

ART GALLERY

JOAQUIN LALANNE

Las obras del artista Joaquin Lalanne incorporan referencias de la historia del arte, del mundo greco-romano, del barroco, de la pintura latinoamericana y el pop art, transformando elementos iconográficos y escenarios supuestamente antagónicos en una composición conectada llena de ironía y vitalidad

The works of the artist Joaquin Lalanne incorporate references from the history of art, the Greco-Roman world, Baroque, Latin American painting and pop art, transforming iconographic elements and supposedly antagonistic settings into a connected composition full of irony and vitality.

JOAQUIN LALANNE
Digital book

La Narrativa Multidimensional de Joaquín Lalanne: Explorando la Intersección del Arte, la Historia y la Filosofía

Joaquín Lalanne emerge como un creador cuya obra transita por un vasto y cautivador universo visual, amalgamando elementos históricos, culturales y filosóficos en un tapiz pictórico que invita a la reflexión. Sus recursos artísticos, en constante evolución a lo largo de los años, revelan una profundidad conceptual que trasciende las convenciones temporales.

El trabajo de Lalanne es un testimonio de la riqueza de la condición humana. Su obra se convierte en una suerte de crisol, donde las ruinas históricas dialogan con la complejidad tecnológica actual, las figuras icónicas del pasado entrelazan sus destinos con personajes de la cultura popular y la profundidad filosófica se entremezcla con la exploración del poder y la verdad.

Esta narrativa multidimensional invita al espectador a una travesía introspectiva. La habilidad del artista para crear un diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo, entre lo filosófico y lo cotidiano, ofrece un lienzo narrativo que desafía la percepción y abre las puertas a la contemplación profunda.

En resumen, la obra de Joaquín Lalanne trasciende la mera representación artística. Es una certificación de la capacidad humana para reflexionar sobre su historia y cuestionar su presente, invitando a los espectadores a adentrarse en su peculiar universo.

Joaquín Lalanne's Multidimensional Narrative: Exploring the Intersection of Art, History, and Philosophy

Joaquín Lalanne emerges as a creator whose work navigates through a vast and captivating visual universe, blending historical, cultural, and philosophical elements into a pictorial tapestry that invites reflection. His artistic resources, continuously evolving over the years, reveal a conceptual depth that transcends temporal conventions.

Lalanne's work stands as a testament to the richness of the human condition. His oeuvre becomes a kind of crucible where historical ruins engage with present-day technological complexity, iconic figures from the past interlace their destinies with characters from popular culture, and philosophical depth intermingles with explorations of power and truth.

This multidimensional narrative beckons the viewer into an introspective journey. The artist's ability to create a dialogue between the ancient and the contemporary, the philosophical and the mundane, offers a narrative canvas that challenges perceptions and opens doors to profound contemplation.

In summary, Joaquín Lalanne's work transcends mere artistic representation. It certifies the human capacity to reflect on its history and question its present, inviting viewers to immerse themselves in his distinctive universe.

El nacimiento de Venus
Óleo sobre lino
180 x 200 cm
2023

Un día en el mercado
Óleo sobre lino
180 x 200 cm
2023

Tengo una sorpresa para ti
Óleo sobre lino
180 x 200 cm
2023

EUDALD DE JUANA

Eudald es un escultor figurativo, leal a la maestría clásica de la técnica, herramienta indispensable para representar las ideas, así explora en las formas con derivas existenciales, que activan el inconsciente y hacen posible la belleza de los grotesco transpasando lo absoluto de la apariencia.

Eudald is a figurative sculptor, he is loyal to the classic skill of this technique, an essential tool for representing ideas, and so he explores forms with existential drifts, which activate the subconscious, and make beauty possible from the grotesque transcending the absolute nature of appearance.

