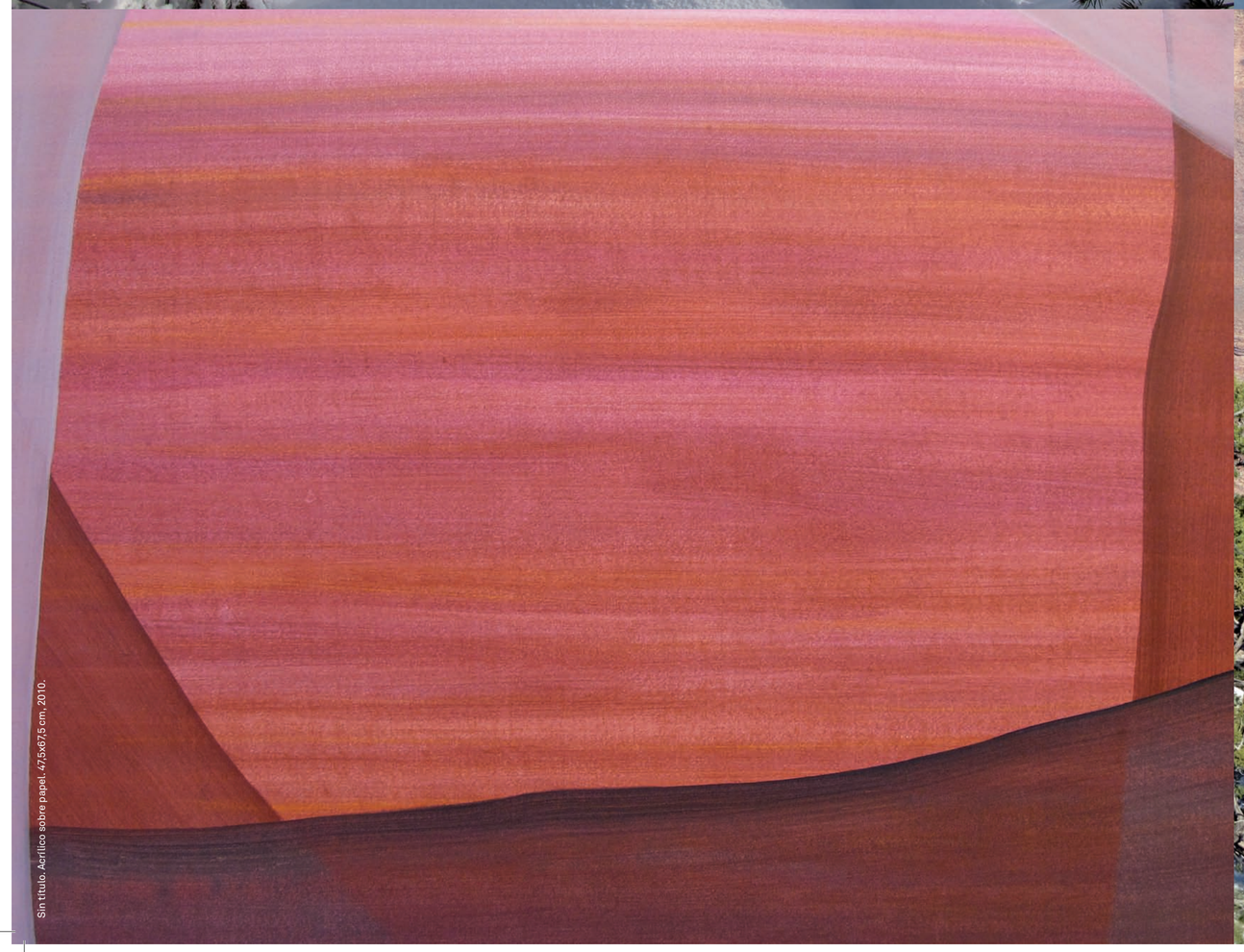
