué forma ese personaje mantendrá una mínima parte de lo que uno ha sido."*

De Jaime Gil de Biedma recordaba una estupenda entrevista que Arcadi Espada y Ramón Santiago le habían hecho en 1981 y que aparecía publicada por primera vez en *El País* casi veinte años después (12.08.2000). De Biedma me sorprende su lucidez y sobre todo esas estrategias de creación literaria que tanto tienen que ver con la pintura que más me atrae. Biedma defendía, con cierta ironía, un estado de esquizofrenia controlada y deliberada, conectando y desconectando cables según el lugar en el que nos encontramos, casi como un método de oxigenación.

A muchos de los que nos dedicamos a este oficio nos une la fascinación y el poder de la pintura. Pero también tengo la impresión que más allá del medio utilizado, del tratamiento o de la afinidad estética, existe un hilo conductor entre muchos autores cuya aproximación podría justificarse a través de un particular sentido del humor. En esta línea recuerdo la extraordinaria eficacia de algo tan insignificante como un adhesivo de Rogelio López Cuenca. También fue revelador aquella ocasión en la que surgió un relato a partir de una abstracción de Pablo Palazuelo, tan claramente como si se tratara de una pintura de Arroyo. No es de extrañar que Palazuelo sea para muchos de nosotros un referente. En un texto que publicó para una exposición en el Museo de la Casa de la Moneda, titulado: *Dos abstracciones* (1998), no se puede ser más conciliador y drástico a la vez. Sorprendente fue también la actividad literaria de un pintor de apariencia casi clandestina como Alberto Savinio o llegar a ver a Matt Mullican como un autor "costumbrista".

Paisaje atocinado. (1991)

Isocianato, Polioliol, Pigmento y látex sobre loneta
195 x 150 cm. Colección particular

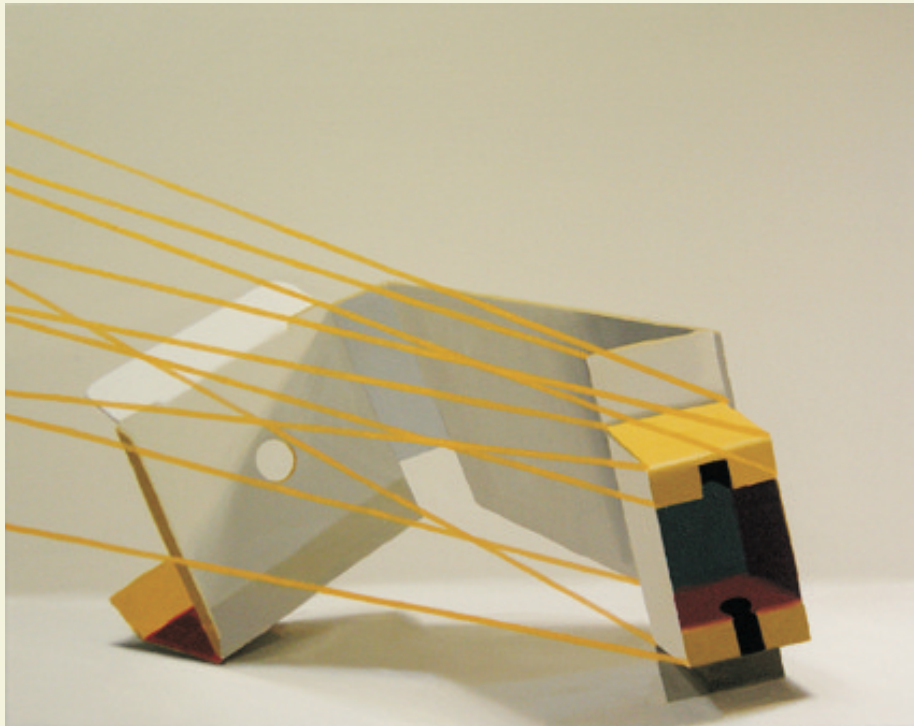
De momento he sido incapaz de darle una respuesta firme a este encargo, me cuesta comprometerme a largo plazo con un tema como éste, tengo miedo que llegado el momento todo mi sentido del humor y la "ironía pictórica" de la que él me habla y tanto le interesa, quede reducida a un insoportable silencio y a una quietud exasperante. Temo que pudiera reaccionar de forma imprevisible, y no cumpliendo con su voluntad, acabara metiendo sus cenizas en un frasco y lanzándolo a un acantilado sin fondo. Aunque todo ello fuera grabado, reconozco que el sacrilegio de convertirlo en vídeo en lugar de pintura sería tan grande que jamás me lo perdonaría, viéndome perseguido por toda la eternidad y por los siglos de los siglos por un fantasma que, amenazándome con una zapatilla en la mano, me pidiera explicaciones por la traición.

