

This Too Shall Pass

Francisco Ugarte

El origen de esta serie de pinturas que Francisco Ugarte presenta en This too shall pass es un conjunto de pequeños dibujos sobre papel realizados en el 2020 de manera gestual y rápida. Para la factura de estos, utilizó grafito, carboncillo, gis, pintura acrílica negra así como lápices de color amarillo, naranja y rojo. Desde el 2017, el artista ha desarrollado una rigurosa práctica pictórica con algunas series que, como esta, parten de un modelo anterior. Un caso de esto es Círculos concéntricos (2021) cuyo origen se encuentra en un dibujo que realizó en la infancia. La intención no sólo se limitó a replicar un diseño previo sino a sugerir la espontaneidad y el carácter azaroso en su ejecución. Además de esto, las pinturas de esta nueva serie evocan la materialidad de los trazos originales y, con dichos gestos, puede traer a la mente otros proyectos del artista.

En cada pintura, Ugarte relaciona una serie limitada de motivos formales – juegos de líneas, figuras geométricas, manchas y otros tipos de soluciones gestuales –sobre un fondo blanco, utilizando una paleta de colores también mínima que está determinada por los materiales de los diseños originales. Los elementos en juego en cada pintura prefiguran una solución que es percibida como una espacialidad. En las imágenes se pueden apreciar especies de horizontes o sistemas de coordenadas. Las líneas que cruzan la superficie de Paisaje gestual 3 pueden sugerir lo anterior. Cada pintura establece este tipo de escena que entra en relación con otros motivos y elementos. Algunos de estos podrían asociarse con trabajos previos del artista enfocados en una investigación de la percepción del espacio y bien podrían representar su atención en distintos fenómenos.

En Paisaje gestual 3, por ejemplo, se despliega un rectángulo amarillo con sus bordes claramente delimitados que recuerda algunas de sus investigaciones lumínicas con diapositivas (Rectángulos de colores, 2021) mientras que una sugerente mancha de apariencia accidental se vincula con la solución plástica de su serie de intervenciones Pintura acrílica negra (2013-2018). Del mismo modo, la pintura cuenta con un volumen regular en blanco que, al contacto con una de las líneas horizontales, forma una mancha que se va desvaneciendo, como un gesto a punto de disolverse. En estas pinturas de Ugarte, las superficies blancas operan como una especie de telón de fondo que no cambia y sobre la cual se despliegan elementos y gestos asociables a este tipo de eventos que aparecen, se transforman, pasan. Podrían verse como dibujos esquemáticos de las complejas instalaciones que Ugarte ha ejecutado de acuerdo a las condiciones arquitectónicas de distintos espacios, en las que mediante intervenciones mínimas cromáticas, gestuales o accidentales busca alentar una manera distinta de percibir una situación espacial, subrayando su estado de continuo cambio y transformación.

Desde el 2021, Ugarte comenzó la serie Dibujos de acero que consiste en esculturas de gran formato, hechas con perfiles de acero y ejecutadas para responder a las condiciones y características arquitectónicas de un espacio. Quizá como consecuencia de su actual interés por la pintura, algunas de estas esculturas han sido revestidas de color – alterando las más tradicionales soluciones industriales minimalistas. Como otras piezas de esta serie, los elementos metálicos pintados en amarillo que conforman Dibujo de acero 9 se relacionan con la arquitectura de la GAM, en el espacio afuera de su galería principal: marca diagonales a partir de la escalera, dirige la atención a la escala y dimensiones del interior y, con su color, contrasta con su neutralidad. Como un dibujo en el espacio, esta escultura quizá puede servir para ilustrar el juego de relaciones y transformaciones que Ugarte busca sugerir en cada pintura de Paisaje gestual.