Yampier Sardina

El placer del engaño

ALDAMA
FINE ART

Yampier Sardina

El placer del engaño

Exposición y venta

del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2009

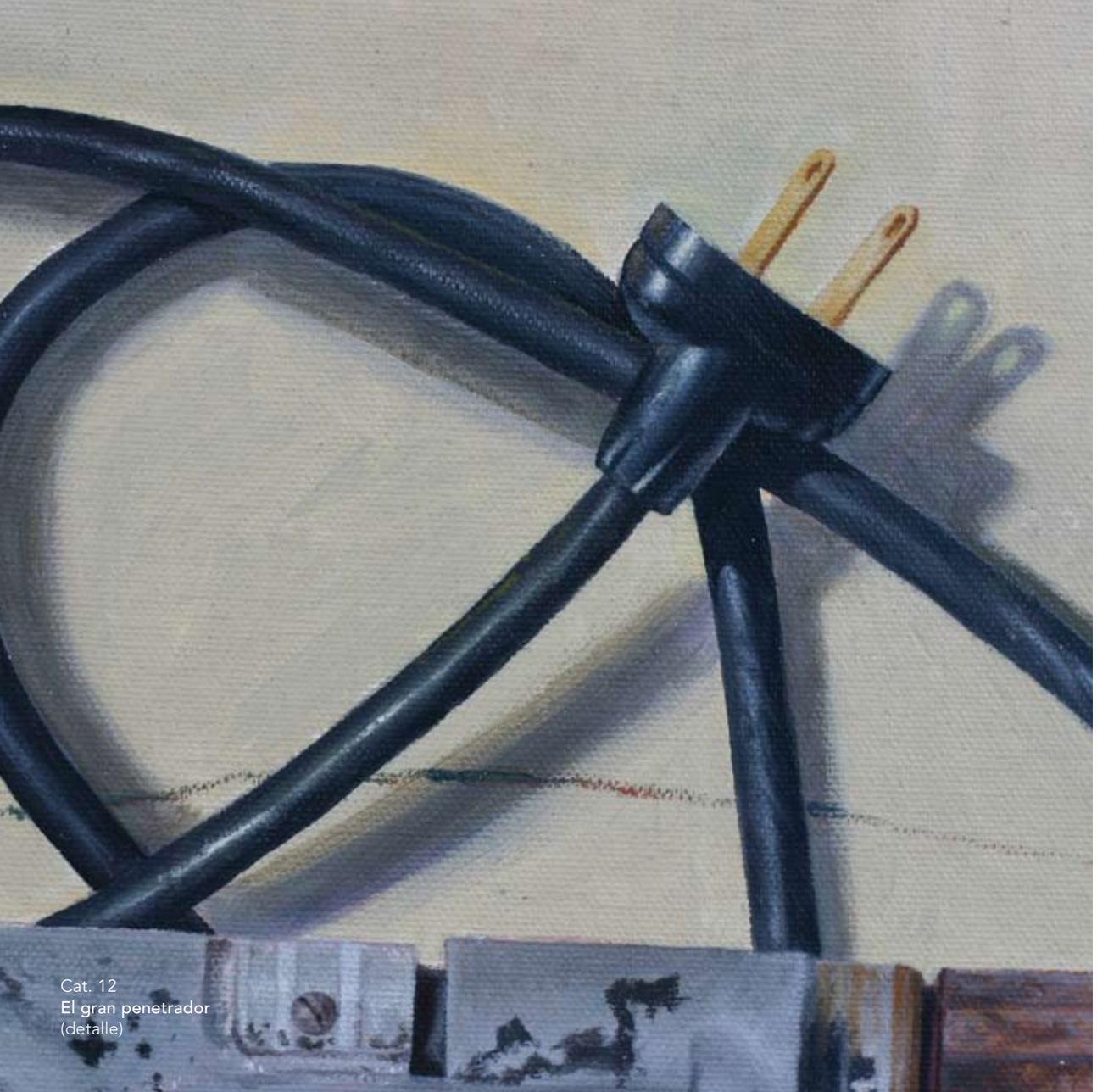
ALDAMA
FINE ART

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

Cat. 13
La paga
(detalle)