EUDALD DE JUANA
Digital book

Poéticas y pictóricas

La obra de Eudald de Juana ejerce una atracción que, en un primer momento, parece imposible de descifrar. A medida que concentras la mirada buscando el porqué de esa fascinación, la materia de la escultura parece desvanecerse. Un viaje que transporta al espectador a un devenir de emociones animadopor el conflicto, al modo los filósofos clásicos griegos. Ese viejo impulso, esa sensación desestabilizadora, que no es sino la más pura energía dialéctica de la creación, se revela en su totalidad en cada una de las esculturas de Eudald.

Son conmovedoras, evocadoras, transportan al lejano mundo de la mitología, y como antinomia, a la descarnada realidad de nuestro tiempo.

Verónica Mora

Poetic and pictorial

Eudald de Juana's work exerts an attraction that, at first, seems impossible to decipher. As you focus, searching for the reason behind the fascination, the substance of the sculpture seems to vanish. A journey that transports the spectator to a flood of emotions inspired by conflict, in the style of the classic Greek philosophers. That old impulse, that destabilising sensation, which is nothing but the purest dialectical energy of creation, is revealed in its entirety in each of Eudald's sculptures. They are moving, evocative, they transport us to the far-away world of mythology, and in contrast, to the stark reality of our time.

Verónica Mora

Wind
Resina
33 x 30 x 25 cm
2019

El dicho “dar una vuelta al mundo y regresar al origen” solo se aplica parcialmente a la trayectoria de Eudald de Juana.

Todo comenzó con su partida de casa para formarse y adquirir un profundo conocimiento de la técnica artística, primero en Barcelona y luego en la cuna de la escultura clásica, Florencia; más tarde vendrían otras ciudades europeas.

De la obra de De Juana me fascina su capacidad de atracción, de seducción; me maravillan las formas imposibles y la fantasía que propone con la normalidad de lo que capta imágenes para manipularlas y volverlas a presentar pasadas por el tamiz de la experiencia y la reflexión de lo que no quiere quedarse en la mera representación de la naturaleza.

La gran mayoría de los trabajos de De Juana nos muestran rostros con los ojos cerrados, introspectivos, analíticos, reflexivos, melancólicos. Sus obras nos invitan a analizarnos, a pensarnos, a ir más allá de lo que estamos viendo. El arte de Eudald de Juana es como el mar, el viento o el fuego, en paz nos serena, nos calma; pero cuando se enfurece nos exalta, nos incomoda, nos hiere.

El barro, pasado por sus manos, se convierte en formas que nos impactan profundamente.

Eduard Bech Vila
Director del Museo del Empordà

The well-known Catalan saying “volta el món i torna al Born” meaning travel the world and come back to El Born is only partly applicable to Eudald de Juana’s career. It all began when he left home to educate himself and acquire in-depth knowledge of artistic technique, first in Barcelona and later in the birthplace of classical sculpture, Florence; other European cities would come later.

De Juana’s work fascinates me for its ability to attract, to seduce; I am amazed by the impossible forms and the fantasy it suggests with the normality of someone who takes images to manipulate them and present them again having passed through the filter of experience and reflection of what does not wish to remain as a mere representation of nature. The majority of De Juana’s works show us faces with their eyes closed, introspective, analytical, thoughtful, melancholic. His works invite us to analyse them, to think, to go beyond what we are seeing. Eudald de Juana’s art is like the sea, the wind or fire; at peace it settles us, it calms us; but when it rages it excites us, makes us uncomfortable, hurts us.

Passed through his hands, the clay becomes forms that deeply affect us.

Eduard Bech Vila
Director del Museu de l’Empordà

Geode
Resina

40 x 45 x 30 cm
2020

MARTIN LA ROSA

Reinterpreta pictóricamente algunas de las más célebres obras de la historia del arte occidental. En esta operación programáticamente anacrónica, introduce alteraciones en los icónicos motivos originales entre los que se esconden, tímidas, las bellas modelos de estas obras maestras, cansadas quizás de largos siglos de ininterrumpidas miradas.

Has pictorially reinterpreted some of the most famous works in the history of Western art. In this programmatically anachronistic operation, introduces alterations in the iconic original motifs among which hide, shy, the beautiful models of these masterpieces, tired perhaps of long centuries of uninterrupted gazes.

