HÉCTOR JAVIER RAMÍREZ

Wallpaper

ALDAMA FINE ART
utiliza
SPACES FOR ART
www.spaces-art.com

Héctor Javier Ramírez
WALLPAPER

Exposición y venta
del 7 de diciembre de 2011 al 30 de enero de 2012

ALDAMA FINE ART
Palacio de Versalles 100 L-B
Lomas Reforma
México, D. F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com

Presentación

José Ignacio Aldama

"El propósito del arte no es reproducir la realidad,
sino crear una realidad de la misma intensidad."
—Alberto Giacometti

La historia de la pintura ha estado por mucho tiempo ligada a la de la narrativa, pues siempre se ha utilizado este medio gráfico para contar historias, ya sean grandes acontecimientos y hechos memorables como conquistas, batallas y pasajes bíblicos, o sucesos cotidianos y triviales, vinculados quizá a la realidad misma del artista o de su imaginación. El reto de la pintura narrativa es muy grande, pues el artista dispone de una sola imagen para transmitir la historia que normalmente necesitaría de una secuencia, tal como sucede con el cine, la narrativa literaria o el cómic, que conjuga elementos gráficos y literarios en una sucesión lógica. El pintor echa mano de todos sus recursos para conseguir que la imagen lograda no sea un instante detenido de una parte de la historia, sino una composición donde los elementos se arreglen para transmitir, en un golpe de vista, todo lo que el espectador necesita para elaborar la historia en su mente. No obstante lo anterior, juega a favor del artista el hecho de que nuestra mente esté diseñada para que de manera natural construya recuerdos y pensamientos con base en imágenes independientes o "instantáneas". De esa forma, cuando pensamos en una historia o un suceso, no recordamos una secuencia, sino escenas o instantáneas, como cuando pensamos en el desembarco en Normandía, el asesinato de J. F. Kennedy o la caída de las Torres Gemelas. Además, en el caso de historias previas al cine y la televisión, nuestro referente gráfico siempre será algo derivado de la imagen de una pintura, escultura, fotografía, ilustración u otro medio que nos permita formular una representación mental gráfica.

El siglo XX puso en manos del cine la narración visual de historias y entonces la pintura tuvo otras

Cat. 1 **The end** 2011 (detalle)

intenciones y motivaciones aunque en su trascendencia este medio creativo nunca renunció a contar historias. En algunos casos la pintura es un medio contundente de denuncia que trasciende y rebasa el poder de la palabra mediante el uso de las imágenes. Tenemos así, por ejemplo, obras maestras como el *Guernica* y muchas creaciones del movimiento muralista mexicano. Hoy en día la pintura narrativa incorpora referencias codificadas de asuntos sociales y políticos, estableciendo un lenguaje alegórico para simbolizar ideas como la vida y la muerte, la justicia, la crueldad y el dolor. Tal es el caso del talentoso artista que introducimos hoy, el tapatío Héctor Javier Ramírez, cuya obra hemos presentado en el pasado y que ahora se exhibe en su exposición *Wallpaper*. En la obra de Ramírez, las historias generalmente no nos son familiares y la percepción misma del espectador desempeña un papel muy importante en la contemplación de su trabajo y en la conexión con él. Nos sugiere —a través del título— un guiño de su intencionalidad pero, al igual que mucha pintura narrativa de hoy, da pie a interpretaciones variables de acuerdo con el espectador. Y es también a través del título como el pintor nos deja ver su humor negro tratando con cierta ironía algunos temas oscuros, impregnándolos de un poco de sarcasmo, quizá para defendernos del dolor, la injusticia o lo inevitable de la muerte.

Con esta muestra de pintura cerramos el ciclo de exposiciones que hemos preparado para el año que termina, agradecidos con todas las personas que han formado parte de nuestro proyecto y han enriquecido nuestro quehacer.