Índice

Presentación Por José Ignacio Aldama	5
La cara oculta de placer Por José Manuel Ruiz Regil	9
Sobre el artista	12
Sobre su obra	15
Catálogo de obra	17



Cat. 12
El gran penetrador
(detalle)

Presentación

José Ignacio Aldama

Agotados sus símbolos, el arte sigue
periódicamente un curso hacia la degradación.
En momentos tales, el arte mismo anuncia
su necesidad de renovación.
—Guy Davenport

El arte contemporáneo se ha encontrado inmerso, en las últimas décadas, en una escalada de intensidad en la forma de sorprendernos. Parece que por nuestra incapacidad de asombrarnos ante la belleza, los artistas han buscado en formas y medios alternativos la manera de perturbarnos hasta sembrarnos la duda de si sus manifestaciones son obras de arte o no. Pero alejándonos del difícil debate actual sobre las fronteras del arte y de lo estético, y regresando a planteamientos más básicos, no parece exigente desear que cualquiera pueda saber cuándo está frente a una obra de arte, sin necesidad de un aval filosófico o de una explicación mayor.

Al final, es arte lo que el mercado dice que es arte y el mercado lo forman todos los que participan en él: artistas, críticos, curadores, museos, galerías, espectadores, etcétera. Ante la idea de que nuestro grado de civilización actual se pueda medir en un futuro por el arte que perdure, el célebre filántropo, coleccionista y conocedor Eugene V. Thaw manifiesta su preocupación pues, dice, "no me gustan muchos de los objetos que se producen hoy". Por otro lado, la historiadora del arte Teresa del Conde nos asegura que "en realidad, no hay tiempos artísticos malos". Lo creo cierto. En todas las épocas hay magníficas propuestas artísticas, aunque resulta evidente que florecen más en unos tiempos que en otros.

Resulta paradójico, sin embargo, que el coleccionismo de arte contemporáneo nunca haya tenido tanto vigor como ahora. Alguna vez limitado a ciertas élites, hoy el coleccionar arte es una actividad que realizan un sinnúmero de personas e instituciones. De las doscientas colecciones de arte más dinámicas e importantes del mundo en 2009 —selección publicada anualmente por la prestigiada revista *Art News*— tres de cada cuatro centran su interés en el arte contemporáneo, y las ventas reservadas a éste en las más reconocidas casas de subastas internacionales se han convertido en fechas estelares del llamado "mercado secundario".

Cat. 2 **Sesión con el deseo** (detalle)

Todo parece indicar que cada vez más gente manifiesta la intención de aproximarse al arte, acentuando la importancia de educar el ojo y formar el criterio con base en el estudio. A este respecto, Alan Bamberger nos recomienda seguir cuatro pasos para adquirir una obra de arte y formar una colección: 1) *Definición* concreta del tipo de arte que nos gusta, para lo cual es necesario ver mucho; 2) *Selección* y *localización* de obras de arte específicas para una posible adquisición, que implica familiarizarse con el mercado y sus agentes; 3) *Investigación* de las obras y sus autores, para tomar decisiones con la información necesaria y suficiente; y 4) *Adquisición* de la obra, previo análisis del precio y las consecuencias financieras de la compra en potencia.

Confirmando la intención de Aldama Fine Art de buscar y presentar propuestas que enriquezcan el patrimonio visual de nuestro creciente público seguidor, con gran entusiasmo presentamos en esta ocasión a un joven artista contemporáneo que tiene la capacidad de sorprendernos echando mano, ¡oh, sorpresa!, del oficio pictórico tradicional. Yampier Sardina apenas alcanza tres décadas de vida y en su trabajo ya se ve la madurez de quien ha asumido con claridad su vocación de pintor y la seguridad de quien se ha entregado por completo al estudio, la técnica, la reflexión y la contemplación. En su obra no sólo es evidente su capacidad, sino lo que logra decirnos con ella.