MARTIN LA ROSA
Digital book

La obra de Martín La Rosa parece venir a recordarnos que el origen del concepto “naturaleza” también es cultural. Hace tiempo que el pintor reinterpreta pictóricamente algunas de las más célebres obras de la historia del arte occidental, como *La joven de la perla* de Johannes Vermeer, *La dama del armiño* de Leonardo da Vinci o el *Autorretrato con gorguera* de Rembrandt, entre otras. En esta operación programáticamente anacrónica, introduce alteraciones en los icónicos motivos originales: variaciones en la escala, fragmentación de la composición en retículas de perfección matemática, calados, troquelados o imprimaciones ornamentales, y más recientemente, la incorporación de frondosos y verdes follajes entre los que se esconden, tímidas, las bellas modelos de estas obras maestras, cansadas quizás de largos siglos de ininterrumpidas miradas. Al igual que hiciera Manet con la obra de Velázquez, en cada gesto de apropiación, La Rosa entabla un paciente diálogo con sus referentes a través del tiempo y del espacio, articulando así una silenciosa conversación repleta de respeto y de misterio que subraya la condición sublime que para él poseen tanto el arte como la naturaleza.

Así, los montajes de tiempos y realidades heterogéneas, las configuraciones de temporalidades diversas que operan en la obra de La Rosa, y fundamentalmente, los desvíos conceptuales que introduce desde el presente distorsionando el significado original de las obras que tanto admira producen un nuevo efecto crítico, inoculan una bocanada de aire fresco a nuestros modos de ver a los clásicos, producen en definitiva una obra nueva.

Florencia Battiti

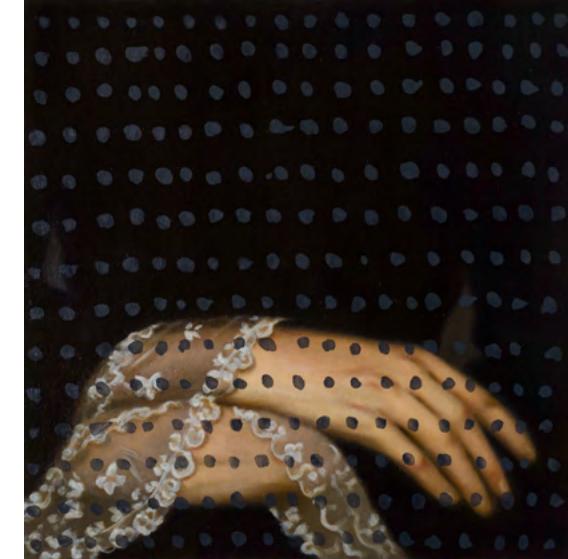
Vicepresidente de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte

Much has been discussed lately, inside and outside the field of art, around the nature/culture binomial, especially in view of the urgent need to imagine a future that conceives a non-dichotomous relationship between the two spheres. In this sense, the work of Martín La Rosa seems to remind us that the origin of the concept “nature” is also cultural. For some time now, La Rosa has pictorially reinterpreted some of the most famous works in the history of Western art, such as Johannes Vermeer’s Girl with a Pearl Earring, Leonardo da Vinci’s The Lady with an Ermine or Rembrandt’s Self-Portrait with a Gorguera, among others. In this programmatically anachronistic operation, La Rosa introduces alterations in the iconic original motifs: variations in scale, fragmentation of the composition into grids of mathematical perfection, openwork, die-cutting or ornamental primers, and more recently, the incorporation of leafy and green foliage among which hide, shy, the beautiful models of these masterpieces, tired perhaps of long centuries of uninterrupted gazes. As Manet did with Velázquez’s work, in each gesture of appropriation, La Rosa engages in a patient dialogue with his references across time and space, thus articulating a silent conversation full of respect and mystery that underlines the sublime condition that both art and nature possess for him.