Huellas de lo inmediato

José Manuel Ruiz Regil

Cat. 11 **Lluvia ácida** 2011 (detalle)

Héctor Javier Ramírez parece asumir su oficio con una aparente docilidad dhármica, aunque él mismo sea el primer sorprendido ante sus piezas terminadas. Es esto lo que quizás ha permitido que su trabajo camine por las rutas del éxito con aparente facilidad. Su pincel funciona como una antena receptora de una realidad que exige una disección muy fina de los hechos para llegar a la síntesis del elemento que los forma. Y con frecuencia observamos que el común denominador hacia donde apuntan sus conclusiones es el crimen, en cualquier forma; físico, metafísico, moral o ideológico. Crimen entendido como el delito grave, la acción indebida o reprensible que no debió haber sucedido, pero sucedió y sucede orgánicamente día a día. Las pruebas están a la mano. Cada pieza es una fotografía que muestra la escena post-mortem. Nos queda, pues, como espectadores, afanosos pero legos, desentrañar el misterio que pretenden revelar y sumarnos a la denuncia histórica que propone.

El compromiso técnico del autor le permite articular un lenguaje gráfico preciso y pulcro. Los objetos de la composición se presentan de frente, sin veladuras ni sugerencia alguna más allá de lo evidente. A veces con una crudeza que golpea a la vista, no hay segundos planos ni atmósferas que nublen el mensaje. Sus alegorías, si acaso, son discursivas, nunca fantasiosas ni efectistas pero necesarias para nombrar aquello que por sí mismo no tiene, ni debería tener una lógica posible, como en "Las mentiras de mi maestro", o en "Cría cuervos" donde se trae a cuento, acaso, el uso y el abuso de las mentiras piadosas en la educación y los *mass* media, pero que hienden con su filo la inocencia, cultivando la ignorancia institucionalizada.

Aun en cuadros como "Migraña" donde podría alegarse un surrealismo de primera mano, el simbolismo cobra absoluta relevancia y es sustentado con un equilibrio gráfico entre la ligereza de lo no-manifiesto bajo la pesadez de lo manifestado.

Cuando Ramírez recibe el llamado de la sangre se lanza sobre el lienzo y traza lo que su yo interno le dicta hasta encontrar la congruencia con su estilo y ajustar su búsqueda estética a la experiencia de vida; hasta sentir que lo que trae entre manos va tomando forma familiar, nos es cercano o habitual, por terrible que parezca.

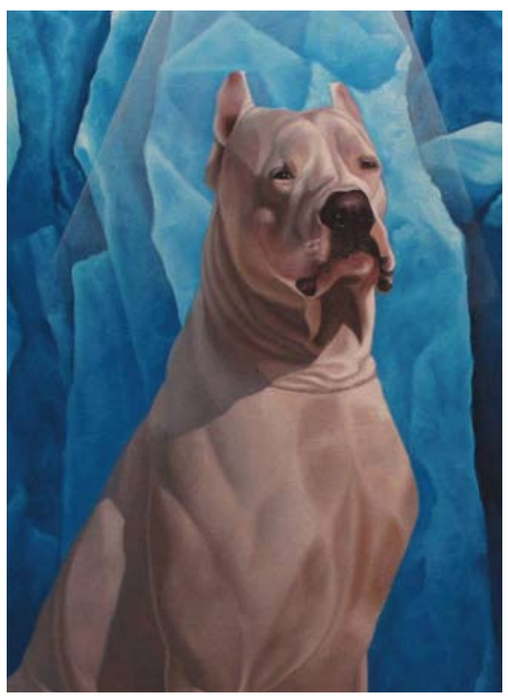
Las piezas que ahora presenta en esta colección la Galería Aldama Fine Art operan como respuestas, reflexiones o provocaciones al interlocutor acerca de los problemas y preocupaciones que a diario aparecen en las noticias o se escamotean detrás de una cortina de humo o una frontera de cristal. Una suerte de nota roja pasada por agua, salpicada de humor negro y un poco de desencanto arropan su capacidad de indignación ante la mentira, la agresión solapada contra el medio ambiente, el comercio del alma; el dolor escándalo, ese que no se ve, pero que cala muy dentro.