Sardina domina las técnicas del dibujo y, dentro de la pintura, sus paisajes y retratos son sorprendentes. Sin embargo, ha querido centrar su atención en el género de la Naturaleza muerta. Pero este término castellano no es preciso ni suficiente para definir su trabajo y desde luego no le hace justicia, pues la intención en sus representaciones se apega más al concepto neerlandés de *still-leven*, o al anglosajón de *still-life*, es decir, "vida detenida", o a lo que

Cat. 6 **Objets** (detalle)

Omar Calabresse se refiere como *vita fermata in un instante*, donde "lo inmóvil es más bien el instante o, lo que es igual, el tiempo de la representación de la pintura".

Los objetos que coloca en estos modernos bodegones son cuidadosamente seleccionados para plantear al espectador mucho más que su simple y lograda representación. En ocasiones los lienzos se presentan como las *vanitas* flamencas del Barroco, que con su carga simbólica se empeñan en recordarnos la fragilidad de la vida, la certeza de la muerte y, ante eso, lo inútil de los placeres mundanos. Pero el *memento mori*, el recordatorio de que vamos a morir, no es tan evidente en algunas obras de Sardina y aparece sólo al descifrar el acertijo que nos plantea. Otros lienzos están dominados por la picardía de un erotismo simbólico cargado de mensajes cifrados: frutas que enuncian un cortejo sensual, prendas de mezclilla que se convierten en divisa canjeable por placer en su natal Cuba, o langostas que, como el gozo pagado, se reservan allá para satisfacción de extranjeros. Es recurrente la contraposición de elementos antiguos y modernos que plasma el paso del tiempo; también es común la colocación de truncados mensajes escritos. A veces esgrafiados, a veces pintados, éstos aparecen a manera de tenue *graffiti* en los muros que representa con intención hiperrealista, misma que sobresale también en el drapeado de las telas que cubren gran número de sus mesas y con las que pretende "engañar" la vista del espectador que, a sabiendas de la irrealidad de lo pintado, disfruta con placer de su contemplación.

Todas estas obras conforman la muestra *El placer del engaño*, las últimas creaciones de Yampier Sardina. Se trata de su primera exposición individual en la Ciudad de México y la primera que presentamos de un artista extranjero, abriendo con ella un nuevo capítulo en los proyectos de Aldama Fine Art.

Cat. 8
La exhibición
(detalle)

La cara oculta del placer

José Manuel Ruiz Regil

El humor es negro o no es
—Hugo Argüelles

Como en el cuento de Gabriel García Márquez *La luz es como el agua*, donde unos niños rompen los focos de la casa para inundarla con chorros de luz cual si fueran ríos de agua, y se lanzan en botes a navegar sobre su fantasía, la colección de óleos y acrílicos de Yampier Sardina (La Habana, Cuba, 1979), baña de luz su memoria para abrir los telones policromos de la emoción a manera de naturalezas muertas y retratos que retan a la realidad con la organicidad de sus trazos y la vibrancia real-maravillosa de su paleta. Basta ver sus fondos *graffiteados* o la intensidad del gesto en sus *atrezos* para sentir el fogonazo de su poder lumínico.

Con la muestra titulada *El placer del engaño* el artista ha pretendido burlar al ojo, revelándole de manera gozosa una realidad que quizás, vista de otra manera, preferiría soslayar. Mejor dicho, el artista ha sabido descubrir en estas escenas la belleza del color que llena al espíritu de un optimismo heroico. Fiesta de luz que no esconde decadencia. Su forma contrasta amargamente con el fondo, sin esconder la gracia de esta mascarada.

