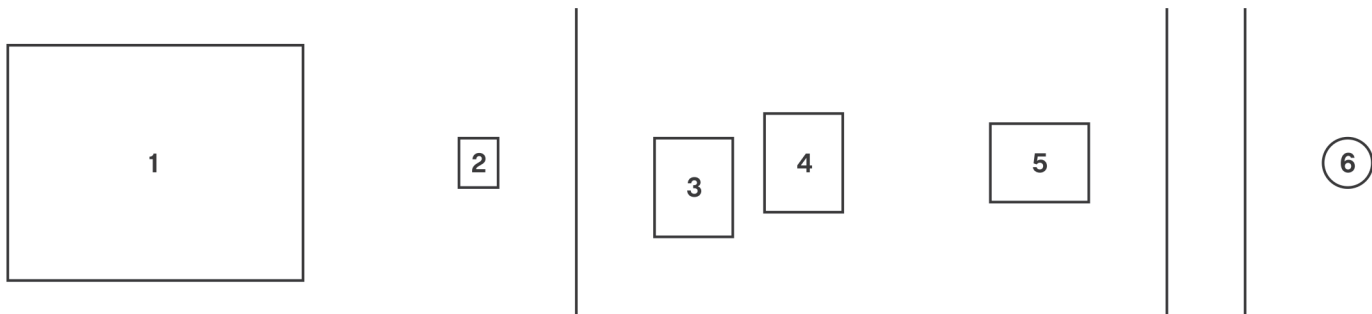

CARTELAS
MIKI LEAL.
PLATO COMBINADO

EXHIBITION LABELS
MIKI LEAL.
ONE-COURSE MEAL

1. Plato combinado, 2013

One-Course Meal

Acuarela y acrílico sobre papel, 150 x 220 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

2. Cowboy, 2013

Acuarela y acrílico sobre papel, 27 x 20 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

3. La máscara, 2013

The Mask

Acuarela y acrílico sobre papel, 39 x 30 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

4. El padre, 2013

The Father

Acuarela y acrílico sobre papel, 52 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

5. Bodegón de playa egipcia, 2013

Egyptian Beach Still Life

Acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

6. Paño de cocina, 2013

Dishcloth

Barro cocido, decoración bajo cubierta esmaltada y fieltro, 30 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

MEMORIA (LOS PENCALES)

Un ámbito elemental en el que se desenvuelve la obra de Miki Leal es el terreno de las evocaciones, una demarcación inexacta donde la realidad pierde sus límites y se vuelve esponjosa. Inmerso en este lugar indeterminado, Miki recupera recuerdos del pasado que emergen a destellos sin orden aparente. En *Plato combinado*, muchas de esas rememoraciones están relacionadas con una cierta felicidad de la infancia y posterior adolescencia, traduciendo a través de los cuadros o piezas cerámicas algunos objetos de ese hogar perdido y otras huellas profundas que han permanecido latentes en su interior.

Dispersa entre estas interpretaciones aparece firme la imagen del padre, una figura esencial cuya prematura pérdida supuso un cambio radical en su juventud, a la postre trascendental. De hecho, es oportuno mencionar que Miki Leal llegó a la facultad de Bellas Artes de rebote y con desgana. Realmente, él quería ser guitarrista profesional y esa fue su primera inclinación, pero una serie de circunstancias inesperadas acaecidas en este periodo acabarán despertando su vocación pictórica.

Entre estas obras, encontramos rastros dispersos de esa particular casa familiar, decorada con elementos originales de África como máscaras, colmillos labrados o telas de vivos motivos que uno de sus tíos, misionero, enviaba periódicamente. Aislado, aparece una primera edición de un relato sobre *cowboys* que el padre de Miki compró en Estados Unidos, una pasión por las ediciones que también ha heredado el hijo.

S.D.

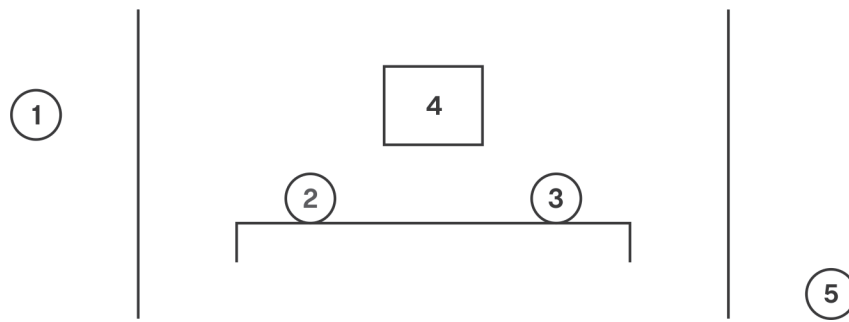
MEMORY (LOS PENCALES)

One of the elemental spheres in which the work of Miki Leal unfolds is the realm of evocation, a vaguely defined territory where reality is deprived of its boundary markers and becomes soft and porous. Immersed in this unidentified place, Miki retrieves memories from the past that emerge in flashes and bursts in no apparent order. In *One-Course Meal*, many of those reminiscences are related to a degree of childhood and adolescent happiness; certain objects from that lost home and other profound impressions that have remained latent inside him are translated into paintings and pottery pieces.

Scattered among these interpretations is the solid image of his father, a central figure in his life whose premature demise brought about a radical and ultimately life-altering change during his youth. In fact, Miki Leal only entered the faculty of fine arts reluctantly and on the rebound. What he really longed to be was a professional guitarist, and he originally had every intention of taking that route, but a string of unforeseen developments during that period ultimately gave him a pictorial vocation.

Among these works we find scattered vestiges of that unique family home, decorated with original African objects such as masks, carved tusks and cloths with brightly-coloured designs which his missionary uncle would send from time to time. There is also an isolated oddity: a first edition of a tale about cowboys that Miki's father bought in the United States, an allusion to the passion for rare editions which his son inherited.

S.D.