En piezas como "El iluminado", "El desaparecido" o en "Escríbeme pronto" la soledad del personaje central es total; en los tres casos sitiados por imponentes muros de silencio. En los dos primeros un gélido estatismo y una

Cat. 5 **Migraña** 2011 (detalle)

Cat. 7 **Head-hunter** 2010 (detalle)

Cat. 3 **El iluminado** 2011 (detalle)



coacción implícita, que se compensan o resuelven con el gesto desesperado del joven de camisa blanca que tiene los codos en alto implorando atención, y que expresa un irremediable desamparo.

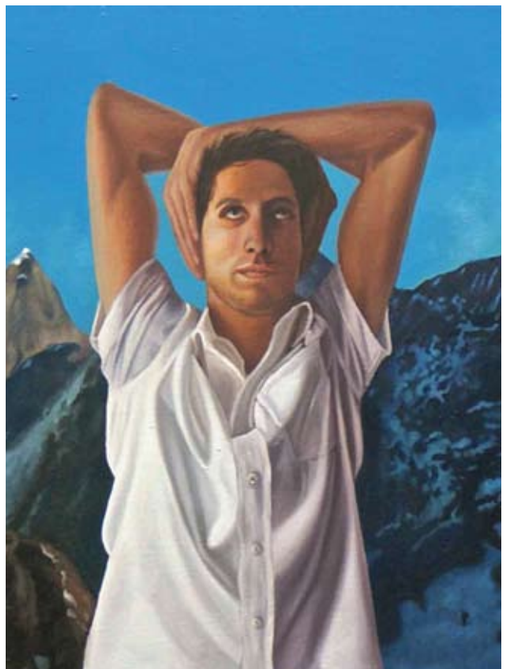
El recorrido visual puede hacerse con la actitud del que camina por los pasillos de la casa del terror o como quien deambula entre los estantes de un laboratorio biológico, observando las muestras de especímenes socio-políticos, o de morfologías orgánicas conservadas en formol y expuestas allí ante el polvillo blanco del detective que descubre la impronta de una huella digital.

Cada pieza contenida tras el cristal cetrino de su tela resguarda un episodio revelador o contiene la pista de un misterio resuelto, quizás, en la mirada del espectador, cuando no es tan evidente, como en el caso de "Paso peatonal", ese grabado a la punta seca en el que la línea es el hilo conductor del tiempo hilvanando urbe y rostro.

Es ya característico en la obra de Ramírez el uso de la transparencia y una iluminación lunar que da a sus temas un aura onírica de revelación, como si en el sueño el artista tomara la radiografía de la realidad detrás de las cosas como en "The end", o éstas fueran una anticipación de los hechos como en "El lado oscuro de mi compadre". Sin embargo, una aparente travesura relaja o matiza el drama cuando se atreve a reírse de sí mismo como en "Yo soy el monstruo comegalletas", o abordar el tema de la religiosidad futbolera en "Su majestad".

Cat. 4 **Escríbeme pronto** 2010 (detalle)

Cat. 6 **El origen de las especies** 2010 (detalle)



Obras como "Lluvia ácida", "Las estrellitas que están en el cielo brillan brillan brillan" y "Head hunter" suenan como un guiño macabro que apunta algunos de los efectos colaterales del la lucha por el control mundial: la contaminación generada por la industria militar, la tecnología de información que evidencia y sitia la "aldea global" profetizada, y la caza del recurso humano para diversos usos, ya como cerebros bien pagados o como carne de cañón para alcanzar los fines que el poder disponga, que es lo mismo, como si de un video juego infantil se tratara.