La tesis supone una revisión personal y colectiva a la vez, subjetiva y concreta, de lugares, acciones y objetos cotidianos para revelarlos en su cruda realidad, quizás para contar la mejor historia posible. *Faena del día*, *El gran penetrador* y *La paga* son ejemplos de ello. No hay maquillaje en el objeto, ni en el intercambio que precede o antecede a esos instantes. Pero esto no quiere decir que el trabajo sea descuidado. Al contrario, la fidelidad al abandono exige enorme minuciosidad, cuidado, detalle, como lo demanda el oficio sagrado de sobrevivir.

Los pliegues de los manteles en *Sesión con el deseo*, *Propuesta deseada*, *Jineteras*, *Objets*, *Objets 2*, y *La exhibición* disponen una plataforma para mostrar una abundancia fabricada. Naturalezas muertas… de risa, que saben lo que esconden, hasta que no pueden más y se revelan desnudas, como en *Serenata*; desnudas y abiertas, sarcásticas, confiadas en el efecto

cromático del azul cobalto del fondo y el anaranjado rotundo de la papaya, matizado por el semillero interior del melón. Tan autosuficientes que no faltará quien disimuladamente busque pegar el gajo de pared que parece desprenderse.

El desgaste del cobre en *Propuesta deseada*, el cuero curtido del fajín que aparece en un bodegón entre etíope y mango (*Objets 2*), y se repite en otro entre pimiento y jarra (*Figuras de la noble conquista*); el podre del postigo frente al cual dialogan cafetera y berenjena en *El exquisito sueño de la relación*; el jitomate a punto de pudrirse en *Equilibrio*, las magulladuras de la charola en *Trueque*, son acentos formales del discurso pictórico que compensan la monotonía de las cosas *per se*. La mirada compasiva del autor transforma el abandono, el dolor, la escasez o la mortificación en una celebración juguetona de la vida presente. No añora lo que fue, ni anhela el futuro, sino que arma su discurso con *lo que hay*; presente, pasado, vital o inerte, resaltando una relación de uso, sin embargo casi prosopopéyica, del sujeto con el objeto, como compañero de vida y cómplice.

Cat. 1 **El exquisito sueño de la relación** (detalle)

Cat. 14 **Retrato de familia** (detalle)

En este trabajo el artista manifiesta su profunda convicción por recrear la intensidad de sus recuerdos, su visión más nítida, no sólo para recomponer sobre lienzo o masonite lo que la realidad se ha empeñado en deteriorar, sino para establecer un diálogo fantástico entre los actores silenciosos del tiempo, logrando el balance mágico entre la elocuencia resignada de los objetos y una mirada que penetra. Y al hacerlo denuncia y acompaña. Sardina pone el dedo en la llaga pero se mantiene fiel a su verdad: el placer de decir lo que parece ocultarse. Este humor produce un registro de texturas que dejan manifiesto el estado de las cosas y provocan en el espectador un asombro sospechoso, una sonrisa mórbida.

Frente a la escalinata de colores, rellanos monocromáticos donde va el ojo a descansar son sus grafitos. Estudios, sombras en la sombra (*Llave de agua*); fotografía de la fatiga (*Zapato*); boceto de la dignidad que no va hacia la redención del color, sino —deslavada ya—, pide amparo en el lápiz (*A la carta*). Valor, aventura y perdón, probablemente, son elementos que también el artista mezcla en sus pigmentos para leer o leerse, y reconstruir un discurso quizás familiar, nacional o simplemente fantasioso, a partir de la naturaleza, no sólo utilitaria, sino gráfica y dinámica, de los objetos encontrados al abrir la covacha de presencias suspendidas en el espacio-tiempo, vivificándolas con la perspectiva de un espíritu lúdico, optimista, sano y renovado.