1. Careta, 2013

Mask

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, 12 x 6 x 2 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

2. Bodegón Los Pencales, 2013

Los Pencales Still Life

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

3. Bodegón cocina-Rodhesia, 2013

Rhodesia-Kitchen Still Life

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

4. Bodegón los Pencales, 2013

Los Pencales Still Life

Acuarela y acrílico sobre papel, 51 x 65 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

5. Yanko, 2013

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

MEMORIA (LOS PENCALES)

Hasta los 17 años Miki vivió con sus padres y hermanos en *Los Pencales*, una finca cercana a Coria del Río. Las pequeñas piezas de barro que aparecen en este espacio recrean objetos indistintos de ese lar familiar originario, un rastro que incluye desde un trapo de cocina que usaba su madre hasta un colmillo de elefante seccionado que había sobre un aparador en el salón.

Aunque el grueso de su producción es acusadamente autobiográfico, es difícil llegar a través de estas esquirlas ensoñadas a matices puntuales relacionados con episodios de su vida o sucesos exactos que le hayan marcado. Sin duda, podemos localizar referencias concretas (vamos a encontrar a continuación un retrato de su hijo Arturo, un perfil de María José, su mujer, o un homenaje al colectivo The Richard Channin Foundation, del que formó parte junto a Juan del Junco y Fer Clemente), pero la exégesis de este universo personal es críptica e indescifrable. No es su propósito reconstruir nada, sino establecer un registro íntimo que toma como sostén un modo de regurgitar el entorno inmediato sin caer en cuestiones contemplativas o hedonistas. Este pálpito estético realza la poesía de los pequeños hechos insignificantes que erigen nuestro diario, y constituye el poso de una memoria subjetiva cimentada desde la afectividad.

S.D.

MEMORY (LOS PENCALES)

Until the age of 17, Miki lived with his parents and siblings at *Los Pencales*, a country estate near the town of Coria del Río just outside Seville. The small clay pieces displayed here reproduce indeterminate objects from that original family home, creating a bizarre trail of memories that range from a dishcloth his mother used to a sectioned elephant tusk which stood on a sideboard in their living room.

Although the majority of Miki's output is intensely autobiographical, sifting through the dreamlike shards he offers us to find specific details of actual episodes in his life or precise events that made an impression on him is no easy task. True, there are some concrete references (just ahead is a portrait of his son Arturo, a profile of his wife María José, and a tribute to The Richard Channin Foundation, the collective he formed with Juan del Junco and Fer Clemente), but the exegesis of this personal universe is cryptic and indecipherable. His intention is not to reconstruct anything, but to create a private record based on a method of regurgitating his immediate surroundings without falling into the trap of contemplative or hedonistic considerations. This aesthetic hunch underscores the poetic quality of the tiny, insignificant acts that comprise our daily existence and are the sediments of a subjective memory anchored by affectivity.

S.D.

La paradoja del monje. Monje con pie, 2013

The Monk's Paradox: Monk with Foot

Plancha de aluminio policromada, medidas variables

EL JUEGO DEL TANGRAM

Otro de los recursos de su hogar de infancia que ha recobrado para esta muestra es el juego del tangram, un pasatiempo milenario, que conjunta entretenimiento y reflexión, con el que pasaba muchas horas de pequeño. Su esencia lúdica, al mismo tiempo intelectual, podríamos interpretarla como un problema de encajes por resolver equiparable, de manera metafórica, a la actividad del artista, que partiendo siempre del mismo imaginario debe ir concibiendo continuamente resultados distintos.

Este singular jeroglífico de ángulos rectos formado por piezas simples e intercambiables, posee también un acusado sentido de la geometría que en este momento interesa especialmente a Miki, preocupado siempre por nivelar los elementos compositivos de manera ponderada y en función del equilibrio interno de cada obra. Además de por la rememoración de su niñez y una determinada cavilación en relación con las formas simétricas, es conveniente apreciar que Leal llega ahora al tangram, entre otras cuestiones, a partir de sus investigaciones con la cerámica.

S.D.

THE GAME OF TANGRAM

Another element from his childhood home that Miki Leal has resurrected for this show is the game of tangram, an ancient, entertaining and mentally challenging pastime which he spent many hours playing as a boy. We might interpret its recreational and simultaneously intellectual essence, as a puzzle of shapes that must be fit together, as something metaphorically comparable to the activity of the artist, who must always start out with the same resources and constantly come up with different results.

This singular hieroglyph of right angles formed by simple, interchangeable pieces also has a strong connection with geometry, of particular interest to Miki at the time given his constant preoccupation with distributing the weight of his compositional elements evenly to achieve an internal balance in each work. Although his childhood reminiscences and meditations on symmetrical forms certainly played a part, it is important to note that Miki also arrived at the tangram, among other themes, by way of his investigations into pottery.

S.D.

***Take Five!*, 2013**

Instalación: madera pintada, barro cocido, decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

***Amor de dios*, 2010-2013**

Love of God

Xilografía pintada, 100 x 70 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

LA MÚSICA

En esta instalación, Miki interpreta varias carátulas de discos de vinilo reduciendo sus formas a la mínima expresión. En ellas apenas se reconocen elementos, una síntesis de componentes que recuerda a la simplificación de líneas que mostraban algunos diseños de la Bauhaus. Las piezas están inspiradas en diferentes LP's de los años 50 y 60 del siglo pasado, caso de un recopilatorio de Georges Brassans, *Sings* de Chet Baker, *A Love Supreme* de John Coltrane, *Kind of Blue* de Miles Davis y una antología de The Beatles.

La camiseta que aparece a continuación, inspirada en una obra de The Richard Channin Foundation, es un guiño divertido al fetichismo exacerbado de los *groupies*, fanáticos adptos que siguen incondicionalmente a los grupos musicales.

S.D.

MUSIC

In this installation, Miki has reinterpreted several record album covers by reducing their forms as far as possible, to the point that we can hardly recognize any of their elements. They have become a synthesis of components, reminiscent of the simplified lines in certain Bauhaus designs. The pieces were inspired by different LPs from the 1950s and 60s, such as a record of Georges Brassans' greatest hits, *Chet Baker Sings*, John Coltrane's *A Love Supreme*, *Kind of Blue* by Miles Davis and a Beatles anthology.

The T-shirt you will see just ahead, based on a work by The Richard Channin Foundation, is a playful nod to the extreme fetishism of groupies, die-hard fans who follow their chosen bands unconditionally.

S.D.