Actualmente considero mi técnica pictórica bastante ortodoxa. Aunque se trata de un temple sintético a partir de pigmento y látex, el procedimiento no tiene muchos misterios a no ser el de haberlo practicado durante quince años en no más de trescientos cuadros. Durante algún tiempo disfrute retando visualmente a aquellos que consideraban la técnica del óleo como paradigma de la auténtica pintura, igual que me animaba la posibilidad de dotar a esta técnica tan básica, de procedimientos algo más elaborados a los que nos tenía acostumbrados la pintura de los años ochenta. He de confesar pues, que no soy un pintor técnicamente inquieto, prefiero cambiar de medio a distraerme con aspectos culinarios. Esto no fue así durante mis últimos años de estudiante, entonces cualquier cosa podía pasar a formar parte de la obra, recuerdo que en una ocasión estuve muy cerca de perder la vista y la piel utilizando un producto altamente tóxico. La combinación de isocianato y polioliol, dos componentes industriales que se usaban como aislante térmico, daban como resultado una materia de una densidad muy similar a la pintura pero con una extraordinaria facultad, y es que durante el secado cuadruplicaba su volumen; con lo que un leve dibujo podía convertirse en apenas un par de horas en una sorprendente orografía. Metido de lleno en el trabajo no tomé las debidas precauciones y el experimento, que duró algunas semanas, casi me cuesta un disgusto.

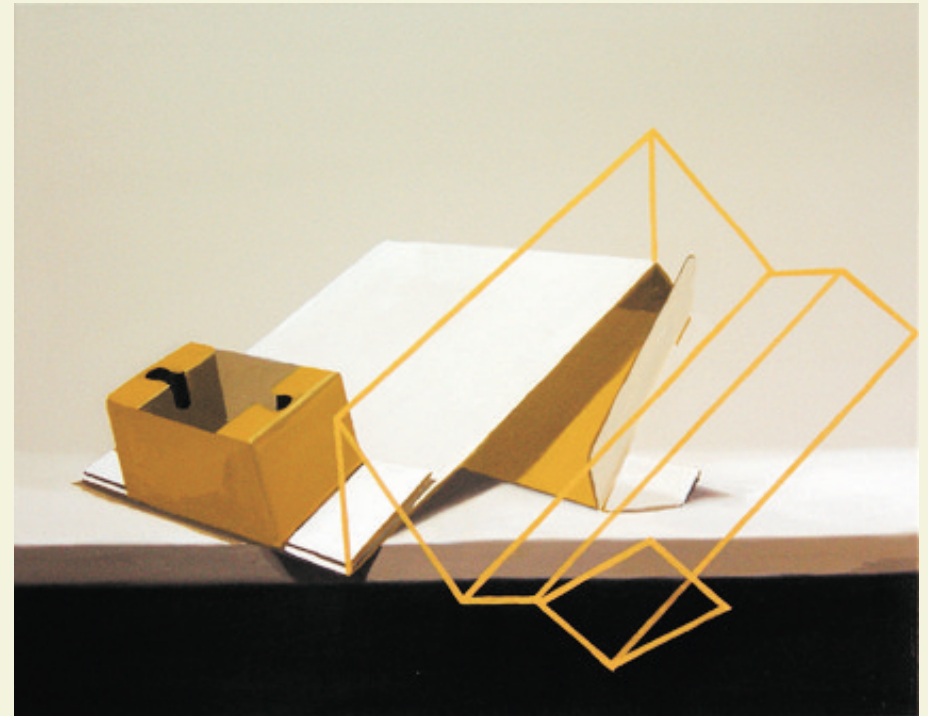
Así pues, para resolver este encargo hoy tendría técnicamente que hacer un pequeño esfuerzo, buscar lo que me quedara de Sigmar Polke entre mis procedimientos y quizá aglutinar las cenizas de mi amigo con algo tan duradero como una encáustica o algún látex vinílico e industrial. Estoy seguro, que de algún modo, pensaría en su estimado Frank Auerbach y por fin le haría pintura. Hoy mi respuesta sería afirmativa porque sé que sólo nos separan unos kilómetros, le diría que cuente conmigo, porque sé que iríamos juntos a ver el resultado en alguna pared de algún museo o colección y que reiríamos hasta llorar.

