

COLECCIÓN DE ARTE

CASA **M**ALCA

S U N I L G A W D E

BIOGRAFÍA:

Comenzó su carrera con la práctica de la pintura abstracta. Luego, poco a poco, surge el deseo de crear en tres dimensiones. Dio el paso en 1997. Cuando su creación se basa en un rendimiento técnico, se rodea de ingenieros y artesanos para diseñar máquinas dedicadas no a la productividad sino al arte. Su arte es visual y le gusta crear paradojas. Le interesa especialmente el registro bucólico (mariposas, flores, corazones, ...) y a menudo utiliza como soporte objetos cotidianos.

En 2009, este artista afincado en Bombay fue uno de los cuatro elegidos para representar a la India en la 53ª Bienal de Venecia.

Blind Bulb (Bombilla ciega) supuso un alejamiento de sus pinturas abstractas características. La bombilla parece representar el cuerpo humano; tiene un interior y un exterior, ambos rebosantes de intensas posibilidades de iluminación. La bombilla ampliada, aunque connota luz, no ilumina desde dentro; no está conectada a su fuente. Su interioridad se exterioriza, por el contrario, a través de una sustancia negra emitida, que alcanza la forma de un murciélago. Esta criatura nocturna no necesita ojos, y "ve" a través del reflejo del ruido. Así que la bombilla bien podría ser una "bombilla ciega". La bombilla suele ser un símbolo de iluminación o conocimiento. Sin embargo, al hacerla negra y densa, se invirtió esta interpretación. Las "bombillas ciegas" se encargaron inicialmente para Saint Tropez

Obra de arte: Bombillas ciegas, 2006.

Fibra de vidrio y arena.

Cada una: 183 x 183 x 309 cm // 72 x 72 x 121 ½ pulg. 230 kg.

S U B O D H G U P T A

BIOGRAFÍA:

Pintor de formación, en la actualidad es uno de los artistas más famosos. Gupta también se ha interesado por ciertas formas artísticas como el performance, el vídeo, la fotografía, la escultura o las instalaciones. Hace la mayor parte de su tiempo su arte utilizando diversos utensilios de la vida cotidiana, o reproduciendo esculturas gigantescas, como lo demuestra por ejemplo su exposición "Adda / Rendez-vous" en " La Monnaie de Paris " en 2018.

Para Gupta, que desde hace más de una década representa el dinamismo de la escena artística india, sigue siendo, como para sus contemporáneos chinos Ai Weiwei o Chen Zhen, mezclar una forma cultural occidental (aquí, por ejemplo, la Columna sin fin de Constantin Brancusi) y objetos inscritos en las costumbres étnicas tradicionales (cubo y metal anodizado). El encuentro de los dos universos produce estas formas sintéticas, híbridas que ponen a prueba la obra del artista, pero también nuestra sociedad globalizada.

En su obra **A Giant Leap of Faith**, Gupta apiló 13 cubos para la antigua columna monumental. El cubo, símbolo del trabajo cotidiano de millones de individuos, adquiere aquí una dimensión espiritual, como los extraños monumentos de hormigón que son los campos indios.

Obra de arte: Un salto de fe gigante, 2006.

Acero inoxidable.

Altura : 700 cm // 275 ½ in. Peso : Aproximadamente 600 kg.

K E N N Y S C H A R F

BIOGRAFÍA:

Kenny Scharf es un artista de fama mundial, nacido en California en 1958. Tras graduarse en la SVA de Nueva York, se convirtió rápidamente en una personalidad esencial de la escena artística interdisciplinar del East Village de los años 80, junto a Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y Keith Haring. Kenny es conocido como el padre del Surrealismo Pop, movimiento que acuñó y sigue representando en la actualidad.

Su obra abarca arte callejero, pintura, escultura e instalaciones. La colaboración más reciente de Scharf ha sido con Christian Dior, trabajando junto al diseñador Kim Jones para diseñar y lanzar la colección Primavera 2021 de Dior. La influencia del graffiti, los cómics, los dibujos animados, la publicidad y la cultura pop en general está presente en todas sus obras y constituye tanto un sello de estilo como un contexto histórico.