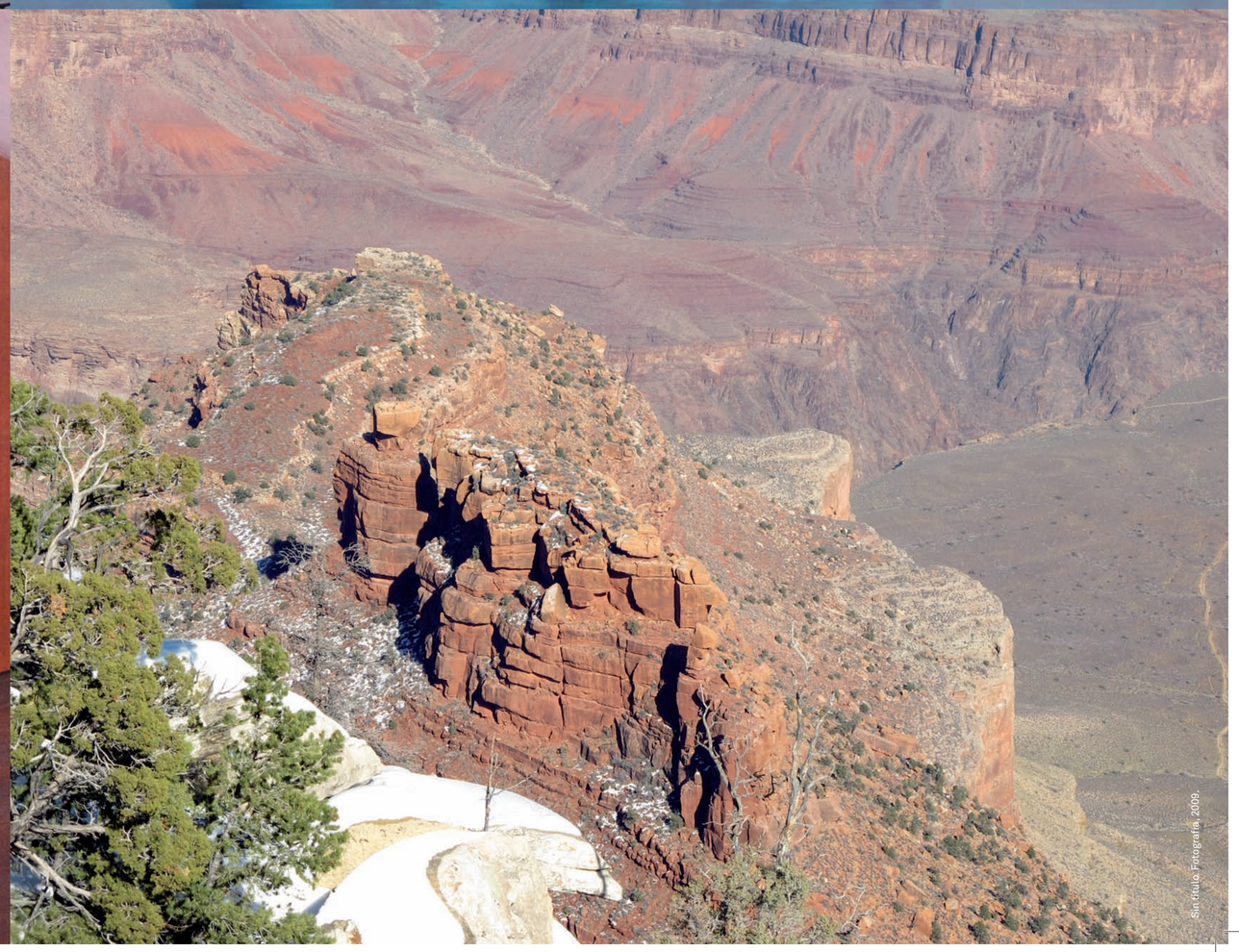
Sin título. Fotografía, 2010.