Retrato, 2013

Portrait

Acuarela y acrílico sobre papel, 150 x 210 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Bodegón, 2013

Still Life

Acuarela y acrílico sobre papel, 150 x 210 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Paisaje, 2013

Landscape

Acuarela y acrílico sobre papel, 150 x 210 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

LOS GÉNEROS DE LA PINTURA

Los tres cuadros de mayor envergadura de esta exposición componen un tríptico inspirado en los géneros históricos de la pintura, una atención a los fundamentos de su oficio que el artista conoce sobradamente aunque a veces se permita, de forma consciente, contravenirlos. La iconografía de Miki Leal es siempre coetánea y sus móviles se obtienen de un contexto actual, el punto de partida de su obra no se desmarca de la tradición, más bien al contrario: toma de ella una estructura de partida para luego, sin reparos, reinterpretarla según sus particulares reglas, un nuevo estatuto de la mirada donde la condición cinematográfica resulta fundamental.

En su caso, el marco no funciona como una ventana perimetral cuyos confines delimitan una selección de la realidad, sino que corresponde juzgarlo como si estuviésemos observando un fotograma de una película, una fracción de una escena mayor que acudiendo a la dicotomía campo / fuera de campo nos insinúa que la acción supera el encuadre que vemos y se extiende por el espacio circundante. Incluso su forma de acercarse o alejarse de los motivos, ora mostrando un rincón o detalle signifiante, ora acudiendo a una vista amplia de una localización imprecisa, es similar al modo en el que el espectador percibe los distintos planos según el montaje de un relato audiovisual.

S.D.

THE GENRES OF PAINTING

The three largest pictures in this show form a triptych inspired by the time-honoured genres of painting, a closer look at the fundamental underpinnings of the artist's craft which he knows by heart yet occasionally and deliberately disregards. Although Miki Leal's iconography is always au courant and his themes are lifted from a contemporary context, the origins of his work are not detached from tradition. Quite the contrary, in fact: tradition supplies him with a preliminary structure which he then unhesitatingly reinterprets according to his own set of rules, a new charter of vision in which the cinematographic condition plays a crucial role.

In his case, the frame is not a window whose boundaries delimit a selected slice of reality; instead, we must evaluate it as if we were looking at a film still, a fraction of a longer scene which, if we recall the on-screen/off-screen dichotomy, suggests that the field of action is larger than the framed area we see and extends out into the surrounding space. Even the way he moves closer to or away from his subjects—now showing a corner or significant detail, now a broad view of some unknown location—is similar to how the observer perceives the different shots in an edited audiovisual narrative.

S.D.

Bodegón National Geographic-Fred Perry, 2013

National Geographic-Fred Perry Still Life

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Los diversos objetos que presenta ahora el artista como bodegones, se crean a partir de motivos puntuales en la mayoría de los casos tomados de los cuadros o sacados de fragmentos rescatados de un inconsciente profundo, un trasvase de imágenes abordadas desde el intimismo y la rememoración personal que permite un diálogo constante entre unos elementos y otros. En este característico montaje, observamos un pañuelo que perteneció a su padre, un polo de la marca Fred Perry que compró el artista en Londres o un colmillo labrado de la casa de su niñez que trajo su tío de África.

Existe una particularidad inherente al juego del tangram que define con bastante exactitud las inquietudes escultóricas de Miki Leal, una nueva vertiente expresiva en su trabajo donde no le interesa tanto la manipulación directa del material en el taller, como las posibilidades combinatorias que permiten estas formas una vez acabadas. El artista no siente ninguna fascinación por crear un volumen riguroso después de un modelado o una talla, lo que de verdad le importa son las relaciones que se establecen entre los objetos, un modo de resolver en tres dimensiones problemas habituales a los que se enfrenta en la pintura, cuyo sustento principal está determinado por la conexión lógica de las distintas partes y la impresión general que transmite el conjunto.

S.D.

The different objects which the artist presents here as still lifes were inspired by specific motifs largely drawn from paintings or fragments retrieved from the depths of his unconscious, a transfer of images bathed in the glow of intimacy and personal reminiscence which facilitates a constant dialogue between the various elements. In this characteristic assemblage, the items we see include a handkerchief that belonged to his father, a Fred Perry polo shirt the artist bought in London, and a carved tusk from his childhood home that his uncle brought back from Africa.

The game of tangram has an inherent particularity which quite aptly defines Miki Leal's sculptural preoccupations, a new outlet for expression in his work where he is less interested in the actual manipulation of the material in the studio than in the combinatorial possibilities of those forms in space once they are finished. The artist is unexcited by the idea of meticulously modelling or carving a volume; what truly matters are the relationships established between the objects, a way of using three-dimensional space to solve problems commonly faced in painting, which depends on the logical connection between the different parts and the general impression conveyed by the whole.

S.D.

El rincón de Tom, 2013

Tom's Corner

Acuarela y acrílico sobre papel, 152 x 220 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

El buceador, Soul of Things, 2013

The Diver, Soul of Things

Vídeo con sonido, 8' 57"

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

IN MEMORIAN

Sin pretenderlo, este pequeño espacio se ha transformado en un homenaje silencioso y recogido al escritor y crítico de arte Kevin Power, alguien al que Miki Leal estuvo muy próximo, fallecido inesperadamente este pasado verano. El cuadro recrea la cocina de la casa del coleccionista estadounidense Tom Patchett, gran amigo de Kevin y uno de los primeros que introdujo en Los Ángeles a Raymond Pettibon, Ed Ruscha y otros que despuntaron a partir de los 70 en la Costa Oeste. La foto la realizó el propio Miki en una visita a Santa Mónica, encuentro que sirvió también para plantear una exposición al alimón con Abraham Lacalle en la Track 16 Gallery de esa misma ciudad, que comisarió precisamente Kevin Power.

El vídeo es una pieza poco habitual en su trabajo que podría entenderse, de algún modo, como una especie de recordatorio emotivo, intimista y poco pretencioso. Concebido como un relato audiovisual sin argumento, está montado a partir de una grabación casera realizada en la cabaña de Pisueña (Cantabria) donde vivían Kevin Power y su pareja, Mónica Carballas.

S.D.

