

A scenic view of the St. Mark's Campanile and the Doge's Palace in Venice, Italy, under a dramatic sky.

VENEZIA

From the memory of affection and imagery of nostalgia

by Oscar Villalón

Oscar Villalón

b. Santiago de Chile, 1972

Chilean painter, graduate in Fine Arts University of Chile. Established in Spain since 2001.

Together with the Chilean artist Alejandro Decinti , he founds the Decinti & Villalón Painting Studio based at Calle del Castillo, Chamberí, Madrid where they give painting classes and strive to actively promote painting.

2009 "Venezia". Victoria Hidalgo, Galería de Arte. Madrid España

2008 "Ingenieros y constructores navales españoles". LXXV Aniversario de la Ingeniería Naval Civil, LX Aniversario de la actual escuela, Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Universidad Politécnica de Madrid / "Christmas 08". Blackheath Gallery. Londres, Inglaterra / "Pequeño Formato". Star Galería de Arte. Madrid, España / "Variaciones en torno a la Condesa de Chinchón". Parador de Turismo de Chinchón (Sala Capitular) y la Casa de Cultura "Manuel Alvar" de Chinchón, España / "Algo más que Realismo". Sala de Exposiciones de la Agrupación Artística Aragonesa, Zaragoza, España / "Venice". Blackheath Gallery. Londres, Inglaterra.

2006 "Formas y Métodos". Escuela de Ingeniería Naval, Universidad Politécnica de Madrid. España.

2005 "Jogo de dados". Espaço Vasco Prado. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre, Brazil / "Tendencias". Galería Publicaciones Europeas de Arte (PEA). Madrid, España.

2004 "Juego de Dados" Juego Aleatorio. Ateneu Cultural Fort Pienc. Barcelona, España / "Miradas Complementarias". Galería Ana Samarán. Madrid, España.

2003 "La Academia". Centro Cultural Moncloa. Madrid, España / "Obras y Procesos". Galería Ana Samarán.

Madrid, España / "El paradigma del constructivismo". Kur Gallery. San Sebastián, España / LXXIII Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. Hotel Meliá Castilla. Madrid, España / "Exposición Colectiva". Galería Ana Samarán. Madrid, España.

2002 "La Academia". Galería Ansorena. Madrid, España / "La Scuola di Chinchón". Galleria Marieschi. Milán. Italia / "Exposición Colectiva". La Academia. Chinchón, España.

2001 "Óleos y Pequeños Estudios de Taller". Fundación Arauco. Chinchón, España.

2000 "Nueve nuevos realistas". Galería de Arte Referéndum. Santiago, Chile / "Noche del Arte". Galería de Arte Hotel Hyatt Regency. Santiago, Chile.

1999 "Exposición Colectiva "Punto G". Centro de Arte-Generador. Santiago, Chile.

1998 "Exposición Contrapunto", Galería de Arte San Francisco.

1997 "Exposición Realidades", Galería de Arte San Francisco.

1994 Seleccionado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile para el concurso "Taller de Arte en Vivo ", realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes, auspiciado por la Embajada Real de los países Bajos y ARTEL Chile.

1993 "Seis reflejos para siete cabezas". Casa de la Cultura de Ñuñoa. Santiago, Chile.

1992 Exposición Colectiva "Verano Creativo", Sala Isidora Segers. Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Venice: From the memory of affection and imagery of nostalgia

Venecia: De la memoria de afectos y del imaginario de la nostalgia

Jesús Cámara

When we talk of Venice, our mind subconsciously conjures up connotations of decadence and decay. Although it is true that it ceased to be a great economic power, nowadays tourism, thanks to the artistic legacy left behind by its bourgeois merchants, has made it a city reborn that has risen from the ashes like a phoenix. Western culture owes much to Venice. Despite the passage of time, it has not ceased to be one of the best reference points for the culture of elegance.

Many are the artists who for centuries have captured the city on canvas. We have only to think of Canaletto, Guardi, and the closest to us, Alberto Orrego Luco (Valparaíso, 1854 - Santiago de Chile, 1931). They have not ceased to pay homage to what is surely the most beautiful and evocative city in the world. Villalón's origins, with such close blood ties to Spain and western culture, more than to other Chilean painters, make it easier for him to deal with the silent beauty of the landscapes in a physically and conceptually more relaxed way.