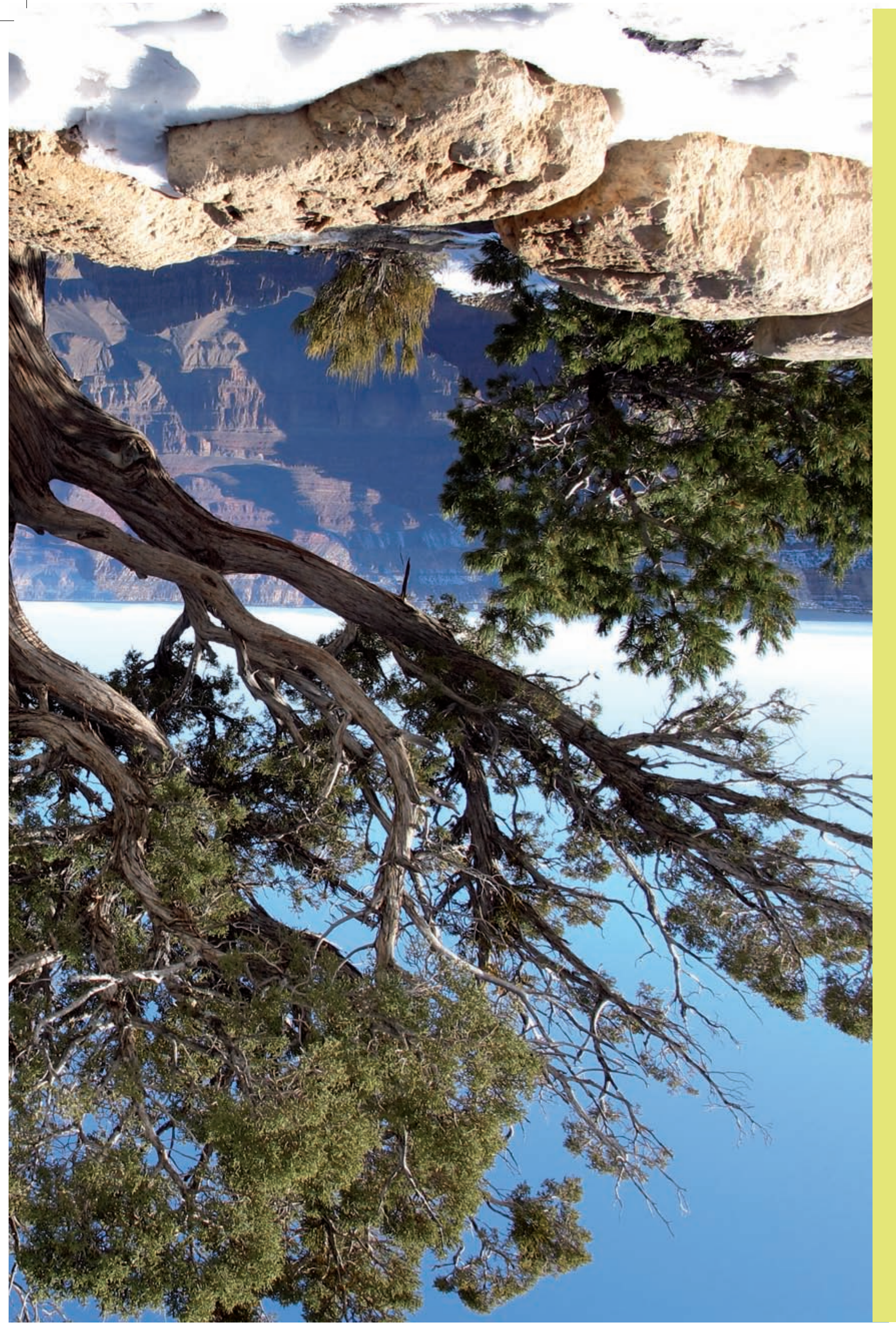
Sin título. Acrílico sobre papel, 47,5x67,5 cm, 2010.