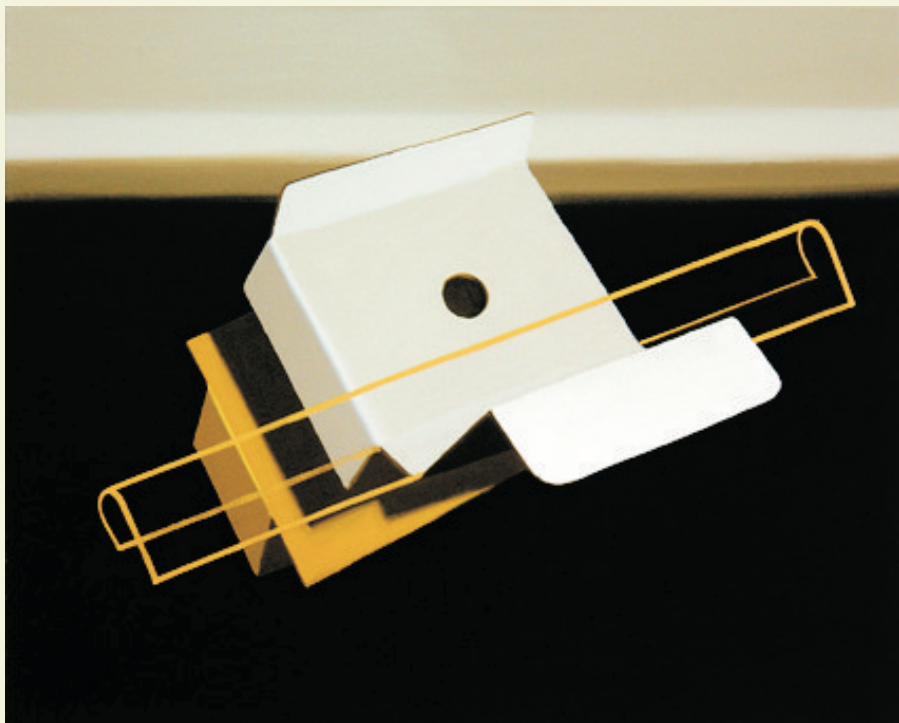
Mitología Audio-Grundig. (2005). Pigmento y látex sobre loneta. 130 x 195 cm.

