

SANTIAGO YDÁÑEZ

DE REOJO

La obra de Santiago Ydáñez (Puente de Génave, Jaén, 1969) se introduce en el panorama plástico nacional a finales de los años noventa gracias a un cúmulo de tempranos premios nacionales que avalaron la extraordinaria y sorprendente valía de una carismática serie pictórica realizada velozmente, signo que desveló su obvia gestualidad, en la técnica del acrílico y con envidiable destreza y efectista resolución gestual que lo inscribía como un soplo de aire en el anodino y aburrido panorama plástico nacional, el cual estaba saliendo –a duras penas– del tardío letargo del post-conceptualismo.

Su efervescencia y su velocidad productiva, así como el despampanante y sarcástico sentido del humor de las mencionadas pinturas tempranas de Ydáñez, le colocaron en menos de un lustro como una de las novísimas promesas del anhelado *Nuevo Arte Español*, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La columna vertebradora que ha mantenido invicta a lo largo de estos años su obra, ha sido y es la fidelidad a sus inquietudes en torno a la devota voracidad de la mirada. Toda su obra se arguye sobre la dicotómica y paradójica diatriba de cómo Ydáñez ha equiparado la naturaleza fetichista del morbosos *voyeur* –que todos llevamos dentro– con la crédula ingenuidad del devoto religioso, argumentándose tras años de investigación y acumulación coleccionista cual Diógenes de *Pupila I*, deviniendo en una suerte de democrática “taxonomía de lo mirado” como legado des-jerarquizado, atemporal y apolítico del hombre del siglo XX y del embrionario humano del contemporáneo siglo XXI.

Santiago busca nuevos soportes sobre y desde los que instrumentar su trabajo, sin –a su vez– menospreciar ningún lenguaje artístico de hoy día. Desde la más tradicional pintura al óleo al recurrente uso del acrílico o al económico y reduccionista lenguaje del dibujo, sin ignorar la acuarela ni los recursos del arte gráfico, incluyendo también la fuente de toda su obra, la fotografía misma, la causante del delirante e inmune universo de imágenes que está sustituyendo al logos para instaurar cierta dictadura superficial (*laminal*, diría Deleuze) de la *imago*.

El artista practica como acto de desidia, como burlesco ardid desestabilizador y preciosista coqueteo con lo íntimo, *De reajo*, sin ninguna ingenuidad y con total conciencia de comportarse como una revuelta disidente, saca a la luz un arte propio que lo impregna de un

“deje neo-romántico”, que evita el facilismo cómplice y teatralmente efectivo de lo operístico, y que prefiere la musiquilla torturante del organillo de la carnavalesca e irritante feria ambulante.

Un “corpus otro” tangencial, mirado de soslayo, *de reajo*, que nos completa nuestra visión de la amplísima y cambiante totalidad de su obra, para desde la humildad –de quien habla en voz baja, sin la insegura necesidad de alzarla– establecer un enriquecedor diálogo acerca de los múltiples Santiagos que Ydáñez es.

SANTIAGO YDÁÑEZ

SIDE GLANCE

Santiago Ydáñez’s work (Puente de Génave, Jaén, 1969) bursts into the Spanish visual arts landscape at the end of the nineties thanks to a series of early national awards. These endorsed the extraordinary and astounding quality of a charismatic pictorial series accomplished very quickly, which revealed the artist’s obvious expressiveness as regards the acrylic technique. His amazing skill and sensationalist gestural resolution established him as a breath of fresh air in the dull and boring visual arts scene in Spain, which was –only with great difficulty– moving out of the belated stagnation of Post-conceptualism.

Ydáñez’s effervescence and productive speed, as well as the dazzling and sarcastic sense of humor of his first works, placed him in less than five years as one of the very new promises of the long-awaited Nuevo Arte Español (New Spanish Art), inside and outside Spain’s borders.

The central column that has kept his work together all these years has always been the truthfulness to his concerns around the unwavering voracity of the gaze. All of Ydáñez’s work is based on the dichotomous and paradoxical invective about how the artist likens the fetishistic nature of the depraved voyeur –that we all carry within– with the credulous naivety of the religious devotee. With this in mind, he researched, collected and accumulated material for years, like some kind of Diogenes in the painting *Pupila I*, and turned it all into a democratic «taxonomy of the gaze» as an apolitical, timeless and de-hyarchized legacy by the human subject of the 20th century and the human embryo of the contemporary 21st century.

Santiago is in constant search of new media to use in his work, without ever underrating any artistic language of nowadays. His range goes from the most traditional oil

painting to the recurrent use of acrylic or the economical and reductionist language of drawing; also watercolours and all the resources of graphic art, and most specially the source of all of his work: photography. Photography is, then, the cause of the delirious and immune universe of images that is ousting the *logos* to establish a superficial (laminar, Deleuze would say) dictatorship of the *imago*.

Ydáñez does it all as an act of indolence; as a mocking, destabilizing trick and as an elaborate flirtation with intimacy, *De reajo* (*side glance*), without a trace of ingenuity and with full awareness of his unruly, dissident attitude. He brings to light a distinctive art with a «neo-romantic aftertaste» that refuses any simplistic complicity or the theatrical effectiveness of opera. Instead, the artist prefers the torturing little music of the barrel organ in the carnival-like, irksome funfair.

We are offered an incidental «alter corpus» to look at sideways («De reajo»), which completes our view of the huge and ever changing entirety of his work. Nevertheless, the artist speaks humbly to us –as if in a low voice, confident enough not to raise it– looking to tell us stories about the multiple *Santiagos* that Ydáñez is.