Sin título. Acrílico sobre papel, 47,5x67,5 cm, 2010.



Sin título. Fotografía, 2009.



FERNANDO VILLENA

2013.02.26 - 2013.04.14

www.salarekalde.bizkaia.net

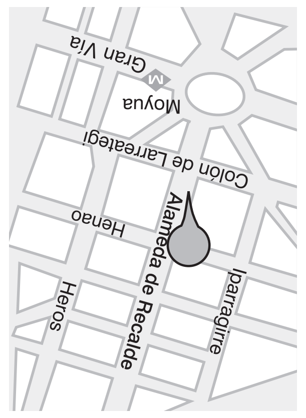
rekalde

barriek

Bizkaiko Foru Aldundiaren Sorkuntza Artistikorako Bekak
Becas de Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia

www.fernandovillena.es

rekalde
Alameda de Recalde, 30 | 48009 Bilbao
Tel. +34 94 406 85 32
www.salarekalde.bizkaia.net



Ordutegia
Asteartetik larunbatera: 10 - 14 eta 17 - 20:30
Igande eta jai egunetan: 10 - 14
Astelehenetan itxita

Horario
Martes a sábado: 10 - 14 y 17 - 20:30 h
Domigos y festivos: 10 - 14 h
Lunes cerrado

Opening hours
Tuesday to Saturday: 10 - 14 and 17 - 20:30 h
Sundays and holidays: 10 - 14 h
Monday closed

sarrera doan | entrada libre | admission free

rekalde

BizkaiKOA

Sin título. Fotografía, 2009.

Funtsezkoa dena ikusezina da begietarako

Fernando Villenak badaki ondo bereizten mendi baten hegalean hautematen den berdearen gama osoa. Berde-urdin koloreko zerrenda batek eukaliptoak daudela adierazten digu. Ilunagoa den berde batek pinuak eta haritzak nabarmentzen ditu. Bizkaiko barrualdetik elkarrekin egin genituen ibilaldietako batean, artistak zehatz aipatu zigun landarediak eratzen duen orban berdearen eta zuhaitzen lerroaren gainetik azaltzen diren garo iharren kolore arrearen artean dagoen trantsizioa. Ikusten ari garen jolas kromatikoa erabat aldatzen da hodei batek eguzkia estaltzen duenean. Itzalean, irudiak kontrastea galtzen du. Hala ere, hodeiei esker, hainbat tonu urdin ikusiko ditugu zeruan, eta more-koloreko marrak eta okre hori arin bat ere bai.

Margolaria ohituta dago koloreak, formak eta tamainak sailkatzen. Naturatik ibiltzean izan dituen iritziak ondo islatuta geratzen dira estudioan margotzen dituen margolanetan. Hiru kolore primarioak –gorria, horia eta urdina– nahastuz, eta zuria eta beltza gaineratuz, ikusi dituen eta gogoan gordeta dituen tinduak berregitea lortzen du. Batzuetan, aurrez fabrikatutako pigmentuak sartzen ditu, ustekabean eskuratutakoak, adibidez, margolan batzuetan nabaritzen den urre-kolorea, baina horiek arauari egindako salbuespenak dira. Albotetik azaltzen diren zerrendak eta irudia zeharka gurutzatzen duten forma organikoak dira bere bereizgarriak. Ikusmenak era automatikoan antolatzen ditu osagai horiek, pixkanaka urruntzen diren eta sakontasunaren ideia iradokitzen digute geruzetan. Irekiduretatik ikustatzen den gunea areago luzatzen da, orri edo margolanaren azaleratik harantz.

Villenaren lana ulertzeko, artistak Estatu Batuekin josi duen loturaren berri jakin behar da. 2001. urtean Euskal Herriko Unibertsitatean lizentziatu ondoren, artistak Manhattanera jo zuen, New Yorkeko School of Visual Arts eskolan ikasten jarraitzeko. Ordurako margolari abstraktua zen. Ingurunea bultzatuta, esperimentazioan hasi zen, forma arkitektonikoen dekonstrukzioan. Ildo hori landu zuen, harik eta, Puerto Ricon izandako egonaldi batean, ohartu zen arte naturak gehiago pizten zuela bere jakin-mina hiriak baino. Oihan tropikalez inguratuta, ohartu zen erreferentziako neurri erlatiboa dela giza eskala. Beste aipamen batzuk ere badaude. Ordutik aurrera, natura maila mikroskopioan eta makroskopioan behatzeari ekin zion, eta normalean aintzat hartzen ez ditugun formak lortu zituen.

Hurrengo bidaietan, munduan dauden alderdi naturalik ikusgarrienetako batzuetatik ibili zen. Margolaria Colorado ibaiaren Arroila Handian, Yelowstonen eta Utahko basamortuan barrena ibili da, eta basamortu horretan pueblo indioek sortutako haitzetako artea ikusi zuen. Nevadan bristlecone ikusi zuen, iraun handiko pinu-mota bat, 5.000 urte betetzera hel daitekeena.