La mayoría de las obras de Héctor Javier Ramírez suenan a nota sostenida de violín; a respiro melancólico después de la catástrofe; contienen la vibración de la calma impostergable detrás de la estridencia; un dejo de humo que se disipa sobre los huesos calcinados de la destrucción; las brasas del incendio que aún gimen lo que está por extinguirse. Tal es el caso de "Muere quien debe morir. Eso es justicia divina".

Quien ha quedado expuesto al *thriller* que en esta colección nos propone Ramírez puede ya considerarse cómplice de una verdad buscada que se hará evidente con el tiempo, a través de la digestión de los discursos, en la recordación del impacto y, quizás, de un momento a otro, salte azuzada la conciencia para secundar con hechos estos gritos de silencio que el artista pone en los oídos de la contemplación para cumplir el cometido estético y social del arte.

Héctor Javier Ramírez

(Guadalajara, Jalisco, 1977).

Cursó la carrera de Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara (1994-99). Ha presentado su trabajo en más de un centenar de exposiciones colectivas. De manera individual cabe mencionar algunas realizadas en su estado natal como *Anónimos*, en el Centro Cultural Chapalita (1998); *Subversiones*, en el Centro Cultural Casa Vallarta (2000) y *Los olvidados*, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara (2003). En otros estados de la República presentó *La hora del lobo*, en el Centro Cultural Mariano Jiménez, en San Luis Potosí (2008) y *1973*, en la Universidad Intercultural de Chiapas, CEDUI, en San Cristóbal de las Casas (2009). Su trabajo ha sido reconocido con una docena de premios y distinciones entre los que sobresalen el Primer Lugar y la Mención Honorífica en Dibujo en el Tercer Encuentro Estatal de Arte Jalisco Joven, en Guadalajara (1998), y la Mención Honorífica en Gráfica, en la cuarta edición del mismo certamen (1999). Ha sido seleccionado en varias bienales, como la VIII Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa, en Guanajuato (1998), y la II, IV, V y VI ediciones de la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en Michoacán (1999, 2003, 2005 y 2007). En dos ocasiones obtuvo el segundo lugar en la categoría de pintores avanzados, en las ediciones IV y VI del Premio José Atanasio Monroy, en Jalisco (2004 y 2006). También obtuvo el premio en el Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, en Aguascalientes (2007). Su obra está presente en colecciones distinguidas, como el Acervo Pictórico de la Universidad de Guadalajara y la Pinacoteca del Museo José Guadalupe Posada, entre otras. Héctor Javier Ramírez vive y trabaja en Guadalajara, Jalisco, donde actualmente desarrolla su trabajo en las tres disciplinas de su predilección: pintura, dibujo y estampa.