SANTIAGO YDÁÑEZ

AUS DEN AUGENWINKELN

Das Werk von Santiago Ydáñez (Puente de Génave, Jaén, 1969) fällt Ende der neunziger Jahre nach dem frühzeitigen Gewinn einer Folge nationaler Preise in die spanische Landschaft der bildenden Kunst. Die Preise bürgten für die außergewöhnliche und verwunderliche Qualität einer charismatischen Gemälderei, die schnell vollgebracht wurde: das war der Beweis des Künstlers deutliche Ausdruckskraft mit der Achrylmalerei. Sein erstaunliches Geschick und sensationslüsterne gestische Entschlossenheit machten ihn zum Hauch frisches Wind im apathischen und langweiligen Szenario der bildenden Kunst in Spanien, die nur mit grossen Schwierigkeiten versuchte, aus den verspäteten Dämmer Schlaf der Post-Konzeptkunst herauszukommen.

Ydáñez’s Überschwang und leistungsfähige Geschwindigkeit, sowie auch der großartige und sarkastische Sinn für Humor seiner ersten Werke, platzierten ihn in weniger als fünf Jahren als eine der funkelneuen Hoffnungen der langgehegten *Nuevo Arte Español* («Neue Spanische Kunst»), innerhalb und außerhalb der spanischen Landesgrenzen.

Der Angelpunkt, der all diese Jahre Ydáñez’s Werk strukturiert hat, ist die Treue zu seinen Hauptsorgen in Bezug auf die standhafte Unersättlichkeit des Blickes. Sein ganzes Werk ruht auf die dichotomische und verblüffende Brandrede darüber, wie der Künstler die fetischistische Natur des krankhaften Voyeurs –den wir alle in uns tragen– mit der leichtgläubigen Naivität des religiösen Beters gleichsetzt. Dafür erforschte, sammelte und speicherte er Material jahrelang auf, wie eine Art Diogenes auf dem Gemälde *Pupila I*, und transformierte all dies in eine demokratische «Taxonomie des Betrachteten» als apolitische, zeitlose und un-hierarchisierte Erbschaft des Menschen des 20. Jahrhunderts und des menschlichen Embryo des 21. Jahrhunderts.

Santiago ist laufend auf der Suche nach neuen Techniken für sein Werk, auch wenn er keine derzeitige künstlerische Sprache unterschätzt. Sein Rang geht ab der traditionellen Ölmalerei bis zum häufigen Verwendung des Acryls oder der sparsamen und zusammenfügenden Sprache der Zeichnung; auch Wasserfarben und all die Möglichkeiten der graphischen Kunst, und am allermeisten die Quelle seines ganzen Werkes: die Fotografie. Fotografie ist also der Grund des wahninnigen und immunen Universums der Bilder, die das *Logos* verdrängen, um die oberflächliche (oder laminal, wie Deleuze sagen würde) Diktatur des *imago* zu errichten.

Ydáñez macht alles als Akt der Fahrlässigkeit, als posenhafter destabilisierender Trick und sorgfältige Koketterie mit der Intimsphäre, «*De reajo*» (*aus den Augenwinkeln*), ohne jede Spur von Arglosigkeit und mit vollem Bewusstsein seiner aufsässigen, andersdenkenden Einstellung. Er bringt ans Licht eine charakteristische Kunst mit einem neu-romantischen Nachgeschmack, der jede Art von komplizierter Vereinfachung und opern-theatralische Wirksamkeit verweigert. Stattdessen bevorzugt der Künstler die quälende kleine Musik der Derhorgel im karnevalistischen, ärgerlichen Volksfest.

Uns wird ein beiläufiges «alter corpus» angeboten, das wir *aus den Augenwinkeln* schauen können. Es vervollständigt unsere Aussicht des Künstlers riesigen und immer wechselnden Werkes. Trotzdem spricht er uns bescheiden an –mit leiser Stimme, denn er braucht nicht, laut zu werden– um uns davon zu erzählen, die mehrfachen *Santiagos*, die *Ydáñez* ist.

Omar-Pascual Castillo
Comisario / Curator / Kurator

CAAM
Centro Atlántico de Arte Moderno

09.10.2015 - 10.01.2016
Planta 3

HORARIOS

Exposiciones y Tienda de martes a sábado de 10 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre cerrado. Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 h con cita previa. Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas. Biblioteca y Centro de Documentación de lunes a viernes de 10 a 21 h. Entrada sujeta a tarifas vigentes.

OPENING HOURS

Exhibitions and Shop Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays, public holidays, 24 & 31 December. School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required. Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimum 5 people. Library and Documentation Center remains open Monday to Friday from 10 am to 9 pm. Admission at current rates.

ÖFFNUNGSZEITEN

Ausstellungen und Shop Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Montags und Feiertagen, 24 und 31 Dezember geschlossen. Schulbesuche Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr nach Voranmeldung. Führungen für das allgemeine Publikum Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung. Mindestgruppe 5 Personen. Bibliothek und Dokumentationszentrum bleibt von Montag bis Freitag. Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Cubierta / Cover / Einband

Sin título, 2013
Acrílico sobre tela [Acrylic on canvas]
60 x 80 cm [23.6 x 31.5 inches]
Colección del artista [Artist’s collection]

Interior / Inside / Innen

Sin título, 2013
Acrílico sobre tela y caja [Acrylic on canvas and box]
27 x 26 cm [10.6 x 10.2 inches]
Colección del artista [Artist’s collection]

© Santiago Ydáñez, VEGAP, Las Palmas de Gran Canaria, 2015

Colabora

Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM
C/ Los Balcones, 11 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: (34) 928 311 800 / info@caam.net / www.caam.net

SANTIAGO YDÁÑEZ
DE REOJO / SIDE GLANCE

Colabora