Muturreko egoeretan izan ondoren, Villenak bizi-bizi gogoratzen du zero azpiko 28ºC zeudela kanpatuta egon zeneko gaua, eta, lo-zaku barruan abaro hartuta, nola entzuten zuen elurraren karraska, dendaren inguruan zokomiran zebiltzan animalien oinatzen azpian. Berak argi eta garbi du: naturak dagokizun tokian jartzen zaitu. Hiriak oinarrizko bulkada batzuk moteltzen ditu, eta, bere ustez, bulkada horiek ezinbestez berreskuratu behar ditugu gure ongizatea hobetzeko. Bere lanek gizona bere sorterriarekin bateratu nahi dute.

Argazkirik gabe ia ezinezkoa da irudikatzea harrigarriro hain askotarikoak diren paisaia horien ikusgarritasuna. Villenaren margolanetan sumatzen den geruzen egitura hauteman daiteke irudi hauetan ere. Beti dago espazioa antolatzen duen mendi, zuhaitz edo kaktus bat. Mendien siluetek gogora ekartzen dizkigute berak batzuetan norabide bertikalean jartzen dituen zerrendak. Egunsentiak, forma harkaiztsuak eta elur-malutak, osagai horiek guztiak agertzen dira lanean. Bizkaiko barrualdea ikusi ondoren, ez nau harritzen ikuspegi zabalik ez egoteak, azalera lauetan eta itsasertzean ikusten diren horien moduko ikuspegirik. Euskal Herriko paisaia menditsua oztopo naturalez beterik dago, eta horiek galarazi egiten digute beste aldean zer dagoen ikustea. Itsasoak berak ere uhin izugarriak sortzen ditu. Funtsezkoa dena ikusezina izaten da beti begietarako. Villenaren lanak gonbit egiten digu zerumugatik harantz, aukeren unibertsoa dagoen lekuan zer dagoen ikus dezagun.

Bianca Visser

ARTISTA www.fernandovillena.es

Fernando Villena (Bilbo, 1974) Arte Ederretan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatetik 2001. urtean eta, gero, New Yorkeko School of Visual Arts eskolan osatu zuen bere prestakuntza.

Erakusketa askotan hartu du parte, banaka eta taldeka, hala estatuan nola nazioartean; besteak beste, hauek nabarmendu ditugu: Andy Warhol Foundation for the Visual Arts-ek bultzatuta Central Utah Art Center-en (AEB, 2011) eta Ministerio de Asuntos Exteriores de España sustatuta (Aecid) Museo de San Juanen (Puerto Rico, 2008) egindako banakako erakusketak; eta Arco (Madril, 2005-2009) eta School of Visual Arts (NY, 2002) eskolan egindako taldeko erakusketak.

Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ikusmen Arteetako Beka eskuratu du hainbat aldiz, eta Bilbao Arte, Rogaland Kunstsenter (Norvegia) eta Birch Creek Residency (Utah, USA) egoitza-bekak ere lortu ditu.

Bere lana hainbat instituzioren bildumatan agertzen da, esate baterako, Coca-Cola Fundazioaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilbao Arteren bildumetan.

Lo esencial es invisible a los ojos

Fernando Villena sabe identificar las distintas gamas de verde que se perciben sobre la ladera de una montaña. Una franja de color verde azulado apunta a la presencia de eucaliptos. Un verde más oscuro delata pinos y robles. Durante una de las excursiones que realizamos juntos por los interiores de Bizkaia, el artista menciona la transición entre la mancha verde que forma la vegetación y el color pardo de los helechos secos que aparecen por encima de la línea arbolada. El juego cromático que estamos viendo cambia completamente en cuanto una nube tapa el sol. A la sombra, la imagen pierde contraste. En cambio, las nubes permiten ver tonos azules, trazos de violeta y un ligero amarillo ocre en el cielo.