Catálogo de obra

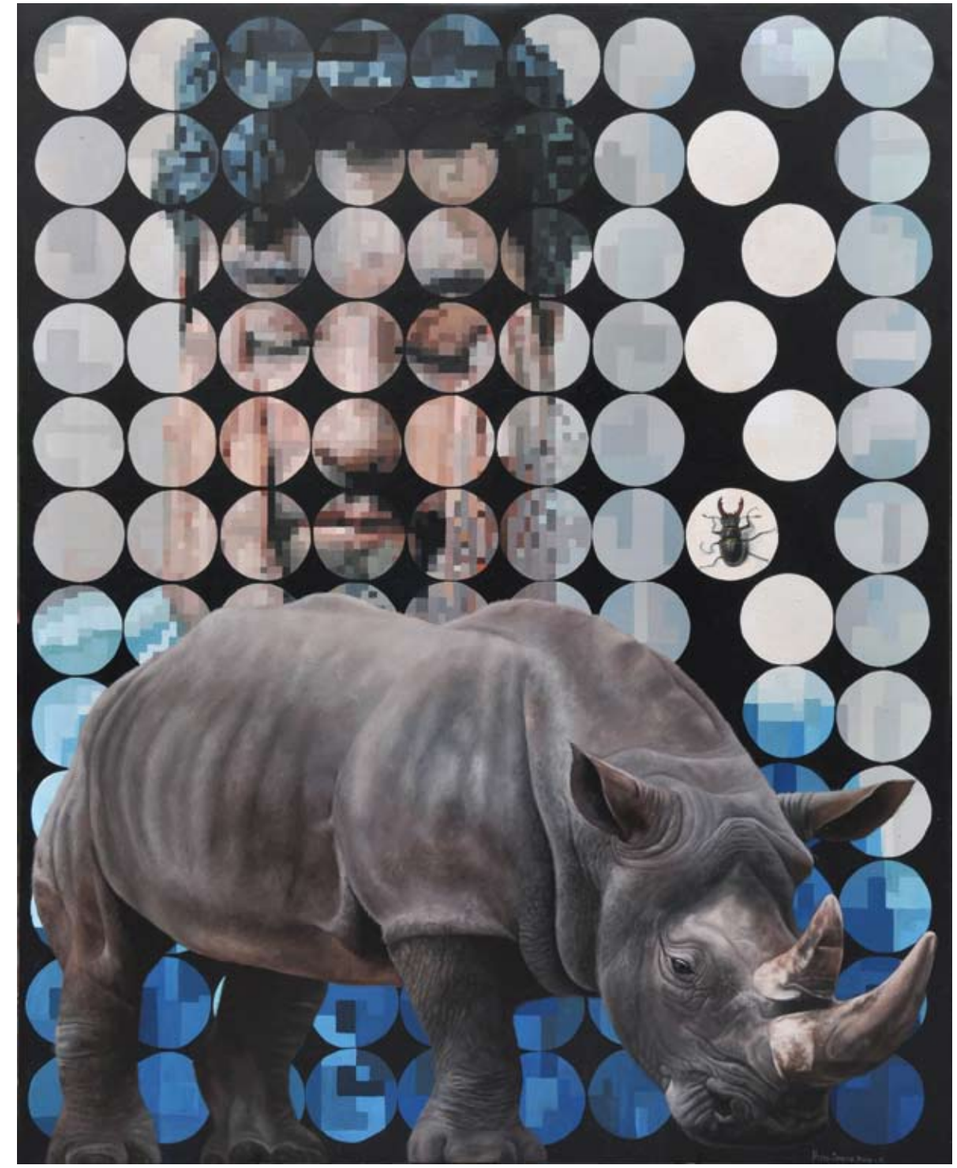
Cat. 1
The end
2011
Óleo sobre tela
65 x 65 cm c/u (Díptico)