Thus, the montages of heterogeneous times and realities, the configurations of diverse temporalities that operate in the work of La Rosa, and fundamentally, the conceptual deviations that he introduces from the present distorting the original meaning of the works that he admires so much produce a new critical effect, inoculate a breath of fresh air to our ways of seeing the classics. They produce in short a new work.

Florencia Battiti

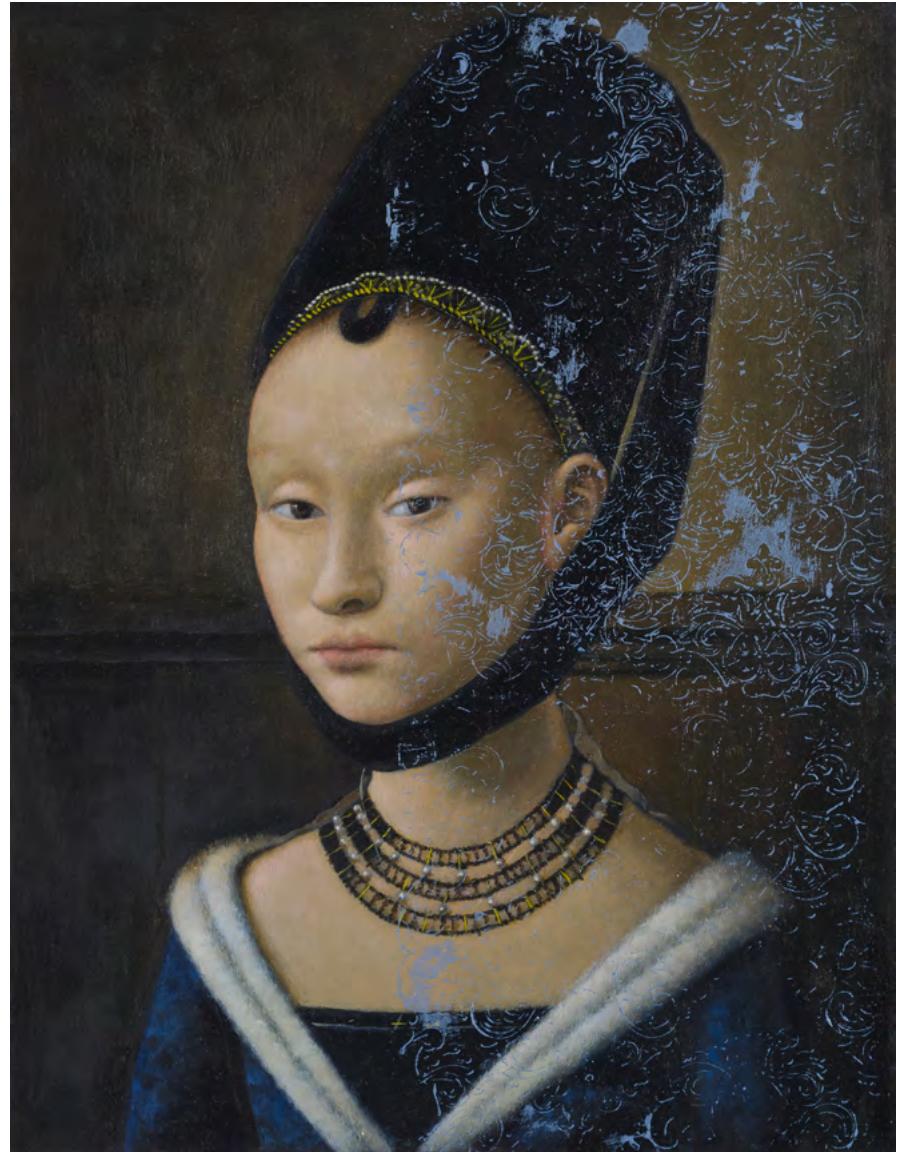
Vice President of the Argentine and International Association of Art Critics

Retrato de la Infanta María Teresa
Retrato de Harriet Beecher Stowe
Óleo sobre papel
32,2 x 38 cm
28 x 28 cm
2022

Retrato de una dama
Óleo sobre papel
34 x 25,5 cm
2022

Retrato de una joven
Óleo sobre papel
29 x 22,5 cm
2022

SANTIAGO GARCÍA

La obra figurativa tiene una propuesta visual de impacto directo. Se ubica entre el realismo mágico y el absurdo, donde Santiago despoja al sujeto de estudio de su entorno natural y abusando de su protagonismo intenta crear una nueva realidad, una nueva significación que cuestione lo establecido, invitando a un reflexión profunda sobre la forma de pensar.