El pintor está acostumbrado a clasificar colores, formas y tamaños. Las impresiones adquiridas durante estas incursiones en la naturaleza quedan reflejadas en los cuadros que pinta en el estudio. Mezclando los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, más el blanco y el negro, consigue reproducir los tintes que recuerda haber visto. A veces incorpora un pigmento prefabricado que ha llegado por casualidad a sus manos, como el dorado que se percibe en alguno de los cuadros, pero son excepciones a la regla. Característico son las franjas que asoman por los laterales, o formas orgánicas que atraviesan la imagen transversalmente. La vista automáticamente ordena estos elementos en capas que se alejan paulatinamente, sugiriendo la idea de profundidad. Por las aberturas se vislumbra un espacio que se estira aún más allá de la superficie del papel o del lienzo.

Para entender la obra de Villena hay que conocer el vínculo que el artista ha establecido con los Estados Unidos. Después de licenciarse en la Universidad del País Vasco en 2001, el artista se traslada a Manhattan para proseguir sus estudios en School of Visual Arts, Nueva York. Por aquel entonces ya es un pintor abstracto. Influenciado por el entorno, experimenta deconstruyendo las formas arquitectónicas. Elabora esta línea hasta que descubre durante una estancia en Puerto Rico que la naturaleza le intriga mucho más que la ciudad. Envuelto por la selva tropical se da cuenta de que la escala humana es una medida de referencia relativa. Existen otras alusiones. A partir de entonces es cuando empieza a observar la naturaleza a nivel microscópico y macroscópico, obteniendo formas que tendemos a pasar por alto.

En viajes consecutivos recorre algunos de los parajes naturales más espectaculares del mundo. El pintor ha caminado a través del Gran Cañón, Yellowstone y el desierto de Utah, donde fue a ver el arte rupestre creado por los Indios Pueblo. En Nevada vio el bristlecone, una especie de pino de gran resistencia que puede llegar a cumplir 5,000 años.

Expuesto a situaciones extremas, Villena recuerda vívidamente la noche en que acampó a 28ºC bajo cero o cómo, cobijado dentro del saco de dormir, oía la nieve crujir bajo las pisadas de los animales que merodeaban alrededor de la tienda. Él lo tiene muy claro: la naturaleza te coloca en tu sitio. La ciudad apaga una serie de impulsos primarios que en su opinión necesitamos para nuestro bienestar. Sus trabajos pretenden conciliar al hombre con el lugar de origen.

Sin las fotografías es prácticamente imposible imaginar la majestuosidad de estos paisajes sorprendentemente variados. En estas imágenes se percibe la estructura en capas que también se ve en los cuadros de Villena. Siempre hay una montaña, un árbol o un cactus que ordena el espacio. Las siluetas montañosas recuerdan a las franjas que él a veces incorpora en sentido vertical. Los amaneceres, las formas rocosas y los copos de nieve, todos estos elementos están presentes en la obra. Después de haber visto el interior de Bizkaia no me extraña la ausencia de vistas panorámicas amplias como las que se vislumbran en superficies planas y a orillas del mar. El paisaje accidentado del País Vasco está lleno de obstáculos naturales que impiden ver lo que se esconde al otro lado. Hasta el mar crea olas impresionantes. Lo esencial siempre es invisible a los ojos. La obra de Villena nos invita a descubrir lo que hay más allá del horizonte, allí donde se encuentra el universo de las posibilidades.

Bianca Visser

EL ARTISTA www.fernandovillena.es

Fernando Villena (Bilbao, 1974) se licencia en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 2001, posteriormente amplía su formación en School of Visual Arts de Nueva York.

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel nacional como internacional entre las que destacan las individuales realizadas en el Central Utah Art Center (USA 2011) apoyada por la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts y en el Museo de San Juan (Puerto Rico, 2008) apoyada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España (Aecid) y las colectivas celebradas en Arco (Madrid 2005-2009) y en la School of Visual Arts (NY, 2002).

Entre otras, ha disfrutado en varias ocasiones de la Beca de Artes Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia y de las becas de residencia en Bilbao Arte, Rogaland Kunstsenter (Noruega) y Birch Creek Residency (Utah, USA).

Su obra está representada en las colecciones de instituciones como Fundación Coca-Cola, Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Arte.