Cat. 2
Su majestad
2011
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

Cat. 3
El iluminado
2011
Óleo sobre tela
165.5 x 122 cm

Cat. 4
Escríbeme pronto
2010
Óleo sobre tela
40 x 100 cm

Cat. 5
Migraña
2011
Óleo sobre tela
149 x 120 cm



Cat. 6
El origen de las especies
2010
Óleo sobre tela
149 x 120 cm

Cat. 7
Head-hunter
2010
Óleo sobre tela
165.5 x 122 cm

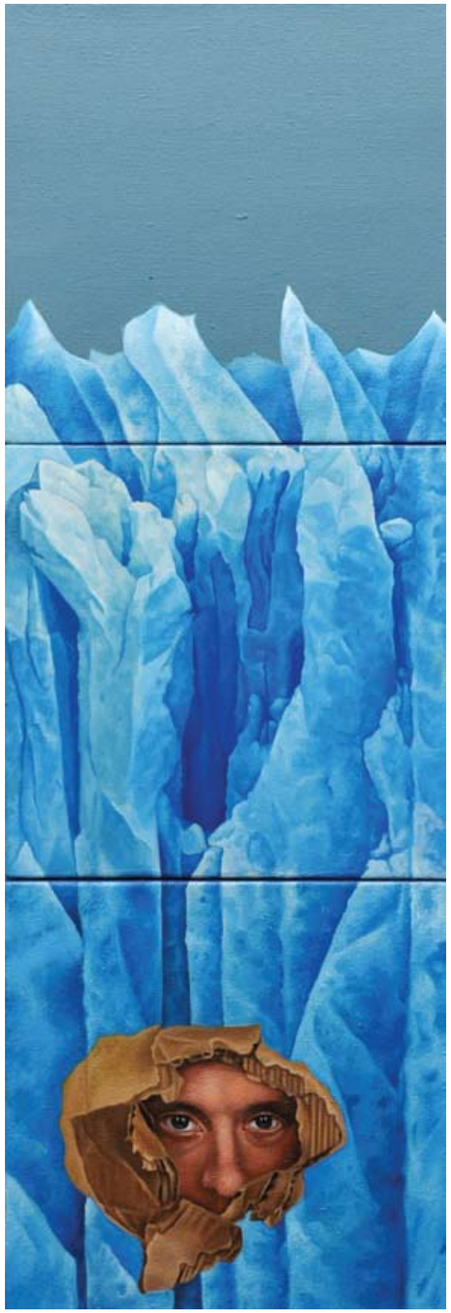
Cat. 8
Yo soy el monstruo comegalletas
2011
Óleo sobre tela
40 x 100 cm

Cat. 9
Malas amistades
2010
Óleo sobre tela
37.5 x 73.5 cm (Díptico)

Cat. 10
¿Acaso llamaste para destruirme?
2011
Óleo sobre tela
100 x 70 cm

Cat. 11
Lluvia ácida
2011
Óleo sobre tela
100 x 70 cm

Cat. 12
Caperucita roja
2011
Óleo sobre tela
65 x 65 cm c/u (Díptico)



Cat. 13
Desaparecido
2011
Óleo sobre tela
25 x 25 cm c/u (Tríptico)

Cat. 14
Las mentiras de mi maestro
2010
Óleo sobre tela
140 x 160 cm

Cat. 15
El lado oscuro de mi compadre
2009
Óleo sobre tela
65 x 65 cm c/u (Tríptico)

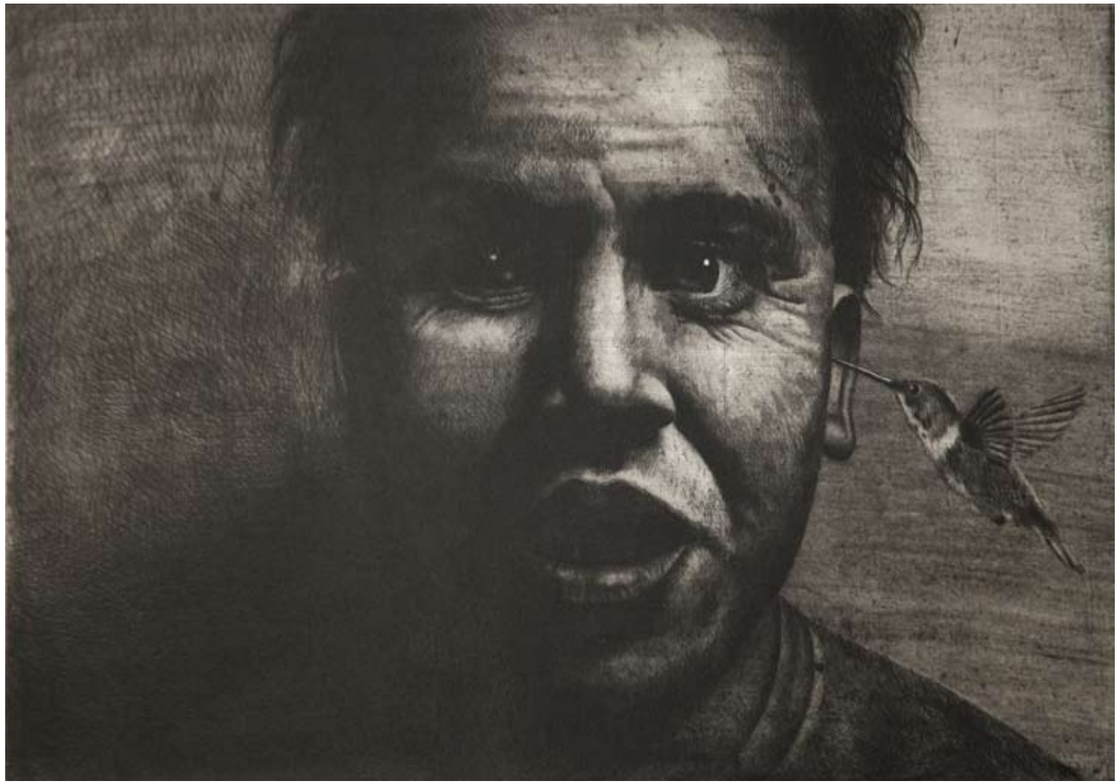
Cat. 16
Cría cuervos
2011
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