La inconfundible estética de Kenny está marcada por sus personajes irreverentes y divertidos, así como por los colores vivos típicamente asociados a la técnica de la pintura en spray.

Obra de arte: Scary Guy (Red)

2013-2018

Fibra de vidrio

296 x 104 x 37 pulgadas 243,84 x 264,16 x 93,98 cm.

J I T I S H K A L L A T

BIOGRAFÍA:

Es fotógrafo y escultor. Se dio a conocer muy joven por su sutil fusión de temas como el tiempo, la muerte, los ciclos vitales, los cuerpos celestes y la ascendencia familiar, además del paisaje urbano de su ciudad natal, Bombay. Algunas de sus obras más conocidas son Aquasaurus, 365 Lives, 9 Carbon Milk y Midnight Anatomy.

Eruda es una gigantesca escultura icónica de un niño que vende libros en los semáforos de Bombay. Los niños (que a veces pueden ser analfabetos) suelen vender estos libros con autoridad, entablando juguetonamente conversaciones sobre el valor de interés del libro; su rigor, audacia y resistencia los convierten en mascotas de la resistencia de una ciudad como Bombay. La escultura de Kallat tiene los pies en forma de casa, formando la imagen por excelencia de un nómada cuyo hogar está donde pone los pies. Tratada con plomo negro, "Eruda" asegura que uno se llevará una mancha negra en los dedos si decide tocarlo; además, el plomo negro es la forma más blanda del carbono, mientras que el diamante sigue siendo la más dura.

Obra de arte: Eruda, 2006

Plomo negro sobre fibra de vidrio pintada.

399 x 155 x 155 cm // 157 x 61 x 61 pulgadas. Peso: 300 kg.

K E N N Y S C H A R F

BIOGRAFÍA:

Expuso en la Fun Gallery en 1981 y en la Tony Shafrazi Gallery en 1984.

Su pintura colorista, inspirada en la imaginería de la cultura popular, especialmente la televisión, se acerca a la figuración libre. Su obra se sitúa en la frontera entre el mundo del graffiti y el del arte contemporáneo, a la manera de Keith Haring y Jean Michel Basquiat.

Según Scharf, "Este Tótem Tiki es una fantasía hecha realidad. Realizar algo de esta magnitud va más allá de mis sueños más salvajes. "Me encanta su relación con la cultura del noroeste del Pacífico, así como con la cultura Tiki universal, que se extiende desde el Pacífico Sur hasta Alaska, pasando por el noroeste. Como he dicho antes, el arte debe ser, ante todo, divertido, y estas enormes formas en 3D lo traducen a la perfección" -KS

Obra de arte: Tótem sin fin, 1997.

Epoxi, pintura de uretano y laca sobre aluminio marino.

482,5 x 104 x 76 cm // 189 x 41 x 30 pulgadas.

Peso: Aproximadamente 600 kg.

J I A N G U O S U I

BIOGRAFÍA:

Sui Jianguo se dio a conocer en todo el mundo por utilizar la iconografía maoísta como exorcismo. Así, se le considera un gran intérprete de cómo la transición económica se ha reflejado en el arte. Sus obras abordan su adaptación al presente y las metamorfosis inducidas por las nuevas tecnologías, sin desacreditar la persistencia de valores culturales propios de su herencia nacional.

Dejando atrás las exploraciones puramente abstractas del lenguaje escultórico de la serie Structure, en 1997 Sui Jianguo empezó a trabajar con el tema representativo del traje Mao (conocido en chino como traje Zhongshan o Sun Yat-sen). Con la serie Legacy Mantle (Manto del legado), se hizo con este símbolo totémico colectivo de varias generaciones de chinos y fue invitado en repetidas ocasiones a exposiciones itinerantes internacionales, lo que convirtió este proyecto en uno de los más importantes de su práctica. Aunque la chaqueta en cuestión fue diseñada para Sun Yat-sen y, en chino, lleva su nombre, sólo se hizo popular tanto en China continental como en el extranjero después de que Mao Zedong empezara a llevarla con regularidad, convirtiéndose finalmente en un símbolo del régimen comunista. Originalmente conocido como el traje Zhongshan, el uniforme pasó a conocerse en Occidente como el traje Mao porque fue este último líder quien decidió llevarlo con tanta regularidad. Mao Zedong y el pueblo chino comparten un vínculo sentimental inseparable, como demo.