The essential is invisible to the eyes

Fernando Villena knows how to identify the different ranges of green that stand out on a mountain side. A swathe of bluish-green points to the presence of eucalyptus. A darker green denotes pines and oaks. During one of the trips we take together around inland Bizkaia, the artist mentions the transition between the green patch formed by the vegetation and the grey-brown colour of the dry ferns that show up above the tree line. The chromatic play we are seeing changes completely as soon as a cloud covers the sun. In the shade, the image loses contrast. Instead, the clouds let you see blue tones, traces of violet, and a light ochre yellow in the sky.

The painter is accustomed to classifying colours, forms and sizes. The impressions acquired during these incursions into nature are reflected in the paintings he produces in the studio. Mixing the three primary colours, red, yellow and blue, plus white and black, he manages to reproduce the tones he recalls having seen. Sometimes he incorporates a prefabricated pigment that has happen-ed to come into his possession, such as the gold that can be detected in some of his paintings, but they are exceptions to the rule. He frequently creates strips down the sides, or organic forms that that run crosswise through the image. Our gaze automatically orders these elements into gradually receding layers that suggest the idea of depth. Through the gaps a space is glimpsed that stretches away beyond the surface of the paper or the canvas.

To understand Villena's work one must be aware of the bond that has grown up between the artist and the United States. After graduating from the University of the Basque Country in 2001, Fernando moved to Manhattan to continue his studies at the School of Visual Arts in New York. By then he was already an abstract painter. Influenced by his surroundings, he experimented with the deconstruction of architectural forms. He worked on this approach until, during a stay in Puerto Rico, he discovered that he was much more intrigued by nature than by the city. Deep in the rainforest he realised that the human scale is a relative measurement of reference. Other allusions exist. From that point onwards he began to observe nature at a microscopic and macroscopic level, obtaining forms that tend to pass us by.

During consecutive trips he has travelled around some of the world's most spectacular natural wonders. The painter has journeyed through the Grand Canyon, Yellowstone and the desert of Utah, where he went to see the rock art created by the Pueblo Indians. In Nevada he became acquainted with the bristlecone, a species of remarkably sturdy pine that can reach an age of up to almost 5000 years.

When it comes to exposure to extreme situations, Villena has vivid recollections of the night he camped out at 28ºC below zero, and of how, huddled in his sleeping bag, he heard the snow crunch under the footsteps of animals as they prowled around the tent. There are no two ways about it, he concludes: nature puts you in your place. The city snuffs out a series of primary instincts that he believes are necessary for our well-being. His works attempt to reconcile humankind and their place of origin.

Without photographs it is practically impossible to imagine the majesty of these amazingly varied landscapes. In these images we perceive the layered structure that is also to be seen in Villena's paintings. There is always a mountain, a tree or a cactus ordering the space. The mountain silhouettes are reminiscent of the vertical swathes that he sometimes employs. Dawns, rocky shapes and snowflakes all have a place in the work. Having seen inland Bizkaia I am not surprised at the absence of the broad panoramic views that one discerns from flat surfaces and the sea shore. The rugged landscape of the Basque Country is full of natural obstacles that block out what is hidden beyond. Even the sea creates towering waves. The essential is always invisible to the eyes. Villena's work is an invitation to discover what lies beyond the horizon, where the universe of possibilities is to be found.