The figurative work is to have a direct visual impact. That somewhere between magic realism and the absurd, with Santiago taking the subject of the study out of its natural environment and using the focus on it to attempt to create a new reality, a new meaning that questions the status quo, encouraging an in-depth reflection on our way of thinking.

SANTI GARCÍA
Digital book

#1561
Acrílico sobre lienzo
146 x 114 cm
2023

... “Las explicaciones que yo pueda dar sobre mi obra, son cuestiones que deben quedar ocultas y a ser descubiertas por la sensibilidad de quien observa, pues en definitiva es la obra de arte quien por sí misma deba transmitir en la interacción con el individuo.

Por este motivo, pienso que las fundamentaciones teóricas deberían quedar disponibles en un segundo plano de relación crítica con al obra y para quien así lo requiera, pues en términos artísticos y visuales, es la obra de arte quien por sí misma debe transmitir y no a través de intrincadas fundamentaciones escritas como está de moda hoy día, pues esta es una forma discreta de darle valor a ejecuciones mediocres y nada tienen que ver con el lenguaje visual y su fuerza expresiva que trasciende cabalmente al más elevado de los discursos.”

Santiago García

... “The explanations that I can provide in relation to my work are matters that should remain undisclosed and be discovered by the sensitivity of the observer, as it is, ultimately, the work of art that should transmit itself during interaction with the individual.

For that reason, I think that theoretical reasoning should be removed to a secondary level of critical relation with the work, for anyone who requires it, but in artistic and visual terms, it is the work of art that must itself transmit, not through intricate written reasoning as is the fashion these days, as this is a discreet way of adding value to mediocre execution that has nothing to do with visual language and its expressive force, which fully transcends the loftiest discourse.”

Santiago García

#1582

Acrílico sobre lienzo

100 x 81 cm

2023

La Caja como objeto puede tomar diferentes interpretaciones simbólicas, de hecho a lo largo de la historia ha representado lo misterioso, lo desconocido, lo oculto, lo divino o lo sobrenatural, como también ha sido símbolo de protección y seguridad de lo valioso. El artista la ha utilizado con sabia insistencia en la composición de su obra mediante el uso de la proporción áurea y la relación que ésta tiene con su contenido de turno (animales) y el espacio sutil de sus atmósferas.

...“Al separar un objeto de su entorno natural y presentarlo en otro contexto, se invita al público a pensar las cosas de una manera diferente, generando una brecha en la forma rutinaria de su propio pensamiento. Como consecuencia de esto el objeto adquiere una nueva significación, transformándose en un símbolo o una metáfora de reflexión crítica sobre su entorno, provocando al espectador a cuestionarse las cosas que da por sentadas desde un nuevo punto de vista.”

Santiago García

The box, as an object, can have different symbolic interpretations. In fact, throughout history, it has represented mystery, the unknown, the hidden, the divine or the supernatural, while it has also been a symbol of protection and security for valuables. The artist has used it with wise insistence in the composition of his work through implementation of the golden ratio and its relationship with his content (animals) and the subtle space of his atmospheres.

...“By separating an object from its natural environment and presenting it in another context, the audience is invited to consider things differently, generating a rift in their own routine way of thinking. As a consequence of this, the object acquires a new meaning, becoming a symbol or a metaphor for critical reflection on its surroundings, causing the spectator to question the things they take for granted, from a new point of view .”

