

PHILIPPE PASQUA EL LADO OSCURO

11 SEPTIEMBRE / 29 NOVIEMBRE 2020

11 SEPTEMBER / 29 NOVEMBER 2020

El CAC Málaga presenta la primera exposición individual en España de Philippe Pasqua, quien con una carrera poco convencional se ha convertido en uno de los artistas franceses contemporáneos más importantes de su generación. *El lado oscuro*, reúne 31 pinturas de gran formato –algunas inéditas– y 2 trabajos escultóricos, abarcando toda su trayectoria artística, desde 1990 –cuando tuvo su primera exposición en París–, hasta la actualidad, en las que explora la condición humana y la naturaleza de la sociedad.

Philippe Pasqua (Grasse, Francia, 1965), autodidacta, vive y trabaja en Lisboa. Empezó a pintar a los diecisiete años tras quedar profundamente impresionado por una reproducción de un cuadro de Francis Bacon. La influencia de la obra de Lucian Freud también contribuyó a construir su visión de un mundo poblado por personajes inquietantes. La fragilidad de la locura y la diferencia de la discapacidad son temas que reaparecen en su obra de forma casi obsesiva. Su estilo singular se afirma en un universo personal y fantástico con pinturas y esculturas de gran intensidad y tamaño –monumental– que cuestionan la belleza de la fealdad y transmiten la angustia ante la violencia y la incompreensión ante la destrucción de la naturaleza. Su visión del mundo y de las personas nos desafía con obras que no dejan indiferente e invitan a reflexionar.

En sus lienzos, el artista retrata la figura humana con la franqueza del realismo, una especie de realismo espontáneo, y la intensidad del expresionismo, exponiendo el cuerpo en todos sus estados y mostrando sin reparos la carne con su fascinante belleza. Siempre son de gran formato, el tamaño mínimo se corresponde al cuerpo del artista. En sus obras más tempranas aparecen siluetas misteriosas que evocan el vudú y el arte primitivo. En la actualidad, pinta principalmente retratos, caras y cuerpos desnudos, sin desviarse de la realidad, sin apenas objetos adicionales. El artista detecta las características individuales, la esencia de cada persona, pero va más allá de la mera representación física y profundiza en el campo de las emociones a las que confiere una dimensión colectiva. En ello radica la fuerza y la singularidad de su arte.

Sus temas se han ido reduciendo, ha pintado escenas de partos y operaciones quirúrgicas, niños, perros, hombres, mujeres... Sus modelos, personas marginadas (transgénero, prostitutas), personas con discapacidad (con síndrome de Down, ciegas), o de su círculo inmediato (amigos y familiares como su hijo Orso), se convierten en iconos reflejo de lo universal. A algunos los pinta una y otra vez, como a Arnaud, Laura, Anne o Philippe. También se cuestiona su propia imagen en repetidos autorretratos. El artista primero fotografía a sus modelos, captando una mirada, un gesto o una pose y a partir de esas fotos –que encontramos por todo su estudio–, los pinta. Pinta a veces varios cuadros a la vez, los pinceles solo los usa una vez. Sus lienzos se impregnan de la intensidad de las miradas y la fuerza de las expresiones. Algunas de sus obras son tiernas y reflejan una profunda empatía con sus modelos, otras canalizan un aspecto oscuro casi primitivo o sexual.

Técnicamente, Pasqua pasa del dibujo –sus dibujos prestan más atención a la forma, textura y contorno, dibuja tanto con el lápiz como con la goma borrando– a la pintura y del *collage* a la escultura haciendo gala siempre de un estilo consumado. Como escultor ha profundizado en el tema de la *vanitas*, que reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte, en busca de la esencia del ser humano. Se ha centrado en el cráneo humano y lo ha representado adornado con materiales preciosos y frágiles mariposas, confrontando lo efímero y la inconstancia de la existencia a lo eterno. Vida y muerte. Desde hace un tiempo está interesado en el agotamiento de la tierra y la desaparición de las especies, pero también en la grandeza del universo. Sus trabajos escultóricos, realizados con materiales muy diversos, abarcan cráneos humanos, olivos de bronce, un tiburón de 10 metros de acero inoxidable, el esqueleto de un *Tyrannosaurus rex* o un Ferrari cubierto de piel y tatuajes. Las ideas de Darwin y de los científicos contemporáneos, asociadas a un concepto de lo sacro próximo a lo religioso, le han inspirado obras como *La Cène* (2017), en la que monjes con cabeza de payaso sentados a una mesa evocan *La Última cena* de Leonardo da Vinci.