IN MEMORIAM

Though it was not the artist's intention, this small space has become a silent, private tribute to the writer and art critic Kevin Power, someone very close to Miki Leal who passed away unexpectedly this summer. The painting recreates the kitchen of the American collector Tom Patchett, a great friend of Kevin's and one of the first to introduce Los Angeles to Raymond Pettibon, Ed Ruscha and other artists who took the West Coast by storm in the 1970s. The photo was actually taken by Miki during a visit to Santa Monica, when he held a joint exhibition with Abraham Lacalle at the Track 16 Gallery in L.A. curated by none other than Kevin Power.

The video is an unusual piece in his oeuvre which might be construed, in a way, as a kind of emotional, intimate, unpretentious memento. Conceived as an audiovisual story with no narrative thread, Miki pieced it together from home video footage shot at the cabin in Pisueña, Cantabria, where Kevin Power lived with his partner, Mónica Carballas.

S.D.

Keops, Kefren y Micerinos, 2013

Khufu, Khafra and Menkaure

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Keops, Kefren y Micerinos, 2008

Khufu, Khafra and Menkaure

Acuarela y acrílico sobre papel, 150 x 200 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Es pertinente observar que Miki Leal llega al tangram, entre otras cuestiones, a partir de una determinada cavilación en relación con las formas geométricas, especialmente las triangulares, una búsqueda del equilibrio en la composición de una obra que se asienta sobre la estabilidad que permite esta estructura desigual y ascendente. Si proyectamos en el espacio esta figura, el resultado natural es una pirámide.

Esta imagen recurrente de Oriente nos acerca a otros de los temas habituales de su imaginario, el viaje, un atracción por lo exótico que el artista asocia con las fotografías de parajes lejanos y desconocidos que de pequeño veía en los fascículos del *National Geographic* que coleccionaba su padre.

S.D.

It is interesting to note that one of the things which led Miki Leal to the tangram was his meditation on geometric forms and the triangle in particular, a quest for balance in the composition of a work that depends on the stability afforded by this unequal, ascending structure. If we project a triangle into three-dimensional space, the natural result is a pyramid.

This recurring image from the eastern world brings us to another common theme in his repertoire: the journey, a taste for the exotic which the artist associates with the photographs of unfamiliar, faraway places he saw as a boy in the *National Geographic* issues that his father collected.

S.D.

La pista de mis sueños, 2013

The Trail of My Dreams

Acuarela y acrílico sobre papel, 40 x 30 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Volea Cruzada, 2013

Cross-Court Volley

Acuarela y acrílico sobre papel, 40 x 30 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

A Miki Leal le apasiona el tenis y es un deporte que practica habitualmente. De pequeño, soñaba junto a sus hermanos Rafa y José en poder construir una pista dentro de la finca *Los Pencales* para así poder entrenar a diario.

S.D.

Miki Leal is passionate about tennis and plays regularly. As a boy, he and his brothers Rafa and José dreamt of building a tennis court on the grounds at *Los Pencales* so they could practise on a daily basis.

S.D.

Perro rabioso, 2013

Stray Dog

Acuarela y acrílico sobre papel, 152 x 220 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

EL CINE

El cine ocupa dentro del imaginario visual del artista un papel preponderante, al igual que la literatura o la música. De cualquier película que le interesa va compilando señales imprecisas pero cercanas. Su retina captura, su cerebro transcribe. Se apropia de aquello que le sugestiona, lo que siente que le incumbe, lo que identifica dentro de su firmamento y le resulta próximo, aun sin serlo. Sin justificaciones en función de la historia ni estando pendiente del relato, basta sólo con que la imagen haga saltar los resortes adecuados. Como un buceador incansable, rastrea pesquisas cinematográficas hasta hallar escenas o personajes que despierten en él una vaga idea de familiaridad.

En este caso, la obra ha sido tomada de un fotograma del filme *El Perro Rabioso* de Akira Kurosawa (1949), una huella confusa y casi irreconocible cuya única pista es el título de la pintura.

S.D.

CINEMA

Cinema looms large in the artist's visual repertoire, as do literature and music. Miki makes a habit of collecting vague yet personally meaningful signs from any movie that takes his fancy. His retina records, his brain transcribes. He appropriates whatever he finds suggestive, whatever he believes concerns him, whatever he identifies within his firmament as something near and familiar, even when it is not. He does not need to use the story as a pretext or even pay attention to the narrative; all he needs is for the image to strike the right chord. Like an indefatigable deep-sea diver, he descends into the depths time after time, following tiny clues until they lead him to places and people that seem vaguely familiar.

This particular piece was taken from a still from the film *Stray Dog* by Akira Kurosawa (1949), a confusing, almost unrecognizable trail to which the title of the painting provides the only clue.

S.D.

Parva domus, magna quies, 2013

Casa pequeña, tranquilidad inmensa

Barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Esta cándida asociación entre una casa formada con las piezas del tangram y una hoguera de cerámica, construye un sugerente poema visual que como si fuese un ideograma, nos remite a la calidez del hogar y la lumbre de la chimenea, al cobijo real y simbólico que significa la familia, un lugar acogedor donde sentirse a gusto y seguro en compañía de las personas que queremos.

La frase latina, que podría traducirse por “casa pequeña, tranquilidad inmensa”, proviene de un dicho popular romano que se colocaba habitualmente sobre un azulejo en la entrada de las viviendas como señal de bienestar.

S.D.

This candid association of a house built of tangram pieces with a clay fire composes an evocative visual poem which, like an ideogram, conjures up images of cosy domesticity by the flickering glow of a fireplace, secure in the real and symbolic shelter of family—an inviting place where we can feel comfortable and safe in the company of those we love.

The Latin phrase of the title, which might be translated as “Small House, Great Peace”, is a popular Roman saying that was often written on a tile and placed above the doorways of homes as a sign of wellbeing.

S.D.

MIKI LEAL / CRISTÓBAL QUINTERO

Inventario aproximado, 2013

Approximate Inventory

Intervención específica para la Capilla de Afuera.

Técnica mixta, medidas variables

Como proyección lógica de los continuos diálogos que mantienen Cristóbal Quintero y Miki Leal sobre arte y pintura, han planteado para esta capilla una instalación múltiple que refleja, de algún modo, ese canje constante de ideas estéticas. Pese a ser conscientes de que es inviable materializar pensamientos abstractos sobre nociones plásticas complejas, para esta intervención acuden al humor y la ironía para dar cuerpo a conceptos mentales esenciales de su profesión como la luz, el color, los volúmenes, la percepción o el lenguaje.