In this exhibition, it is not simply the landscapes that interest Villalón, but rather the space and its role as a setting for human fables. A placid framework where human passion is brought to the surface. The architecture appears as a counterpoint to the stories locked inside its walls. When we observe his palaces, it is as if at any moment they could come back to life, as if the historic characters that lived in them long ago might come out of the paintings. Óscar Villalón describes what he

Cuando hablamos de Venecia, inconscientemente nos viene a la memoria asociaciones como decadencia y deterioro. Aunque bien es verdad que dejó de ser esa gran potencia económica, hoy el turismo, gracias al legado artístico que nos legó su burguesía mercantil, hacen de ella una ciudad que renace y se renueva como ave fénix. La cultura occidental debe mucho a Venecia. No ha dejado de ser - a pesar del paso del tiempo- una de las mejores referencias de la cultura de la elegancia.

Son muchos los artistas que desde hace siglos han plasmado la ciudad en su lienzos, basta recordar a Canaletto, Guardi, y hasta el más próximo a nosotros Alberto Orrego Luco (Valparaíso, 1854 - Santiago de Chile, 1931). No han cesado de rendir homenaje a la que seguramente es la ciudad más bella y sugerente del mundo. El origen de Villalón tan cercano en la sangre a España y a la cultura occidental, más que a otros pintores chilenos facilite que se enfrente física y conceptualmente de un modo más reposado con la silente belleza de estos parajes.

En esta muestra, no es el paisaje puro lo que le interesa a Villalón, sino el espacio y su papel como escenario de la fábula humana. Un marco plácido, donde afloran las pasiones humanas. La arquitectura aparece como contrapunto de las historias que encierran sus muros. Al observar sus palacios nos parece como si en cualquier momento pudieran resucitar, saliendo de sus cuadros los personajes históricos que antaño los

Desde la Piazzetta (Detail). Oil on canvas, 47,6 x 19,5 Inch (22 x 50 cm). 2009

sees, what he has before his eyes, but he tries at the same time to represent the invisible. Inside are lavish damasked polychrome, golden or upholstered rooms. However, outside, nature does not remain impassive. It goes through its regular cycles and unleashes its force against the walls of the city, with its vigour and slow damage. Here in Venice, nature dominates man and overwhelms him. It seems unaffected by human pleasure or drama. The paintings are riddled with theoretical connotations and cross references, offering the viewer endless interpretations, where the unknown and the mysterious prevail. Villalón wants to make viewers take a reflective stand with regard to their perception of their surroundings, of the space surrounding them. He shows the way in which it is this that reflects and determines the way an individual has of being in the world.

These paintings are not spectacular, and they are like this because the artist wanted it to be so. He prefers to execute with rigour and analysis. Gentle representations that cease to be so when a sensuality I would dare to classify as disturbing appears. The artist shows peerless skill in his mastery of the pigments. Villalón's skies are very evidently boldly colourful, acting as a counterpoint. In general terms, he feels a fascination for daring representations of light and colour. In this way, his use of different styles can be discerned: sometimes he presents unexpected foregrounds in which he makes the most of the abstract potential (Puerta, Ventana, Espejos, Puente); other times the sunlight floods a wall, almost seeming to make it dissolve into immateriality with his use of translucent glazing and with radiant light where the shapes dissolve (Gondoleros), or he produces a contrast of colours with the cold white light of Cúpulas, La Piazzetta, and Campanario, or everything seems to explode in a riot of dynamic incandescent colour, giving off a light submerged in mysterious surroundings (Gran Canal and Góndolas). It is precisely in these last two, with their flooded atmosphere, where the delicate details of the

habitacion. Óscar Villalón describe lo que ve, lo que tiene ante sus ojos, pero pretende igualmente representar lo invisible. En el interior son fastuosas estancias adamas-cadas , policromadas, doradas, o tapizadas. Sin embargo en el exterior, la naturaleza no permanece imper-turbable, cumple sus ciclos regulares y desata sus fuerzas sobre los muros de la ciudad, su vigor y su lento detrimiento. Aquí en Venecia la naturaleza domina al hombre y lo abruma, parece ajena al goce o drama humano. Pinturas plagadas de connotaciones teóricas y referencias cruzadas que ofrecen al espectador inagotables lecturas, donde predomina lo desconocido y lo misterioso. Villalón pretende que el espectador tome una postura reflexiva con respecto a su concepción del entorno, del espacio que le rodea. Muestra la manera en la que éste refleja y determina la forma que el individuo tiene de estar en el mundo.

