

Aprender lo sensible. Francisco Ugarte

El quehacer artístico de Francisco Ugarte (Guadalajara, Jalisco, 1973) puede definirse como un gran y venturoso salto hacia atrás. Dicha particularidad le ha permitido observar, percibir e inteligir el entorno que le rodea desde una perspectiva por demás singular.

Tanto su trabajo plástico como su labor arquitectónica parten de ese continuo ejercicio de reconocimiento para después intervenir, modificar, añadir o sustraer ya bien una materia dada, ya bien un espacio o un contexto específico. En sus obras prevalece una sofisticada economía de medios, un constante indagar en las formas geométricas, los colores primarios, la luz y, asimismo, una aproximación estética de carácter emocional, sensible ante el asombro de aquello que está ahí y ahora, temporalmente, ante nosotros. ¿De lo real?

La presente muestra pone en diálogo obras creadas ex-profeso para esta exhibición con piezas producidas durante los últimos 15 años. La intención es ofrecer al público un panorama general de su trayectoria y, simultáneamente, enfatizar las últimas consecuencias de ese permanecer, por convicción propia, en una fructífera, cadenciosa y estratégica retaguardia. Su trabajo reciente destaca por la manera en que experimenta con la pintura gestual e intuitiva y la producción de esculturas de gran formato que, a manera de dibujos o trazos mínimos, responden a las particularidades del sitio donde se emplazan. Subyace en ambos casos un goce franco, una emancipación creativa.

Víctor Palacios

The work of Francisco Ugarte (Guadalajara, Jalisco, 1973) can be defined as a great and fortunate leap backwards. This feature has allowed him to observe, perceive and understand the environment that surrounds him from a singular perspective.

Both his artistic and architectural work are based on this continuous reconnaissance exercise in order to intervene, modify, add or subtract either a given material, a space or a specific context. There is a sophisticated economy of means that prevails in his work, a constant inquiry into geometric shapes, primary colors, light, and also an aesthetic approach of an emotional nature, sensitive to the astonishment of things that are there and now, momentarily, in front of us. Of reality?

The exhibition establishes a dialogue between works created ex-profeso for this exhibition and pieces produced during the last 15 years. It aims to offer the public an overview of his career and, simultaneously, to emphasize the ultimate consequences of remaining, by his own conviction, in a fruitful, rhythmic and strategic rearguard. His recent work stands out by the way he experiments with gestural and intuitive painting and the production of large format sculptures that, like drawings or minute strokes, respond to the specificities of the site where they are located. Underlying both cases is a frank delight, a creative emancipation.

When I was painting in New York I was not so clear about that

Now I'm very clear that the object is freedom

not political freedom, which is the echo

not freedom from social mores

freedom from mastery and slavery

freedom from what's dragging you down

freedom from right and wrong...

When you give up the idea of right and wrong

You don't get anything

What you do is get rid of everything.

Agnes Martin, "The Untroubled Mind", 1973.

Cuando pintaba en Nueva York no lo tenía tan claro

Ahora tengo en claro que el propósito es la libertad

no la libertad política, que es el eco

no la libertad de las normas sociales

la libertad del dominio y la esclavitud

la libertad de lo que te arrastra

la libertad de lo que es correcto y de lo que es erróneo ...

Cuando renuncias a la idea de lo que está bien y lo que está mal

No consigues nada

Lo que haces es deshacerte de todo.

Agnes Martin, "La mente no perturbada", 1973.