Obra de arte: Manto del Legado, 2003

Fibra de vidrio. 310 x 220 x 240 cm // 122 x 86 1/2 x 94 1/2 pulgadas.

Peso: 500 kg.

FABIEN VERSCHAERE

BIOGRAFÍA:

Fabien Verschaere desarrolla un universo a la vez lúdico, extraño y misterioso. Sus instalaciones, pinturas y esculturas evocan la imaginaria medieval, la cultura popular, el cómic, el mundo de la infancia y el psicoanálisis.

Su obra es prolífica porque responde a una urgencia indisimulada. La creación representa para él un gran espacio de libertad donde puede dar rienda suelta a sus impulsos, expresar sus interrogantes sobre los límites que se imponen. El autorretrato, su tipo de predilección, le autoriza a aparecer entre los actores de las historias que inventa.

De una obra a otra, uno se encuentra en la obra de Fabien Verschaere, con el diablo y los ángeles, las calaveras y los seres vivos, los fantasmas y los extraterrestres, las sirenas y los centauros, todos los pelos o plumas, el oso, la cabra, el pato, el loro... También caemos en Don Quijote, Pinocho, Mickey o Batman. Los cuentos de hadas se encuentran con las mitologías africanas, las culturas populares, la literatura y la historia de la pintura. Todos estos personajes y elementos se entrecruzan, se rozan, se telescopian en una proliferación vertiginosa y una concentración casi cegadora.

Obra de arte: Batman, 2007.

Resina. 102 3/4 x 53 x 37 1/2 pulgadas // 261 x 135 x 95 cm.

Y U E M I N J U N

BIOGRAFÍA:

Marcado por un clima social muy distinto al de los años 80 y por la apertura de la economía china al mercado mundial, el artista rompe tanto con el realismo socialista como con las vanguardias. Adoptan una mirada más aguda y menos idealista de su entorno. Por eso sonreír, reír para ocultar su impotencia es más importante para su generación.

El artista chino Yue Minjun subvierte el aura grandiosa de la historia del arte tanto adoptando la estética pop como profundizando en la potencia de la autoimagen. Conocido por repetirse a sí mismo, en pintura y en escultura, a través de iteraciones repetidas e idénticas, el cuerpo de trabajo de Minjun es profundamente autocrítico y señala la prevalencia de la uniformidad en la sociedad moderna. Esta escultura, perteneciente a un grupo más amplio de guerreros chinos, presenta una reinterpretación contemporánea de los históricos guerreros de terracota hallados en la tumba de Qin Shi Huangdi, uno de los emperadores más influyentes de China. En lugar de exhibir individualismo, cada uno de los guerreros de Minjun es decididamente idéntico, y de ahí la similitud de las plagas actuales de China.

Obra de arte: Guerreros de terracota contemporáneos, 2003
Fibra de vidrio pintada.
Cada uno: 182 x 76 x 60 cm // 71 2/3 x 30 x 23 2/3 pulgadas.

RAFAEL GÓMEZ BARROS

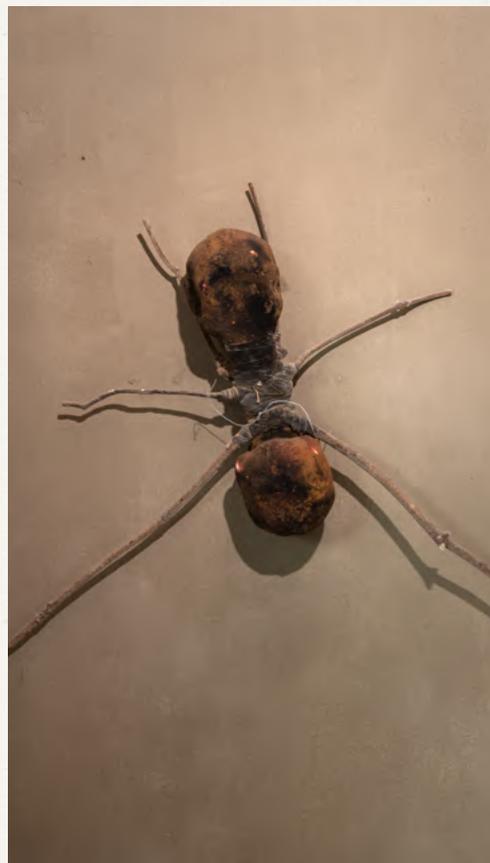
BIOGRAFÍA:

Criado en Bogotá, Colombia, donde aún vive y trabaja. Estudió artes plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sus proyectos cuestionan la situación política de Colombia y reflexionan sobre la dualidad de varios temas: el individuo y la sociedad, el deseo y la realidad, la identidad y el anonimato. Hasta ahora, sus obras más reconocidas han sido las esculturas de hormigas gigantes creadas a partir del calco de dos cráneos humanos, que evocan nítidamente el delgado velo entre la vida y la muerte, tema que continúa en SONAJEROS. En CASA TOMADA, sus hormigas cubrieron la fachada clásica del Congreso Nacional de Colombia para abordar las políticas de seguridad nacional que han generado violencia durante décadas. En RATTLES y URNS, obras fuertemente asociadas a la naturaleza de la mente, Gómez Barros cuestiona la fragilidad de la vida y su resistencia a la muerte, a través de su interés por el ritual y la repetitividad.

Gómez Barros ha realizado once exposiciones individuales y ha participado en numerosas muestras colectivas internacionales, en países como Colombia, Venezuela, México, Reino Unido, Estados Unidos, Austria y Cuba. Sus obras forman parte de prestigiosas colecciones privadas y públicas, como la del Museo de Arte Moderno de Colombia.

Obra de arte: Sin título, 2007

Fibra de vidrio, resina, carbón del Cerrejón, cuerdas y madera.
39,37 x 27,55 x 11,81 in // 100 x 70 x 30 cm.

H O L T O N R O W E R

BIOGRAFÍA:

Holton Rower es un artista que actualmente vive y trabaja en Nueva York y que estudió en la Putney School de Vermont. La obra de Rower ha sido objeto de numerosas presentaciones individuales tanto en EE.UU. como en el extranjero, incluyendo exposiciones recientes en VENUS LA en Los Ángeles, The Hole en Nueva York y Arthur Roger Gallery en Nueva Orleans; y anteriormente en Galerie 6 en Aarau, Suiza, Galleria Maeght en Barcelona, Galerie Maeght en París, John McWhinnie en Glenn Horowitz Booksellers en Nueva York, y Cencebaugh Contemporary en Nueva York. Su obra también ha aparecido en exposiciones colectivas, recientemente en el Dubai Moving Image Museum, así como en numerosas publicaciones y libros de artista, como "Pour" (2012), "Scrap" (2010), "Jaw Law" (1999) y "Nettles" (1991), un libro de fotografías, poemas y dibujos publicado por Flockophobic Press. Las obras más recientes de Rower son una poderosa exploración del movimiento, el color y la forma. Al trabajar con la gravedad mientras vierte pintura sobre diversos aparatos, sus obras se convierten en instantáneas psicodélicas de su proceso artístico. Entre sus obras anteriores figuran esculturas construidas con diversos materiales no tradicionales, como pelo humano, billetes de dólar, mechones mutados y anzuelos. Aunque trabaja con una amplia variedad de significados, todas las obras de Rower examinan los procesos y métodos de creación, y revelan la vitalidad inherente a cada pieza.

Obra de arte: Anti Homphobic Leadership Summit, 2012.
Acrílico sobre contrachapado.
106 x 98 x 11 cm.

K E I T H H A R I N G

BIOGRAFÍA:

Haring forma parte de un trío de artistas callejeros en los años 80 con Jean-Michel Basquiat y Kenny Scharf. Comenzó dibujando en las paredes del metro, para acabar exponiendo en varias galerías neoyorquinas de prestigio, como Tony Shafrazi y Leo Castelli. A partir de 1984, desarrolló un colorido simbolismo vinculado al mundo de los medios de comunicación y se distinguió por crear una iconografía única con formas sintetizadas subrayadas por el negro. Además de su estilo gráfico fácilmente identificable, su inmensa popularidad se explica por su predilección por los soportes no estándar al alcance de todos: el metro, las paredes de las ciudades, las farolas, hasta los productos derivados que él mismo vende.