Cat. 17
Las estrellitas
que están en el cielo,
brillan brillan brillan
2009
Óleo sobre tela
80 x 100 cm c/u (Díptico)

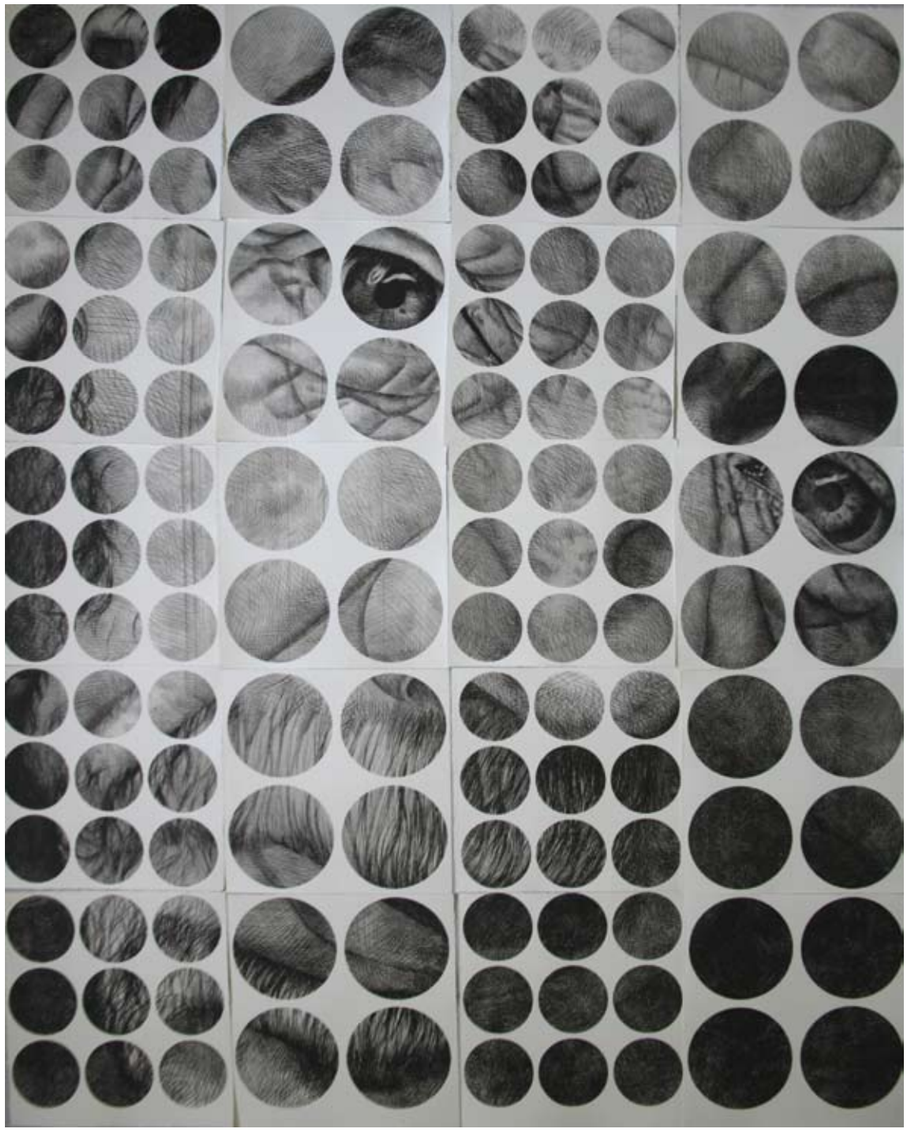
Cat. 18
Ausencia
2011
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