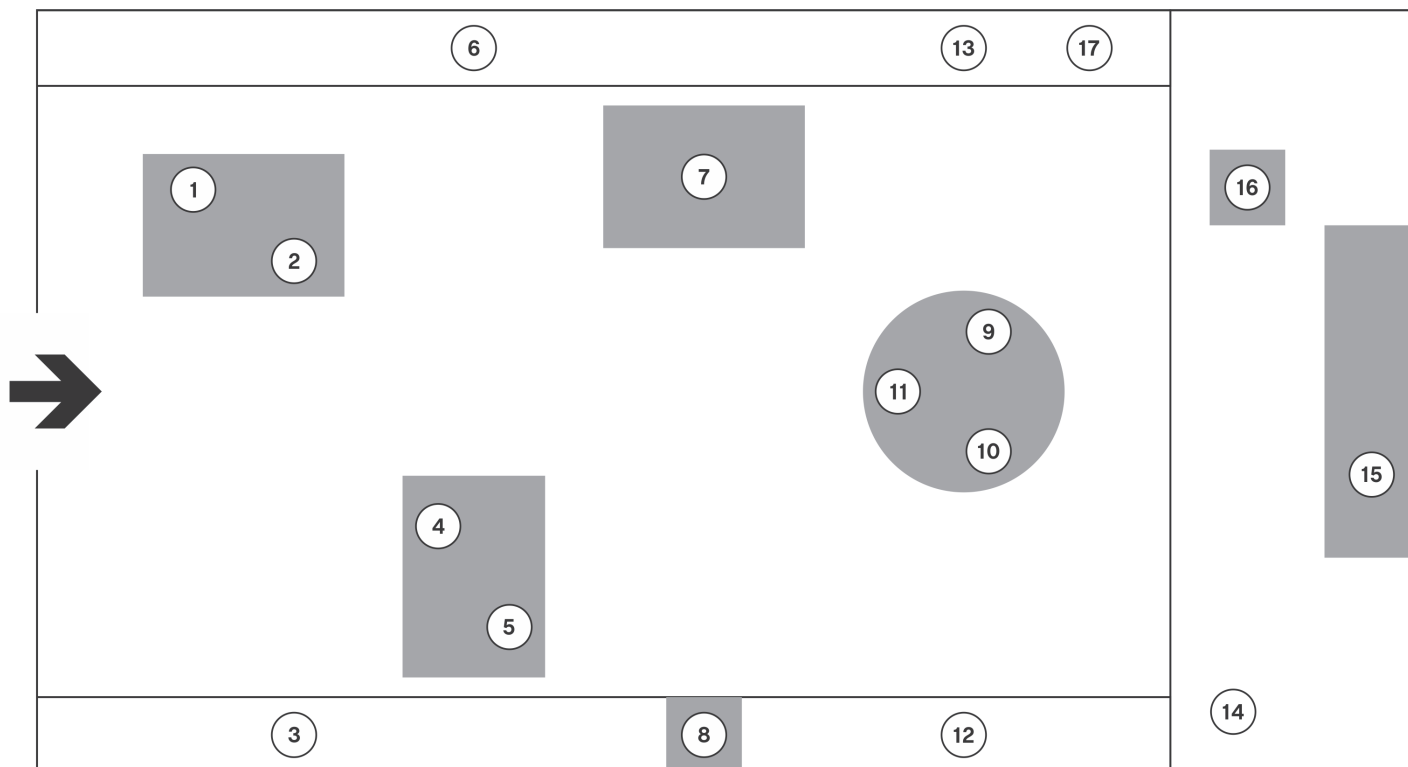
Además de este recorrido libre por los fundamentos de su oficio, una base difícil de explicar con palabras que traducen en disparates visuales y agudos trampantojos, también afrontan la representación tridimensional de otras disyuntivas pictóricas bidimensionales que pasan por su mente y atañen a movimientos artísticos o autores puntuales de cualquier época como Sánchez Cotán, Caspar David Friedrich, Paul Cézanne, René Magritte o Pablo Picasso. Hay mucho de diversión en este epítome, un insólito campo de juego donde colisionan de modo paradójico la praxis y la teoría, lo creíble y lo imposible, la realidad y su representación.

S.D.

As a logical continuation of their constant discussions on art and painting, Cristóbal Quintero and Miki Leal have come up with a multiple installation for this chapel which somehow captures the spirit of that continual exchange of aesthetic ideas. Although they know that materializing abstract thoughts as complex plastic forms is not feasible, in this project they resort to humour and irony to bodily illustrate some of the key mental concepts of their profession, such as light, colour, volume, perception and language.

In addition to this unstructured overview of the foundations of their craft, an approach that defies explanation and translates into visual follies and keen trompes-l'oeil, they have also tackled the three-dimensional representation of other two-dimensional pictorial difficulties that crossed their minds and have to do with specific movements and artists of every era, including Sánchez Cotán, Caspar David Friedrich, Paul Cézanne, René Magritte and Pablo Picasso. There is a great deal of fun-loving mischievousness in this synopsis, a novel playing field where praxis and theory, the plausible and the impossible, reality and its representation paradoxically collide.

S.D.

1. y 2. LO PRIMERO: LA NADA, EL TIEMPO Y EL ESPACIO

En esta mesa inicial podemos observar tres elementos básicos que condicionan la creación de cualquier artista. Las coordenadas espacio-temporales en las que se localiza, en este caso una particular Sevilla muy apegada a la tradición, una duración limitada e inexorable representada, al igual que una *vanitas* barroca, como el tiempo de una vela encendida y la nada, un vacío inicial necesario que debe ser completado.

3. EL MANUAL

4. y 5. HABLEMOS DE LA MEMORIA

4. Historia del marco

Sin tomar un carácter exhaustivo y con un cierto aire jocoso, los artistas sintetizan aquí la progresión histórica del continente pictórico sin atender a su contenido, una manera popular de mirar el envoltorio más afín a la labor de un decorador de pueblo que al rigor científico.

5. La muerte de la pintura

Las imágenes que vemos en el marco digital son fotogramas seleccionados de la película *El loco del pelo rojo* (1956) dirigida por Vincente Minnelli y protagonizada por Kirk Douglas y Anthony Quinn. En este *biopic* sobre la vida de Van Gogh, el artista se enfrasca en acaloradas discusiones sobre pintura con Paul Gauguin, debates dialécticos sobre la profesión que ahora parodian Leal y Quintero.