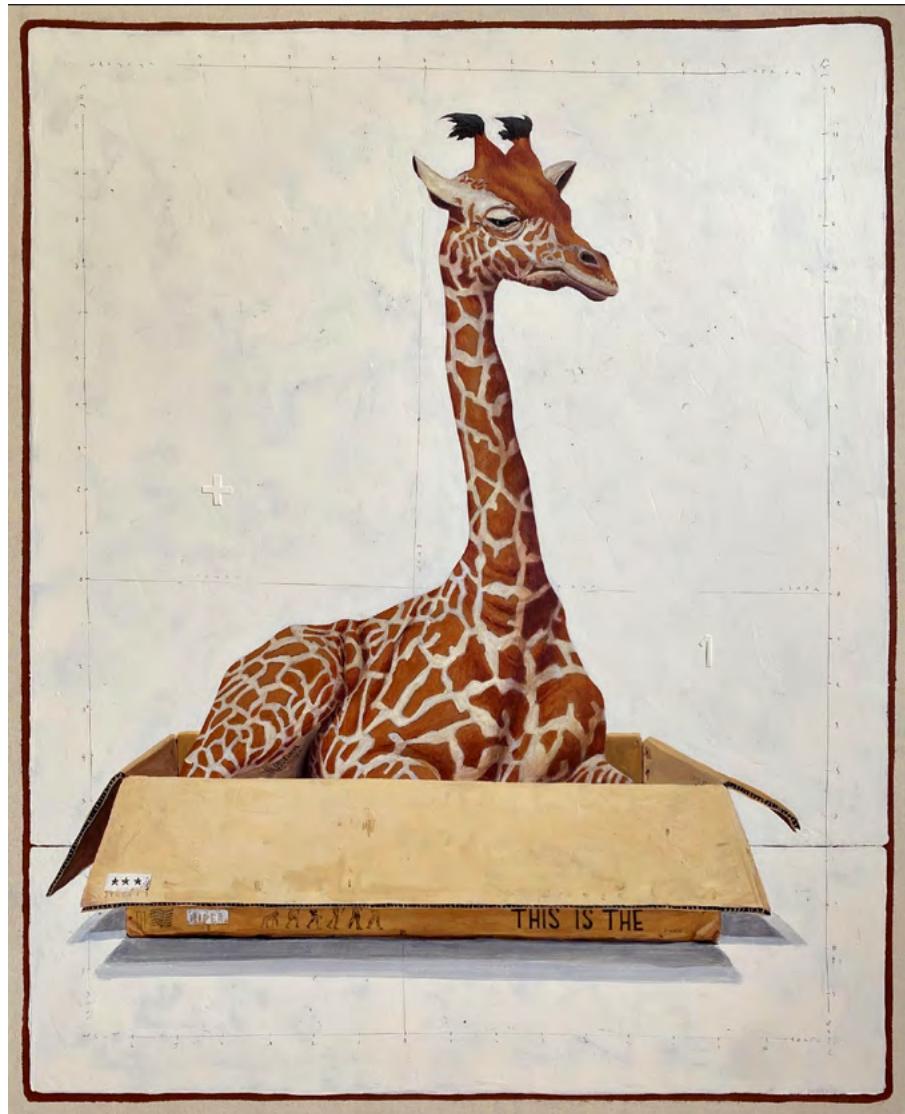
Santiago García

#1566
Acrílico sobre lienzo
81 x 100 cm
2023

#1567
Acrílico sobre lienzo
73 x 92 cm
2023

#1583

Acrílico sobre lienzo

100 x 81 cm

2023

#1584

Acrílico sobre lienzo

100 x 81 cm

2023

SOFÍA BALUT PÁEZ

Pinceladas sugerivas, llenas y femeninas, que en cada trazo evidencian su curiosidad y pasión por el arte. Es así como Sofía, siguiendo la estela de grandes maestros y absorbiendo todo lo que flota en el ambiente de la historia del arte, nos presenta una formulación que nos devuelve al mas puro placer estético.