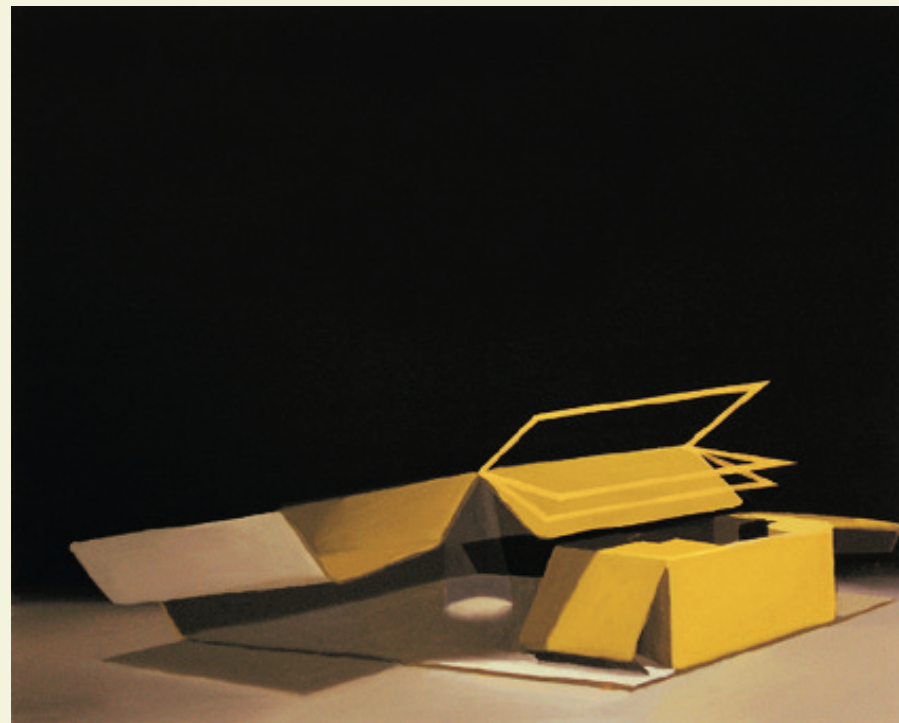
La vida de Volito 1 (Cometa)
Pigmento y látex sobre loneta
73 x 92 cm. 2005

La vida de Volito 2 (Desdoblamiento)
Pigmento y látex sobre loneta
73 x 92 cm. 2005

La vida de Volito 3 (Vuelo)
Pigmento y látex sobre loneta
73 x 92 cm. 2005

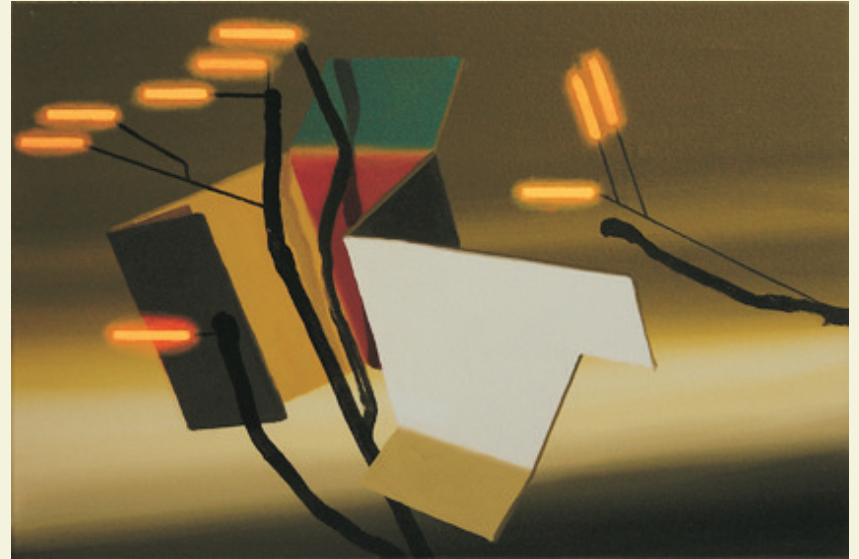

La vida de Volito 4 (Despedida)
Pigmento y látex sobre loneta
73 x 92 cm. 2005

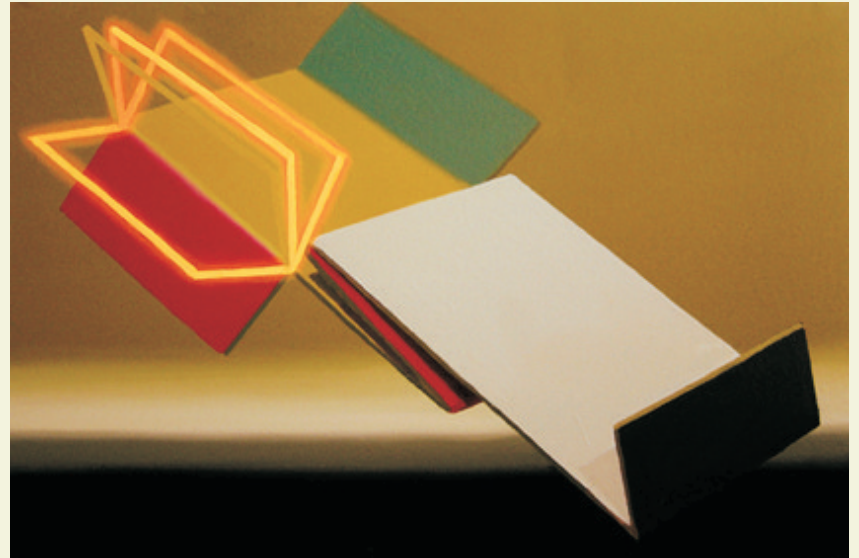
Mitología doméstica (2005)
Pigmento y látex sobre loneta.
195 x 150 cm.