Sobre el artista

Yampier Sardina Esperón nació en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1979. Realizó estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas "20 de Octubre" (1995-1997) y en la Academia Nacional de Artes Plásticas "San Alejandro" (1997-2000), ambas en su ciudad de origen. Posteriormente fue aceptado por la prestigiada Hudson River School for Landscape de Nueva York, pero al no poder concretar sus planes para salir a Estados Unidos, continuó preparándose en su país. Fue discípulo del reconocido maestro Arturo Montoto, con quien posteriormente realizó varios proyectos murales, entre los que destaca *Entre cielo y tierra* (2008), que simboliza un llamado a la protección del entorno y se exhibe permanentemente en la sede de la sociedad civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente, en La Habana Vieja.

Desde los primeros años de su formación ha participado en numerosas exposiciones colectivas en Cuba y en el año 2007 formó Proyecto Exis, junto con los artistas cubanos Ernesto López Sao, Alexey López Matos, Yaumil Hernández Gil y Daniel Griñán González. Con ellos presentó numerosas muestras de pintura figurativa, entre las que sobresalen *Buen Apetito* (2007), *Diálogos* (2008), *Convergencias* (2008), *Paisaje Interior* (2008) y *El mérito y la ilusión* (2008), en distintos recintos de La Habana. De manera individual ha presentado su trabajo en varias ocasiones, entre las cuales sobresalen las siguientes muestras llevadas a cabo en su país de origen: *Imitaciones al pensar*, en la Galería Rubén Martínez Villena (2003); *La gran mentira*, en la Galería Concha Ferrant (2005); *El instante de lo real*, en la Galería Acacia (2006), y *Noli me tangere*, en el Palacio del Conde de Lombillo (2006). Desde 2008 reside en el Estado de Veracruz, donde ha establecido su taller y continúa con la docencia, actividad que ha desarrollado a la par de la pintura.

Yampier Sardina, 2009

Cat. 20
Faena del día
(detalle)

Sobre su obra

"Yampier Sardina se empeña en corregir el desorden de las cosas cotidianas con un *glamour* a ratos crudo, a ratos hedónico."

— Arturo Montoto

"Las escenas de Yampier Sardina están cargadas de hipnóticas confrontaciones entre el pasado y el presente, lo viejo y lo nuevo, lo inusual y lo ordinario."

— David Mateo

"En las obras de Yampier Sardina, como en las de Arturo Montoto, su maestro, los espacios se vuelven tranquilos, homogéneos y los ricos matices de colores enriquecen la opulencia del plano. Pinturas que parecen fotografías, en su perfecta reproducción de los detalles."

— Iris Cerero

"Acercarse al imaginario de Yampier Sardina sólo puede lograrse si uno emplea los signos explícitos e implícitos en su creación pictórica. […] Cada uno de sus bodegones o naturalezas muertas contienen toda una connotación simbólica aislada".

— Ada Oramas

"En el contacto agradable con la obra de Yampier, la pupila se estremece y sentimos después que el gusto se alimenta con tanta perfección. Austeridad y sutileza conviven y se tutean en los cuadros del artista".

— Toni Piñera

Cat. 9
Figuras de la noble conquista
(detalle)