6. MATERIAL ESCOLAR

7. LA NOCHE ANTES DEL CUBISMO

Este bodegón cubista reinterpretado en tres dimensiones, nace a partir de una fantasía en la que el tándem Leal y Quintero imagina una juerga parisina de Juan Gris, George Braque y Pablo Picasso. En esa fiesta desmadrada de anís y absenta, acaban desfasando y deconstruyendo lo que ven sobre la mesa para derribar sin querer, pero de forma definitiva, los conceptos tradicionales de la pintura occidental, sustentada hasta entonces en la representación de la

profundidad y los volúmenes conforme a los preceptos renacentistas. Como comentaba Juan Lacomba a sus pupilos sobre esta ruptura y sus significados: “Picasso desmontó el objeto/ figura humana y Jackson Pollock la licuó”.

8. CAJA BARROCA

Si centrifugamos las naturalezas muertas de Sánchez Cotán con la poética de René Magritte, obtenemos un guiño al surrealismo.

9. 10. y 11. LA LUZ. TEORÍA DEL CLAROSCURO

9. Maceta del Jazz (el origen de la música)

Representación metafórica del árbol genealógico del jazz, cuna y origen de la mayoría de las músicas contemporáneas de los Estados Unidos, a partir de una plantación de algodón de Nueva Orleans cercana al río Misisipi.

10. Cóctel-escultura

La progresión de la escultura contemporánea parte del pedestal tradicional neoclásico y llega hasta las representaciones pop de los productos de marca y consumo masivo, un desarrollo que tiene en Brancusi uno de sus autores principales. La cabeza de Matisse, figura clave de la Modernidad, está salpicada con colores *fauvistas*, como no puede ser de otro modo.

11. Borrachera impresionista, resaca minimalista

La luz, a *plain air*, es la materia prima de la pintura, un concepto ocular justificado en la mimesis sensitiva. Después de Cézanne, los artistas empiezan a ver el mundo simplificado en esferas, conos y cilindros, elementos básicos que acaban fundamentando el minimalismo y otras corrientes actuales centradas sólo en lo esencial. Así, la pintura evoluciona del siglo XIX al XX del ojo a la cabeza, de la retina a las ideas.

12. ENERGÍA BAUHAUS, intervención sobre pared

13. LÁMPARA ROMÁNTICA, EL CAMERINO DE CASPAR DAVID

Uno de los cuadros más conocidos del siglo XIX es *Caminante contemplando un mar de nubes* (1818) de Caspar David Friedrich, pintura clave de la cosmovisión del romanticismo donde un hombre al borde del precipicio se siente atraído por lo sublime de la Naturaleza.

14. BIDÓN Y BASURA

El principio y el fin. El origen de todo y el inframundo artístico, espacio de ida y vuelta, un lugar oscuro en el que es fácil caer si te dejas seducir por las tentaciones de la vanidad y el mercado.

15. TEORÍA CON CUERDAS. PRIMERA ENTREGA

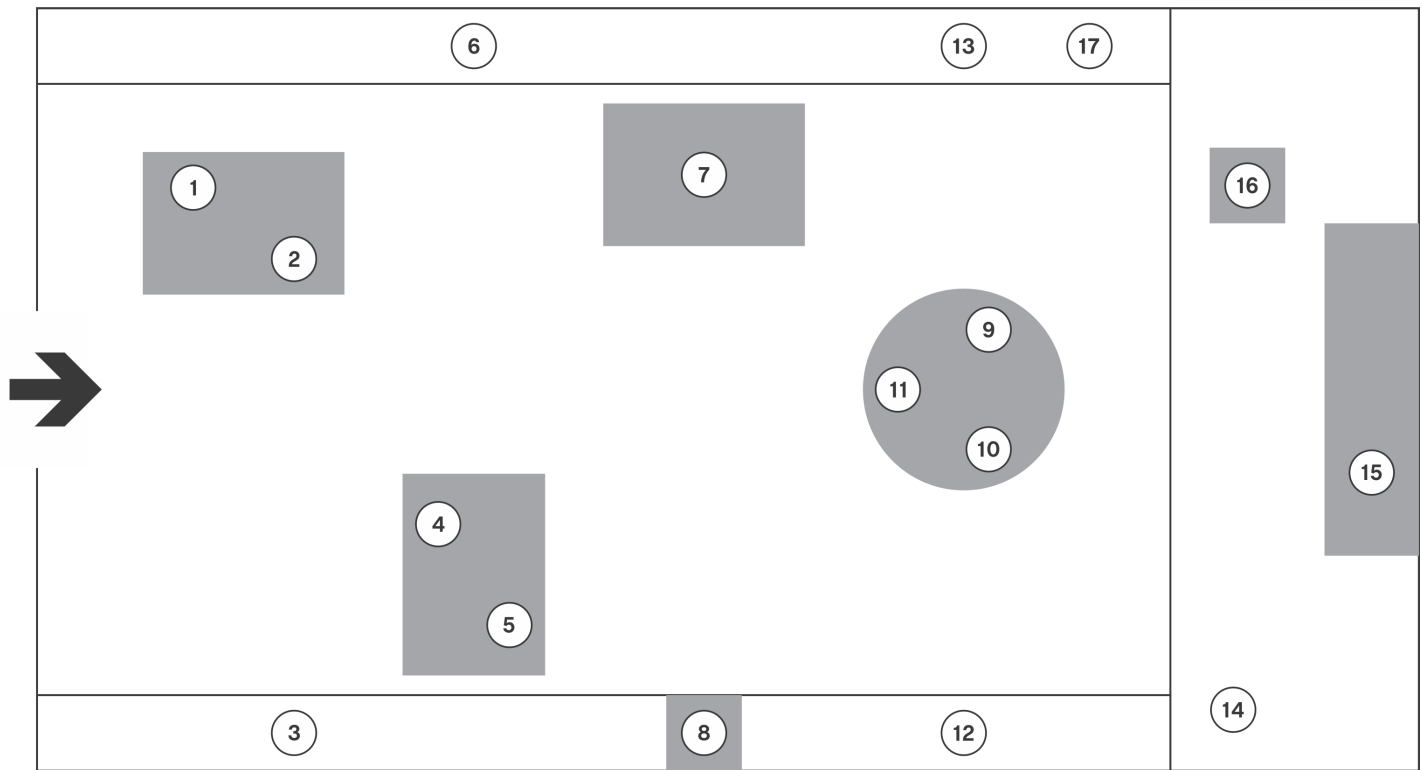
La Teoría de cuerdas es un modelo fundamental de la Física que explica la composición de la materia con el fin de intentar comprender los fenómenos del universo. En esta obra la luz adquiere corporeidad.