Cat. 19
Muere quien debe morir.
Eso es justicia divina.
2010
Óleo sobre tela
65 x 155 cm

Cat. 20
Paso peatonal
2010
Grabado a la punta seca
Edición de 6
75 x 55 cm



Cat. 21
Quién sabe
2009
Grabado a la punta seca
Edición de 6
35 x 50 cm



Cat. 22
Tío Pepe redux
2009
Grabado a la punta seca
Edición de 6
150 x 120 cm

Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)

Lorenza Hierro. *Contención*. Octubre, 2011.

Tomás Gómez Robledo. *Llamadas perdidas*. Septiembre, 2011.

Remigio Valdés de Hoyos. *Le retour*. Junio, 2011.

Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011.

Vida en tránsito. *La naturaleza muerta revisitada*. Febrero, 2011.

Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010.

Gustavo Villegas. *Non ego*. Octubre, 2010.

Tatiana Montoya. *Diálogos*. Septiembre, 2010.

Miguel Ángel Garrido. *Todos nuestros fantasmas*. Junio, 2010.

Pedro Cervantes. *Escultura ecuestre*. Mayo, 2010.

Alberto Ramírez Jurado. *Semillas*. Febrero, 2010.

Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.

Yampier Sardina. *El placer del engaño*. Octubre, 2009.

Ernesto Álvarez. *Seis nuevas creaciones*. Septiembre, 2009.

Tomás Gómez Robledo. *Seis nuevas creaciones*. Septiembre, 2009.

Miguel Ángel Garrido. *Mientras sigamos vivos*. Junio, 2009.

Jorge González Velázquez. *Retrospectiva*. Mayo, 2009.

Fernando Pacheco. *Utopías del orden*. Abril, 2009.

Víctor Guadalajara. *Memoria*. Febrero, 2009.

Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.

Mario Almela. *El paisaje y los volcanes de México*. Octubre, 2008.

Alberto Ramírez Jurado. *El color de mi tierra*. Septiembre, 2008.

Juan Carlos del Valle. *Pintura y dibujo*. Mayo, 2008.

Arturo Zapata. *Pintura, dibujo y estampa*. Febrero, 2008.

Pedro Cervantes. *Escultura, pintura y dibujo*. 2007.

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un patrimonio visual.
Si desea mantenerse al tanto de nuestras actividades, suscríbase a la lista de correos enviando un mensaje con el encabezado "Agregar" a info@aldama.com. Si le interesa recibir nuestros catálogos y publicaciones incluya por favor su domicilio completo.

Créditos

Coordinación editorial
Aldama Fine Art

Diseño editorial
Laura Rebeca Patiño

Cuidado de la edición
Rafael Muñoz Saldaña

© D. R. Aldama Fine Art
Palacio de Versalles 100 L-B
México D. F. 11930
www.aldama.com
info@aldama.com
www.facebook.com/aldamafineart

Este catálogo no puede ser fotocopiado, ni reproducido total o parcialmente, por ningún medio o método, sin la autorización por escrito del editor.
This catalog may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from the publishers.

Noviembre de 2011

ALDAMA
FINE ART

Palacio de Versalles 100 L-B
Lomas Reforma
México, D. F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com