CAC Málaga is pleased to present the first solo exhibition in Spain of Philippe Pasqua, whose unconventional career path has made him one of the most important contemporary French artists of his generation. *El lado oscuro* [The dark side] features 31 large-format paintings, including some never exhibited before, and two sculptural works, in which he explores the human condition and the nature of society. The show spans his entire artistic career, from his first exhibition in Paris in 1990 to the present day.

Philippe Pasqua (Grasse, France, 1965) is a self-taught artist who lives and works in Lisbon. He began painting at the age of seventeen after being deeply impressed by a reproduction of a Francis Bacon painting. The influence of Lucian Freud's work also helped to construct his vision of a world of troubling characters. The fragility of madness and the difference of disability are recurring themes that almost obsessively haunt his work. His singular style asserts itself in a fantastic personal universe through paintings and sculptures of great intensity and monumental size that question the beauty of ugliness and convey anguish as a reaction to violence and incomprehension when faced with the destruction of nature. His vision of the world and of people challenges us with works that never fail to impress and invite thoughtful reflection.

In his canvases, the artist portrays the human figure with the frankness of a spontaneous brand of realism and the intensity of expressionism, exposing the body in every state and unreservedly showing flesh in all its fascinating beauty. He always uses large-format canvases, at least as large as his own body. Pasqua's earliest works contain mysterious silhouettes reminiscent of voodoo and primitive art. Today he primarily paints portraits, naked bodies and faces that never deviate from reality, with hardly any additional objects. The artist picks up on the individual features, the essence of each person, but he goes beyond mere physical depiction and delves into the field of emotions, giving them a collective dimension. Therein lies the strength and singularity of his art.

His range of subject has narrowed over the years, but he has painted scenes of childbirth and surgical operations, children, dogs, men, women... His sitters – marginalised individuals (transgender people, prostitutes), disabled persons (blind, Down's syndrome) or members of his inner circle (friends and relatives, including his son Orso) – become icons, reflecting the universal. He paints some of them, like Arnaud, Laura, Anne and Philippe, time after time. He also questions his own likeness in repeated self-portraits. First the artist photographs his subjects, catching a certain look, gesture or pose, and then uses those photos – which are everywhere in his studio – to paint them. Sometimes he paints several pictures simultaneously, but he only uses the brushes once. The intensity of the sitter's gazes and the strength of their expressions permeate his canvases. Some of his works are tender and denote a deep empathy with his models, while others channel a darker, almost primitive or sexual energy.

Technically, Pasqua displays the same mastery of his consummate style in drawing – his drawings pay more attention to shape, texture and contour, he draws as much with lines as by erasing them – and painting, collage and sculpture. As a sculptor he has explored the theme of the *vanitas*, which reflects on the transience of life and the certainty of death, seeking the essence of the human being. The artist has focused on the human skull and adorned it with precious materials and fragile butterflies, confronting the ephemeral and the inconstancy of existence with the eternal. Life and death. In recent years, he has also taken an interest in the depletion of the earth and the disappearance of species, as well as in the grandeur of the universe. His sculptures, made with a wide variety of materials, range from human skulls, bronze olive trees, a 10-metre stainless steel shark, a *Tyrannosaurus rex* skeleton or a leather-covered tattooed Ferrari. The theories of Darwin and contemporary scientists, linked with a notion of the sacred that verged on the religious, have inspired works such as *La Cène* (2017), where clown-headed monkeys sitting at a table evoke Leonardo da Vinci's *Last Supper*.

© Philippe Pasqua Autorretrato, 2020 [Autorretrato / Selfportrait]. Óleo sobre lienzo / Oil on canvas. 250 x 200 cm. Colección / Collection Château de la Gaude

cacmálaga

Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga

Ayuntamiento
de Málaga

Compartir / Share:

cacmálaga

Alemania, s/n 29001 Málaga. Telf.: 952 208 500 | cacmalaga@cacmalaga.eu | www.cacmalaga.eu
Horario: de martes a domingo de 9:00 a 21:30 h. / Opening hours: Tuesday to Sunday from 9 am to 9:30 pm.