16. COLAPSO (POSTMODERNIDAD)

La postmodernidad entendida como un agujero negro que lo absorbe todo, un desagüe de ideas.

17. APU APU VS. JUAN DEL JUNCO, intervención sobre pared

Esta pieza pensada con sorna y causticidad, nos habla de la libertad de expresión y el apropiacionismo en el arte actual. Durante algunas de las jornadas que los artistas estuvieron en la capilla, un vencejo quedó atrapado en la sala. Mientras ellos trabajaban, el ave defecó en una de las paredes, una manifestación azarosa e independiente que han decidido no sólo respetar, sino también asumir como propia para una de sus obras.

1 & 2. *THE FIRST THING: THE VOID, TIME AND SPACE*

On this initial table we see three basic elements that condition the work of any artist: the spatiotemporal coordinates of its location—in this case a very specific side of Seville, with strong ties to tradition—a limited and inexorable timeframe represented here, as if in a Baroque *vanitas*, as the time it takes a candle to burn down, and the void, a necessary primordial nothingness that must be filled.

3. *THE MANUAL*

4. & 5. *LET'S TALK ABOUT MEMORY*

4. *History of the Frame*

Without attempting to be exhaustive, here the artists present a slightly humorous summary of the historical evolution of the pictorial container without considering its content, a layman's approach to the wrapper which has more in common with the work of a village decorator than with scientific rigour.

5. *The Death of Painting*

The images we see in the digital frame are stills taken from the film *Lust for Life* (1956), directed by Vincente Minnelli and starring Kirk Douglas and Anthony Quinn. In this biopic about the life of Van Gogh, the artist becomes embroiled in heated debates about painting with Paul Gauguin, dialectical arguments about their profession which Leal and Quintero have parodied here.

6. *SCHOOL SUPPLIES*

7. *THE NIGHT BEFORE CUBISM*

This Cubist still life reinterpreted in three dimensions was inspired by a fantasy: the tag team formed by Leal and Quintero imagined that Juan Gris, Georges Braque and Pablo Picasso went out together for a night on the town in Paris. During their wild revelries, liberally doused in anisette and absinthe, they end up separating and deconstructing what they see on the table, with the unintentional yet definitive result that they tear down the conventional concepts of western painting, hitherto based on the depiction of depth and volumes according to

Renaissance principles. As Juan Lacomba remarked to his pupils about this major break and its significance, "Picasso took the object/ human figure apart, and Jackson Pollock liquefied it."

8. BAROQUE BOX

If we take Sánchez Cotán's still lifes, add René Magritte's poetics and set them on spin cycle, what we get is a nod to Surrealism.

9. 10. & 11. LIGHT: THE CHIAROSCURO THEORY

9. Jazz Seed Pot (*The Origins of Jazz*)

This is a metaphorical representation of the family tree of jazz music, cradle and crucible of most contemporary music genres in the United States, with a New Orleans cotton plantation near the Mississippi River as the point of departure.

10. Cocktail-Sculpture

Contemporary sculpture has progressed from the traditional neoclassical pedestal to Pop representations of brand-name and mass consumption products, an evolutionary process in which Brancusi played a pivotal role. The head of Matisse, a key figure in modern art, is splashed with Fauvist colours, as is only fitting.

11. Impressionist Intoxication, Minimalist Hangover

Light, *en plein air*, is the raw material of painting, an ocular concept justified by sensory mimesis. After Cézanne, artists began to see the world in simplified terms, as an assortment of spheres, cones and cylinders—basic elements that would eventually become the foundation of minimalism and other contemporary trends which focus solely on the essential. Thus, from the 19th to the 20th century, painting evolved from the eye to the head, from the retina to ideas.

12. BAUHAUS ENERGY, mural intervention

13. ROMANTIC LAMP, CASPAR DAVID'S DRESSING ROOM

One of the most famous 19th-century paintings is Caspar David Friedrich's *Wanderer above a Sea of Fog* (1818), which did much to shape the Romantic worldview. In it, we see a man standing on the edge of a precipice who is enraptured by the sublime quality of nature.

14. BIN AND WASTE

The beginning and the end. The origin of everything and the artistic underworld, a there-and-back-again space, a dark place into which it is easy to fall if you heed the siren call of vanity and the market.

15. THEORY WITH STRINGS: INSTALMENT ONE

String theory is a fundamental principle of physics which explains the composition of matter in an attempt to understand the phenomena of the universe. In this work, light takes on bodily form.

16. COLLAPSE (POST-MODERNITY)

Here post-modernity is viewed as a black hole that swallows everything, a bottomless drain of ideas.

17. APU APU VS JUAN DEL JUNCO, mural intervention

This deliberately mocking, caustic piece speaks to us of freedom of expression and appropriationism in today's art. On some of the days the artists spent in the chapel, a common swift became trapped in the room. As they worked, the bird defecated on one of the walls, a random, unconnected event which they decided not only to respect but to appropriate and use in one of their works.

MIKI LEAL / CRISTÓBAL QUINTERO

m² + c², 2013

Intervención específica para este espacio

PVC espumado, madera e impresión digital, 1'78 x 11'80 x 0'10 m.

Desde un primer momento, el pedestal de cerámica de la estatua de Cristóbal Colón situado en el Paseo de las Aromáticas llamó la atención de Miki Leal y Cristóbal Quintero. Erigida a finales del siglo XIX por la viuda de Charles Pickman para recordar que la iglesia del monasterio había cobijado los restos del descubridor de América, se colocó a lado del ombú que según se cuenta, plantó su hijo Hernando varios siglos atrás.