Suggestive, feminine and prominent brushstrokes which never cease to remind us of her interest and passion for art. It is by taking the lead from these great masters and by imbibing the fruits of the art history cosmos, that Sofía recalls the very purest form of aesthetic pleasure.

SOFÍA BALUT PÁEZ
Digital book

Floracion del alma
Óleo sobre lino
61 x 50 cm
2023

“Floración del alma” de Sofia Balut Paez es una exploración cautivadora de la icónica artista Georgia O’Keeffe.

En el fondo de la obra, destaca un imponente “Iris Negro”, la representación simbólica de la profunda conexión de O’Keeffe con la naturaleza. Este elemento, elaborado con un detallado realismo, sirve como fondo para el retrato de la propia O’Keeffe. La elección del negro azulado, como tono predominante en su vestimenta acentúa la intensidad de su mirada penetrante, llena de determinación y reflexión, convirtiéndola en el punto focal de la obra.

Paez utiliza su distintivo sello cubista para esculpir y fragmentar los rasgos del rostro, creando un juego visual que evoca la complejidad de la personalidad de la artista. La piel de O’Keeffe se convierte en un lienzo para la expresión cubista, donde cada ángulo y línea revela capas de experiencia y creatividad.

“Floración del alma” es una obra que celebra la maestría técnica de Sofía y rinde homenaje a la visión audaz de O’Keeffe. Esta interpretación única captura la esencia de una mujer que desafió las convenciones artísticas y se aventuró más allá de los límites establecidos, creando un diálogo visual que trasciende las barreras del tiempo y la percepción convencional.

Flowering of the Soul’ by Sofia Balut Paez offers a captivating exploration into the essence of the iconic artist, Georgia O’Keeffe.

At the heart of this masterful piece lies an imposing depiction of the ‘Black Iris,’ symbolizing O’Keeffe’s profound connection with nature. Paez’s meticulous attention to detail in crafting this symbolic element serves as a powerful backdrop for O’Keeffe’s own portrait. The deliberate use of deep, azure-black tones in O’Keeffe’s attire intensifies the magnetism of her penetrating gaze, filled with both determination and contemplation, establishing it as the focal point of the artwork.

Paez’s distinct cubist technique expertly sculpts and fractures the contours of O’Keeffe’s visage, creating a visual interplay that unveils the intricacies of the artist’s persona. O’Keeffe’s skin serves as a canvas for the Cubist expression, revealing layers of experience and boundless creativity in every angle and line.

‘Flowering of the Soul’ stands as a testament to Sofia’s technical prowess while paying homage to O’Keeffe’s bold artistic vision. This nuanced interpretation encapsulates the essence of a woman who fearlessly challenged artistic norms, transcending temporal boundaries and conventional perceptions through an evocative visual narrative.

En su autorretrato, Sofía Balut Paez va más allá de la representación convencional para explorar la esencia de su ser y su perspectiva única sobre la libertad interior. En el centro de la composición, Paez se presenta sosteniendo con delicadeza una paloma blanca, símbolo poderoso de la liberación personal y la paz interna. La paloma, con las alas recogidas, representa la introspección y el vuelo interno hacia la autenticidad y la tranquilidad del ser.

La influencia del cubismo se manifiesta de manera sorprendente en este autorretrato. La figura de Paez se presenta de manera fragmentada, reminiscente de marionetas entrelazadas. Esta representación simboliza su percepción de la condición humana: como marionetas influenciadas por un ego externo. Sin embargo, Paez propone una solución a esta marionetización, sugiriendo que la verdadera libertad yace en mirar hacia adentro de uno mismo.

El fondo de la obra, con su rica textura en óleo, revela un amanecer liberador. Un árbol, con luces y sombras que danzan sobre él, simboliza el inicio de un nuevo día y un nuevo comienzo. Este paisaje evoca la esperanza y la renovación, sirviendo como metáfora visual para el viaje de autodescubrimiento.