Catálogo de obra

Cat. 1
El exquisito sueño de la relación
2008
Óleo sobre tela
60 x 70 cm

Cat. 2
Sesión con el deseo
2008
Óleo sobre tela
60 x 70 cm

Cat. 3
Propuesta deseada
2008
Óleo sobre tela
60 x 70 cm

Cat. 4
Serenata
2009
Óleo sobre tela
70 x 70 cm

Cat. 5
Jineteras
2009
Óleo sobre tela
70 x 70 cm

Cat. 6
Objets
2007
Óleo sobre tela
100 x 120 cm

Cat. 7
Objets 2
2007
Óleo sobre tela
100 x 120 cm

Cat. 8
La exhibición
2009
Acrílico sobre cartón/madera
38 x 57 cm

Cat. 9
Figuras de la noble conquista
2009
Acrílico sobre cartón
57 x 73 cm

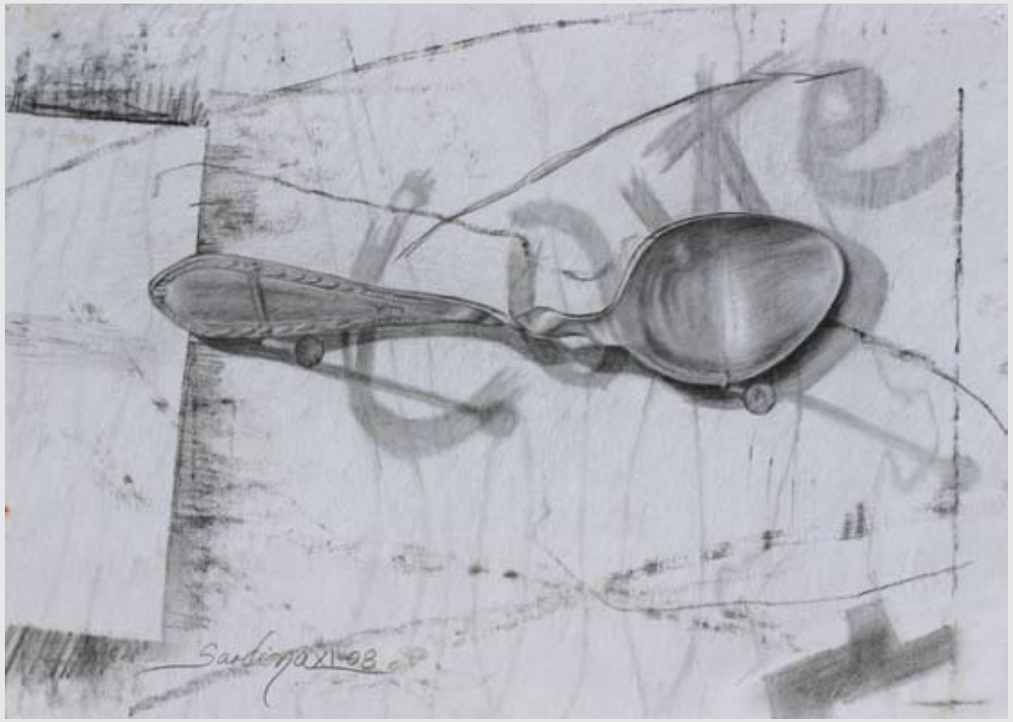
Cat. 10
Equilibrio
2009
Acrílico sobre cartón/madera
50.5 x 61.5 cm

Cat. 11
Trueque
2007
Óleo sobre tela
100 x 120 cm

Cat. 12
El gran penetrador
2009
Óleo sobre tela
50 x 60 cm

Cat. 13
La paga
2009
Acrílico sobre cartón/madera
52 x 63 cm

Cat. 14
Retrato de familia
2009
Óleo sobre tela
90 x 120 cm



Cat. 15
Sin título
2009
Grafito sobre papel
19.4 x 27 cm

Cat. 16
Sin título
2009
Grafito sobre papel
50 x 35 cm

Cat. 17
Sin título
2009
Grafito sobre papel
16.4 x 17.3 cm

Cat. 18
Sin título
2009
Grafito sobre papel
50 x 35 cm

Cat. 19
Guillermo
2008
Carbón sobre papel
44.5 x 36.4 cm

Cat. 20
Faena del día
2009
Óleo sobre tela
100 x 120 cm

Cat. 21
La Habana
2008
Óleo sobre tela
70 x 60 cm

Cat. 22
A la carta
2009
Grafito sobre papel
50 x 35 cm

Cat. 23
Sin título
2007
Carbón sobre papel
50 x 35.2 cm

Créditos

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. 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.

Próximas exposiciones:

- *Colectiva de Navidad*, 2009. Diciembre, 2009

Exposiciones anteriores:

(Catálogos disponibles a solicitud)

- 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.