Bianca Visser

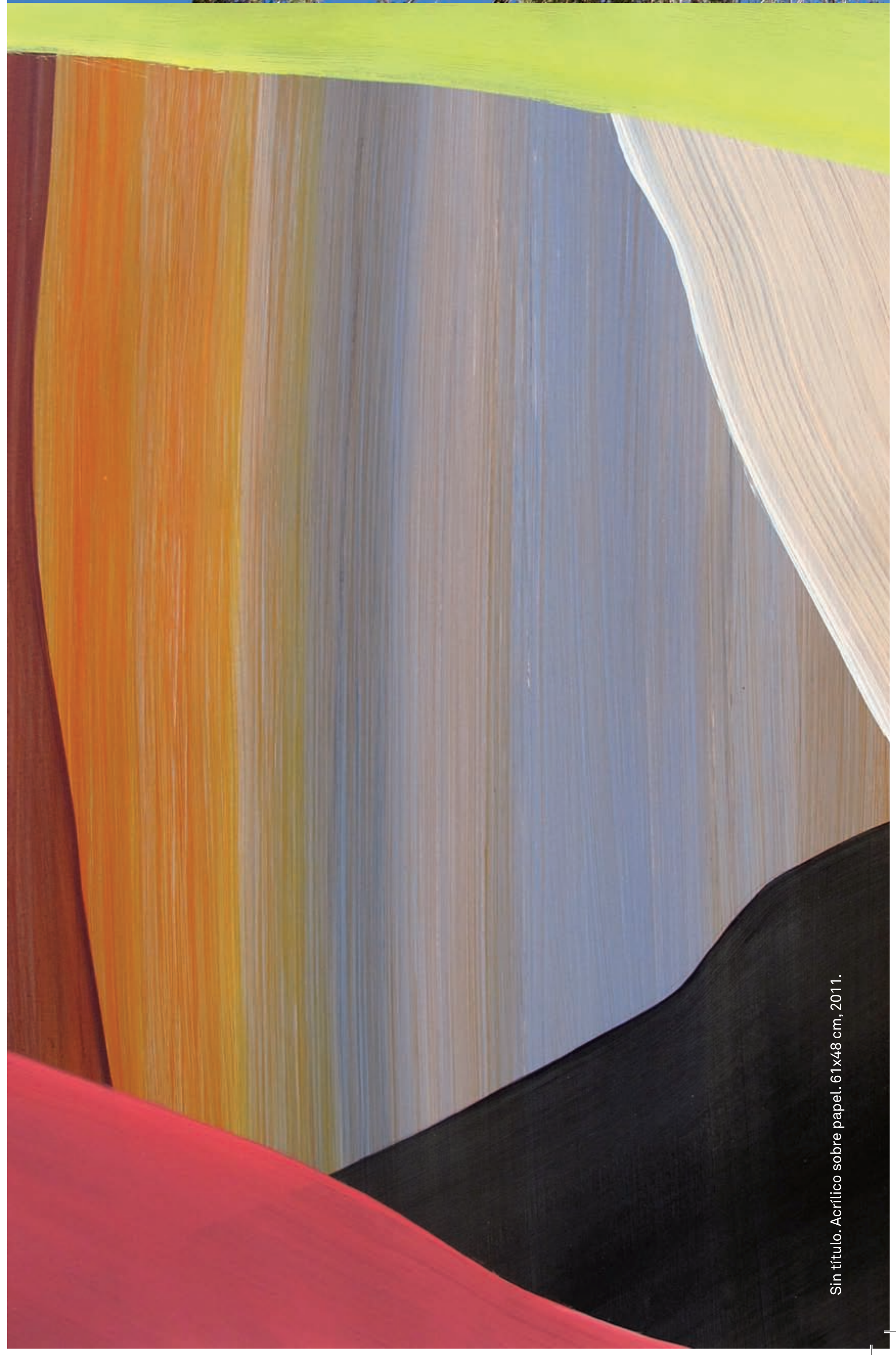
THE ARTIST www.fernandovillena.es

Fernando Villena (Bilbao, 1974) graduated in Fine Arts from the University of the Basque Country in 2001, moving on later to broaden his training at the New York School of Visual Arts.

He has taken part in several individual and collective exhibitions both nationally and internationally. Special mention must be made of the individual shows held at the Central Utah Art Center (USA 2011), with support from the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, and at the San Juan Museum (Puerto Rico, 2008), funded by the Spanish Ministry of Foreign Affairs (Aecid); and the collectives at Arco (Madrid 2005-2009) and at the School of Visual Arts (NY, 2002).

Among other awards, he has received a number of Visual Arts Grants from the Regional Council of Bizkaia, as well as residency grants at Bilbao Arte, Rogaland Kunstsenter (Norway) and Birch Creek Residency (Utah, USA).

His work is represented in the collections of institutions such as the Coca-Cola Foundation, the Regional Council of Bizkaia, and Bilbao Arte.



Sin título. Acrílico sobre papel. 61x48 cm. 2011.