Estos cuadros son poco espectaculares, y son, porque el artista así lo pretende. Prefiere la ejecución con rigor y análisis. Representaciones apacibles que dejan de serlo cuando aparece una sensualidad que me atrevería a calificar de perturbadora. Nuestro artista manifiesta una destreza sin igual en el dominio de los pigmentos. Los cielos en Villalón son de un atrevimiento colorista muy evidente, un contrapunto. En líneas generales siente una fascinación por la arriesgada representación de la luz y el color. De este modo se pueden identificar diversas tipologías en su empleo: a veces presenta unos sorpresivos primeros planos en los que aprovecha el potencial abstracto Puerta, Ventana, Espejos, Puente; otras la luz del sol inunda un muro casi pareciendo disoloverlo hasta la inmaterialidad, a base de diáfanas veladuras, con luz radiante donde las formas se disuelven Gondoleros , o realiza un contraste de colores con la blanca y fría luz Cúpulas, La Piazzetta, Campanario, o que todo parezca estallar en un juego de color dinámico e incandescente, desprendiendo una luz sumida en misteriosos contornos Gran Canal y Góndolas. Es en éstos últimos precisamente, de atmósferas saturadas, cuando más se perfilan delicados detalles en la pincelada.

brushstrokes are clearest.

It is painting that is in search of harmony in the space revealed. The viewer notes an energy that continues to expand both at a spiritual and sensory level, an ultra-sensitive perception within the visible world. Appearances invade the surface of reality. What was solid turns to dust, shadows become matter, memory does not turn to stone but rather takes on the metamorphic appearance of dreams. Dream-like panoramas under the at times vaporous and iridescent skies that remind us of the English painter William Turner (Covent Garden, London, 1775 - Chelsea, London, 1851). The fragile architecture in the painting of Villalón remains in this precarious state, acquiring an almost totemic character. Magnificent buildings accompanied by the tolling of bells that mark the inexorable passing of time to the rhythm of the constant beat of Tempus Fugit.

It is playful painting, or playful in strategy, which when all is said and done attempts a more faithful approach to the real sense of art and to the insight of the person perceiving and questioning it. It is painting that is related to the paralysed viewpoint of photography, which is no more than an attempt to stop time, by capturing an ephemeral instant in eternity, in order to give it symbolic transcendence, which is the moment our contemplation comes into play. Villalón's creations are an allegory about the limited time humans have compared to the perpetuity of immaterial things. These Venice scenes/spaces prioritise them by converting them for our retinas into a memory of affection and an imagery of nostalgia.

Pintura que está en la búsqueda de sintonías en el espacio revelado. El espectador denota una energía en continua expansión tanto a nivel espiritual como sensorial, una percepción suprasensible dentro del mundo visible. La apariencia invade las superficies de la realidad. Lo sólido se pulveriza, las sombras devienen materia, la memoria no se petrifica en monumento, sino que toma la apariencia metamórfica de los sueños. Panoramas con calidad onírica bajo las texturas vaporosas e irisadas en ocasiones de sus cielos, recordando al inglés William Turner (Covent Garden, Londres, 1775-Chelsea, Londres, 1851). Esta frágil arquitectura en la pintura de Villalón se mantiene, así, en un estado precario adquiriendo un carácter casi totémico. Regios edificios acompañados por el tañer de unas campanas que marcan el inexorable paso del tiempo, al ritmo de la cadencia constante del Tempus Fugit.

Pintura lúdica o con estrategia lúdica, que intenta al fin y al cabo un acercamiento más fiel a lo real del sentido del arte y al atisbo de quien lo percibe y lo cuestiona. Pintura que tiene que ver con la visión paralizada de la fotografía, que no es más que una tentativa de detener el tiempo, captando un instante efímero de la eternidad, para dotarlo de una trascendencia simbólica, que es el momento en el que entra en juego nuestra mirada. Estas creaciones de Villalón son una alegoría acerca de la caducidad humana frente a la perpetuidad de lo inmaterial. Estos escenarios/espacios de Venecia los privilegia al convertirlos para nuestra retina en una memoria de afectos y en un imaginario de la nostalgia.

Jesús Cámará

Spanish Association of Art Critics (Asociación Española de Críticos de Arte - AECA)
Director of the Salvador Victoria Museum

Góndolas del Gran Canal. Oil on wood, 9.9 x 27.8 Inch [25 x 70 cm]. 2009.