Coordinación editorial
Aldama Fine Art

Diseño editorial
Laura Rebeca Patiño

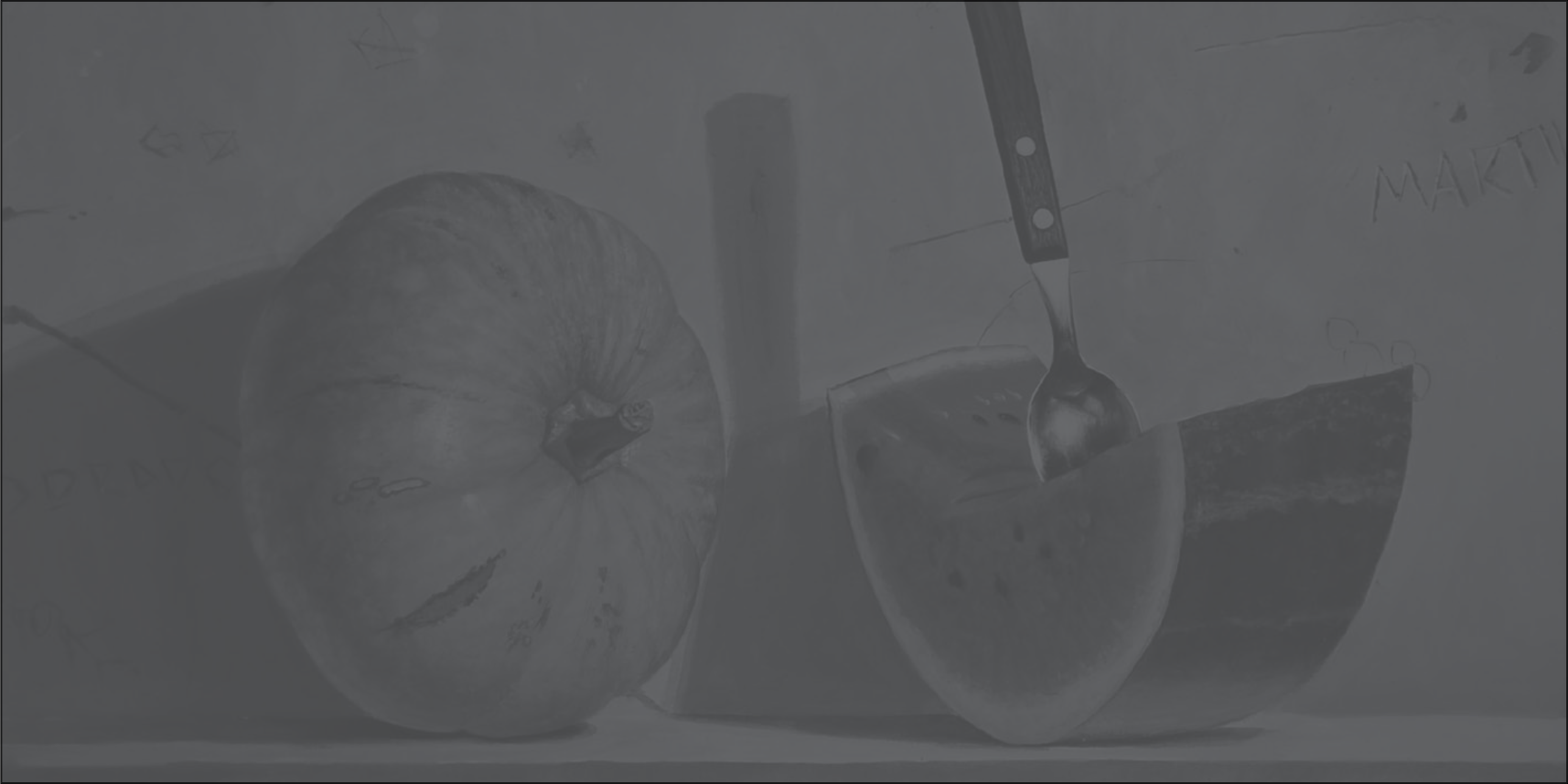
Cuidado de la edición
Rafael Muñoz Saldaña

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

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.

Octubre de 2009



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