“Vuelo interno” invita a la reflexión sobre la dualidad del ser humano, entre las cuerdas del ego externo y la posibilidad de liberación interna. Con este autorretrato, no solo se presenta a sí misma, sino que también ofrece una poderosa declaración sobre la importancia de buscar la verdad interior en la búsqueda de la libertad verdadera.

In her self-portrait, Sofía Balut Paez transcends conventional representation to delve into the essence of her being and her unique perspective on inner freedom. At the heart of the composition, Paez delicately holds a white dove, a powerful symbol of personal liberation and inner peace. The dove, with its wings drawn close, embodies introspection and the internal flight towards authenticity and serenity.

The influence of Cubism emerges remarkably in this self-portrait. Paez's figure is depicted in fragmented form, reminiscent of intertwined puppets. This portrayal symbolizes her perception of the human condition: as puppets influenced by an external ego. However, Paez proposes a resolution to this puppetry, suggesting that true freedom lies in looking inward.

The background of the piece, with its rich oil texture, unveils a liberating dawn. A tree, with lights and shadows dancing upon it, symbolizes the onset of a new day and a fresh start. This landscape evokes hope and renewal, serving as a visual metaphor for the journey of self-discovery.

‘Internal Flight’ invites reflection on the duality of human existence, caught between the strings of an external ego and the potential for inner liberation. Through this self-portrait, Paez not only presents herself but also delivers a powerful statement about the importance of seeking inner truth in the pursuit of genuine freedom.

Vuelo interno
Óleo sobre lino
61 x 50 cm
2023

Elegancia inmortal
Óleo sobre lino
61 x 50 cm
2023

Sofía Balut Paez rinde un homenaje fascinante a la icónica Tamara de Lempicka. Este retrato captura la esencia atemporal de la elegancia y la sofisticación que definieron a la artista polaca a lo largo de su vida. La paleta de colores escogida por Paez refleja la estética distintiva de Lempicka, con tonos ricos y contrastantes que resaltan la fuerza y la determinación que caracterizaron a la retratada. La iluminación cuidadosamente trabajada realza los rasgos faciales de Tamara, enfocándose en sus ojos expresivos y su mirada penetrante que desafía al espectador a descifrar las capas más profundas de su personalidad.

La elección del fondo, con elementos que evocan la opulencia y la elegancia de la era art déco, sitúa a Tamara de Lempicka en su contexto histórico y artístico. Detalles meticulosos, como los accesorios y la vestimenta, revelan el compromiso de Paez con la autenticidad y la fidelidad a la época, mientras que la interpretación artística personal aporta una dimensión contemporánea a la obra.

Sofia Balut Paez pays a mesmerizing tribute to the iconic figure of Tamara de Lempicka. This portrait encapsulates the timeless essence of elegance and sophistication that defined the life of the Polish artist.

Paez's chosen color palette reflects Lempicka's distinctive aesthetic, with rich, contrasting tones that highlight the strength and determination characterizing the subject. Meticulously crafted lighting enhances Tamara's facial features, emphasizing her expressive eyes and piercing gaze that challenges viewers to decipher the deeper layers of her personality.

The selection of the backdrop, featuring elements evoking the opulence and elegance of the art deco era, situates Tamara de Lempicka within her historical and artistic context. Meticulous details, such as accessories and attire, reveal Paez's commitment to authenticity and faithfulness to the period, while the personal artistic interpretation brings a contemporary dimension to the piece.

In 'Eternal Elegance,' Paez doesn't just paint a portrait; she captures the very essence of Tamara de Lempicka: an empowered woman ahead of her time, whose influence endures in the collective imagination. This portrait thus becomes a tribute to eternal beauty and the enduring legacy of one of the most prominent figures in art history.

Tamara
Óleo sobre lienzo
80 x 60 cm
2020

El día después
Óleo sobre lienzo
80 x 60 cm
2020

ART GALLERY

Verónica Mora
+34 626 955 051

www.blancomora.com
blancomoracdq@gmail.com
@blancomora_cadaques

Bellaire 6, Cadaqués - Spain