Paintings

Desde la Piazzetta
Oil on canvas
47,6 x 19,5 Inch (122 x 50 cm)
2009

Campanario
Oil on canvas
28,9 x 39 Inch (81 X 100 cm)
2008

La Piazzetta

Oil on canvas

39 x 50,7 Inch (100 x 130 cm)

2008

Piazza di San Marco

Oil on canvas

31,6 x 39 Inch (81x 100 cm)

2009

Vaporetto

Oil on canvas

25,5 x 19,5 Inch [65,5 X 49,5 cm]

2009

San Giorgio Maggiore

Oil on wood

23,6 x 36,3 Inch [60,5 x 93 cm]

2009

Puente
Oil on canvas
16 x 9,4 Inch (41 x 24 cm)
2008

Gran Canal
Oil on canvas
27,3 x 39 Inch (70 X 100 cm)
2008

Góndolas

Oil on canvas

20,7 x 28,5 Inch [54 X 73 cm]

2008

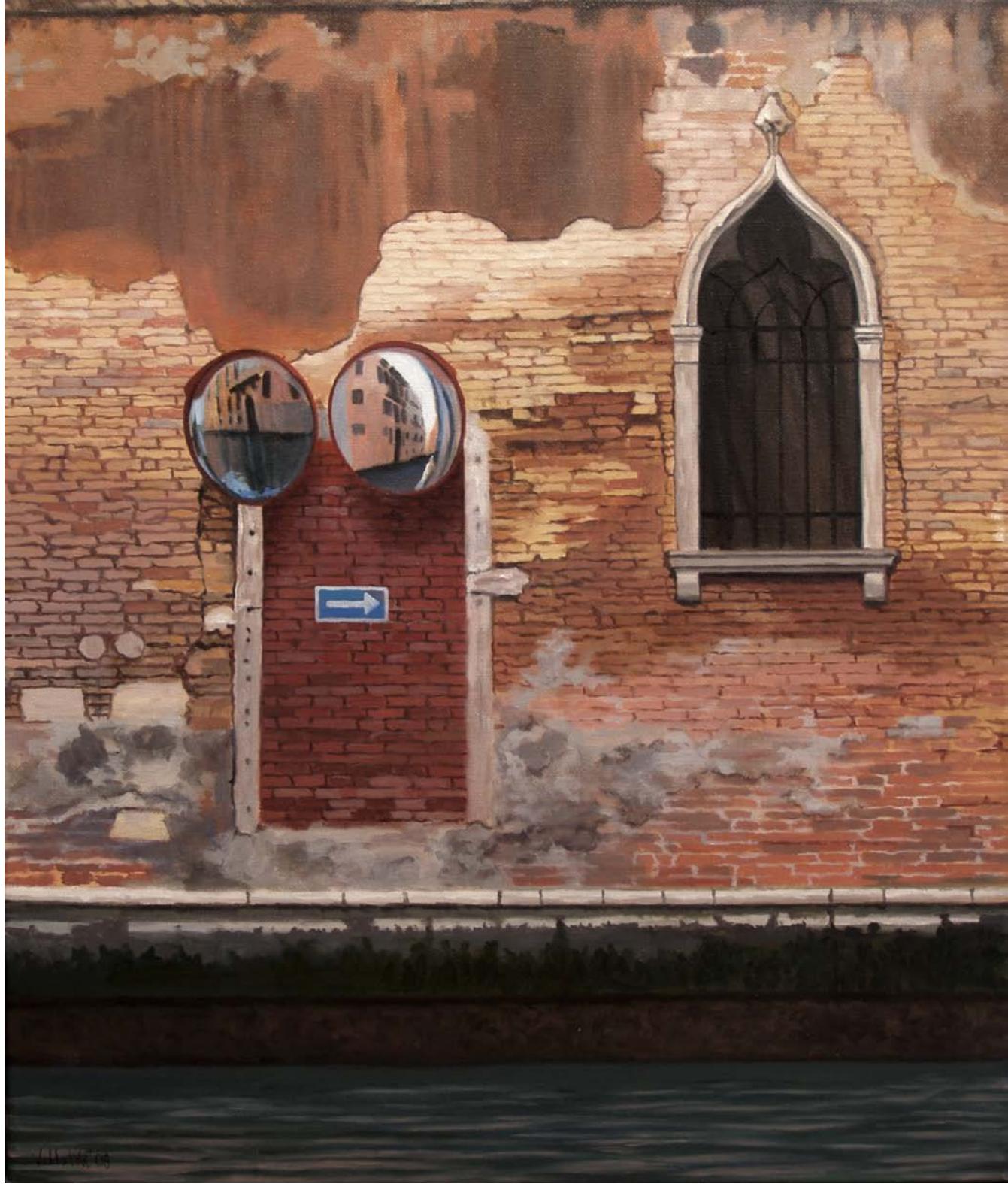

Desde la Giudecca I
Oil on canvas
21,5 x 17,9 Inch (46 X 55 cm)
2009

Desde la Giudecca II
Oil on canvas
23,8 x 17,9 Inch (61x 46 cm)
2009

Espejos
Oil on canvas
21,5 x 17,9 Inch (55 x 46 cm)
2008

2008

Atardecer en el Gran Canal

Oil on canvas

37,8 x 23,4 Inch (97 x 60 cm)

2009

Canal y reflejos

Oil on wood

18,5 x 5,5 Inch (47,5 x 14 cm)

2009

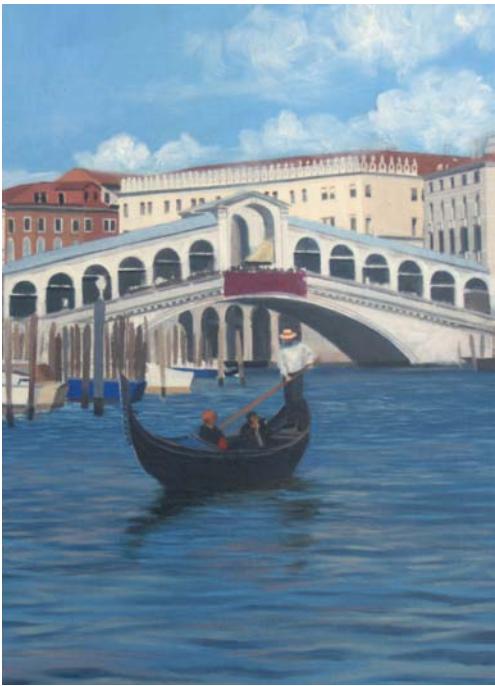
Gondolero

Oil on canvas

25 x 21,1 Inch (64 x 54 cm)

2008

Hacia el Rialto
Oil on wood
15,4 x 11,5 (39,5 x 29,5 cm)
2009

Reflejos y Puente
Oil on wood
12,7 x 16,2 Inch (32,5 x 41,5 cm)
2009

Luces y Reflejos

Oil on wood