La idea de la Pop Shop de Tokio surgió tras el éxito de la Pop Shop de Nueva York, inaugurada en 1986. La Pop Shop de Nueva York se convirtió en un lugar clave en su práctica artística -en este espacio, y en línea con la filosofía del arte pop, su arte era accesible a todos, vendía camisetas y artículos novedosos con las imágenes de sus obras y las de otros artistas contemporáneos como Kenny Scharf y Jean Michel Basquiat-. A finales de 1987 Keith Haring viajó a Japón y adquirió dos contenedores de 40 pies que se convertirían en la infraestructura de uno de sus proyectos a mayor escala. Pintó y amuebló los interiores con paneles de madera pintados a mano, creando una experiencia inmersiva.

Obra de arte: Papel pintado, inspirado en Tokyo Pop Shop, 1988.
Acrílico sobre contrachapado.
106 x 98 x 11 pulgadas // 269,2 x 248,9 x 27,9 cm.

M A R K R Y D E N

BIOGRAFÍA:

Mezclando temas de la cultura pop con técnicas que recuerdan a los viejos maestros, Mark Ryden ha creado un estilo singular que difumina los límites tradicionales entre el arte elevado y el bajo. Su obra llamó la atención por primera vez en la década de 1990, cuando inauguró un nuevo género pictórico, el "surrealismo pop", que arrastró tras de sí a multitud de seguidores. Ryden ha superado las estrategias surrealistas iniciales al elegir temas cargados de connotaciones culturales.

El vocabulario de Ryden oscila entre lo críptico y lo simpático, pisando una fina línea entre el cliché nostálgico y el arquetipo inquietante. Seducido por sus superficies infinitamente detalladas y meticulosamente esmaltadas, el espectador se enfrenta a la yuxtaposición de la inocencia infantil y los misteriosos recovecos del alma. Un sutil desasosiego habita sus cuadros; la obra es dolorosamente bella mientras insinúa cosas psíquicas más oscuras bajo la superficie del kitsch cultural. En el mundo de Ryden, niñas querubines se codean con figuras extrañas y misteriosas. Los marcos ornamentados confieren a los cuadros una exuberancia barroca que añade gravedad a sus enigmáticos temas.

El artista declaró: "El cuadro original pertenece a la colección de Lio Malca en Nueva York desde 2005 y, gracias a su continuo apoyo, se ha incluido en algunas de las exposiciones más importantes de mi obra hasta la fecha. Lio ha sido un gran defensor de mi trabajo y fue un placer que tuviera esta pieza.

Obra de arte: La fiesta del té de Rosie, 2005.

Óleo sobre lienzo.

51 x 51 pulgadas // 129,5 x 129,5 cm.

K A W S

BIOGRAFÍA:

El artista con base en Brooklyn, KAWS, atrae al público mucho más allá de los museos y galerías en los que exhibe habitualmente. Su prolífico cuerpo de trabajo influyente abarca los mundos del arte y el diseño e incluye pinturas, murales, esculturas a gran escala, arte callejero y diseño gráfico y de producción. Durante las últimas dos décadas, KAWS ha construido una exitosa carrera con obras que consistentemente muestran su agilidad formal como artista, así como su ingenio subyacente, irreverencia y afecto por nuestra época. La naturaleza de su trabajo posee un humor sofisticado y una interacción reflexiva con productos de consumo y colaboraciones con marcas globales. A menudo encuentra inspiración y se apropia de animaciones de la cultura pop para formar un vocabulario artístico único para sus obras en diversas disciplinas. Ahora admirado por sus esculturas descomunales y sus pinturas que enfatizan la línea y el color, el elenco de personajes híbridos de dibujos animados y humanos de KAWS son quizás los ejemplos más sólidos de su exploración de la humanidad.

KAWS ha expuesto en el High Museum, el Brooklyn Museum, el Yorkshire Sculpture Park en Inglaterra, el Museo de Arte Moderno de Fort Worth y el Museo Yuz en Shanghái.

Obra de arte: Companion, Passing Through.

Pintado en Bronce.

Altura: 48 pulgadas // 121.9 cm.