Al proyectar esta valla con aspecto de tramoya y forma de trampantojo que de modo imaginario continúa las hileras blanquiazules del basamento, los artistas materializan una relación mental que une, de manera simbólica, al padre con su descendiente, un juego visual que convierte en algo físico algo tan evanescente como el movimiento de cabeza que gira del árbol a la escultura o viceversa.

Como es habitual en Leal y Quintero, el título de la intervención esconde un jeroglífico divertido que mira hacia sí mismos con humor. Como el resultado final de la instalación se asemeja a una gran hipotenusa de un triángulo rectángulo, han acudido al Teorema de Pitágoras para nombrarla, designándose cada uno de ellos como un cateto al cuadrado.

S.D.

From the first time they saw it, Miki Leal and Cristóbal Quintero were drawn to the ceramic pedestal beneath the statue of Christopher Columbus that stands on the Paseo de las Aromáticas. Erected in the late 19th century by Charles Pickman's widow as a reminder that the monastery church had once housed the remains of America's discoverer, it was placed beside the ombu tree which, according to local legend, was planted by Columbus's son Hernando several centuries ago.

By designing this fence, which resembles a theatrical rigging system and achieves a trompe-l'oeil effect that creates an imaginary continuation of the pedestal's blue-and-white rows, the artists have materialized a mental connection that symbolically links father and son, a visual illusion which gives physical form to something as evanescent as the sideways motion of a head turning from the tree to the sculpture and back again.

As we have come to expect of both Leal and Quintero, the title of this piece conceals an amusing hieroglyphic which is actually a humorous self-reference. As the finished installation resembles the hypotenuse of an enormous right-angled triangle, they turned to the Pythagorean Theorem for inspiration and decided that they would each would be one of the triangle's legs squared.

S.D.

Alex Katz, 2013

Acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 50 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Souvenir Diego, 2013

Acuarela y acrílico sobre papel, 59 x 39 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Invitación, 2013

Invitation

Acuarela y acrílico sobre papel, 60 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

EL COLECCIONISTA DE IMÁGENES

Durante mucho tiempo, Miki ha guardado recortes, fotos y objetos de procedencia diversa que llegado el momento adecuado, han servido de estímulo para el nacimiento de un relato en su cabeza. A veces esa referencia era literal, otras una extraña ensoñación, otras el simple pulsador de un preámbulo. Estas pistas que llegan irrigadas a su entendimiento en forma de flashes, son recopiladas en los sitios más insospechados. Lo mismo una exótica aventura en un país extranjero, que sus andanzas en casa de lunes a viernes; lo mismo el fondo del armario de su dormitorio, que perdido por las calles de Manila en Filipinas o en una playa de la Riviera francesa. Se fija con igual atención en los sucesos extraordinarios y los ordinarios, en lo popular y en lo intelectual, en lo inmediato y en lo inaccesible. Su eclecticismo no discrimina motivos. Se deja llevar por la emotividad que desprende aquello que observa, priorizando sólo en función de sí mismo.

Este conjunto de obras es un ejemplo palpable de ese modo personal de absorber imágenes, ya que las tres nacen a partir de un viaje que hace en 2011 a California acompañado de Kewin Power. La imagen de *Souvenir Diego* está tomada de un libro de hace unas décadas, cuya portada es un retrato del pintor mejicano Diego Rivera, que encontró en una tienda *vintage* de Los Ángeles; *Alex Katz* reproduce de manera vaga la contraportada de otro volumen realizado, precisamente, entre Alex Katz y Frank O'Hara; e *Invitación* se inspira en una ajada vieja tarjeta inaugural de Ed Ruscha.

S.D.

THE IMAGE COLLECTOR

For quite some time, Miki has saved clippings, photos and objects of diverse provenance which, when the time is right, can plant the seed of a new story in his head. Sometimes the reference is literal, other times a bizarre fantasy, and yet others simply a switch that activates a preamble. These clues, scattered and sown in his consciousness in the form of flashes, are found in the most unlikely places: on an exotic adventure in a foreign country or puttering about the house on a workday, at the back of his bedroom cupboard, aimlessly wandering the streets of Manila in the Philippines or strolling along a beach on the French Riviera. Extraordinary and ordinary events, grassroots and high-brow, the immediate and the inaccessible: all are examined with the same careful attention. His eclecticism makes no distinctions between subjects. He simply lets himself be carried away by the emotive power emanating from the observed thing, establishing an order of priority based solely on his own personal criteria.

This group of works offers tangible evidence of that personal way of absorbing images, as all three were conceived on a trip to California in 2011 made with Kevin Power. The image in *Souvenir Diego* was supplied by a book printed a few decades ago that Miki stumbled across in an L.A. antiques shop, which had a portrait of the Mexican painter Diego Rivera on the cover; *Alex Katz* vaguely suggests the back cover of another book by Alex Katz and Frank O'Hara; and *Invitation* was inspired by an old dog-eared card announcing the opening of an Ed Ruscha exhibition.

S.D.

La paradoja del monje. Monje sin pie, 2013
The Monk's Paradox: Monk without Foot

Plancha de aluminio policromada, medidas variables

Careta Man, 2013
Mask Man

Acuarela y acrílico sobre papel, 110 x 76 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

El dilema, 2013
The Dilemma

Acuarela y acrílico sobre papel, 32 x 27 cm. y 28 x 24 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

La paradoja del monje. Monje en equilibrio, 2013
The Monk's Paradox: Balancing Monk

Plancha de aluminio policromada, medidas variables

Dilema resuelto, 2013
Dilemma Solved

Instalación, barro cocido y decoración bajo cubierta esmaltada, 40 x 12 x 2 cm. c/u

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

No sin mi Friedrich, 2013
Not Without My Friedrich

Acuarela y acrílico sobre papel, 100 x 70 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA RAFAEL ORTIZ

Algo sobre tangram, 2013
Something about Tangram

Acuarela y acrílico sobre papel, 190 x 152 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

El hijo, 2013
The Son

Acuarela y acrílico sobre papel, 50 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Tangram, 2013

Acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Retrato MJ, 2013
Portrait of MJ

Acuarela y acrílico sobre papel, 50 x 40 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES

Tutti Plain Air, 2013

Acuarela y acrílico sobre papel, 113 x 76 cm.

CORTESÍA DEL ARTISTA Y GALERÍA FÚCARES