18,5 x 10,3 Inch (47,5 x 26,5 cm)

2009

Ponte di Rialto

Oil on canvas

12,9 x 17,9 Inch (33 x 46 cm)

2009

Cúpulas

Oil on canvas

14,8 x 17,9 Inch (46 x 38 cm)

2008

Gondolero I

Oil on wood

8,4 x 15,6 Inch (21,5 x 40 cm)

2009

Gondolero II

Oil on wood

8,4 x 15,6 Inch (21,5 x 40 cm)

2009

Bajo el Puente
Oil on canvas
16 x 9,4 Inch (41 x 24 cm)
2008

My thanks to everyone who collaborated directly with this Project

Alejandro Decinti

Luis Tomás

Eduardo Basterrechea

Vaga Ferracini

Carmen Marcos

Purificación Verde

Amparo Torrejón

*To all the gallerists, critics, collectors, and especially to Victoria Hidalgo Art Gallery
and James Corless, Blackheath Gallery*

To the critic Jesús Cámara and the art historian Raúl Alonso

To all the students and friends of Academia de Pintura Artedv

To my mother, mi brother, my grandparents, my family, my friends

To all I did not mention because the list would be never ending

Thank you all

2009 / Decinti & Villalón Art Editions

Santa Feliciana nº 19. CP 28010 Madrid / Spain

Tel: +34 - 91 591 37 53

Website: www.oscarvillalon.com

www.artedv.com

E-mail: artedv.com@gmail.com

Translated by LTS Linguistic & Translation Services and Alberto Fuentes Perivancich

Designed by decinti vive !

Printed by I.G. Saljen S.L.

DV