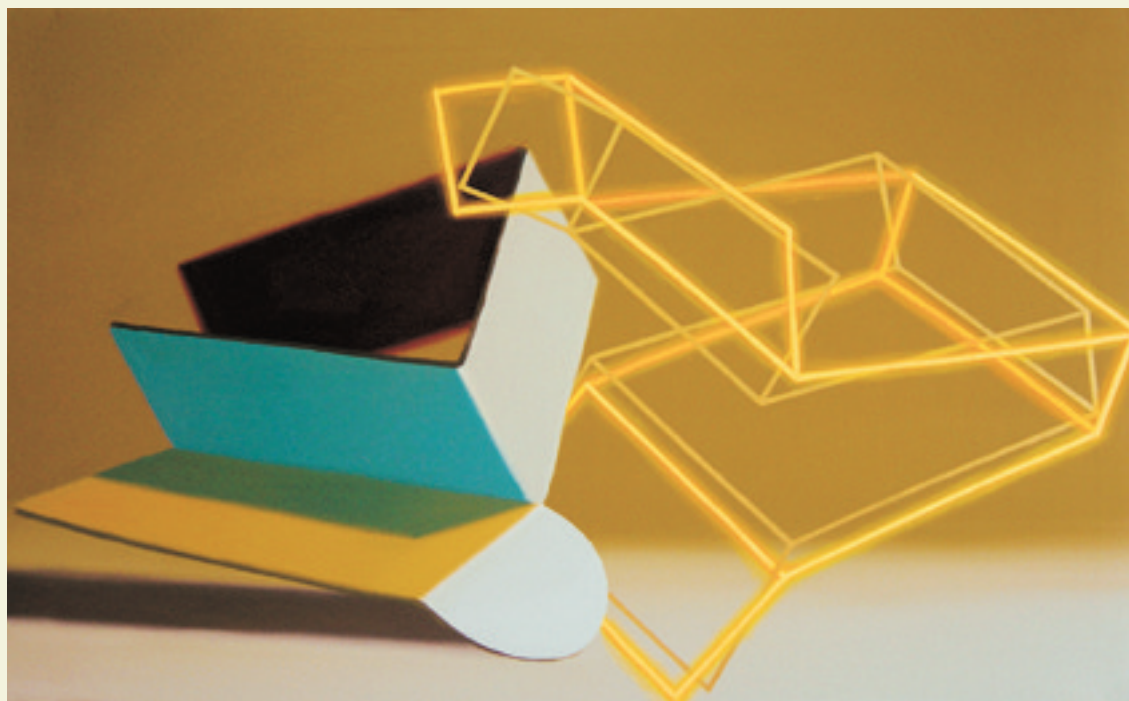

Tramonto y Tramontana (2005)
Pigmento y látex sobre loneta.
54 x 81 cm.

Payasa (2005)
Pigmento y látex sobre loneta.
54 x 81 cm.

Opas y amenazas (2005) Pigmento y látex sobre loneta 89 x 146 cm.

Galería My Name's Lolita Art
C/ Almadén, 12 . 28014 MADRID (ESPAÑA)
Tel. 91 530 72 37
madrid@mynameslolita.com
www.mynameslolita.com

Ediciones Togo de la Gasque
VALENCIA (ESPAÑA). 2005
edicionestogodelagasque@ono.com

