

**SIMON
EDMONDSON**

Madrid. Mayo 2007

To Anthony Edmondson, my father.

ÁLVARO
ALCÁZAR
GALERIA

SIMON EDMONDSON

VIOLET LIGHT

SIMON EDMONDSON : REVELACIÓN DEL INSTANTE

Hace unos años, comentando una exposición madrileña de Simon Edmondson, recordaba un verso de Dylan Thomas frente a uno de sus cuadros, en el que se veía una estancia neoclásica que parecía haber sufrido un terremoto o un bombardeo : *"Rage, rage against the dying of the light"*, rabia, rabia contra la agonía de la luz.

Esa atrevida asociación poética no era azarosa, quizá porque hay un cierto tipo de poetas a los que su pintura parece atraer como si fuera un misterioso imán. Pienso en el citado verso de Dylan Thomas, pero pienso también en el T.S.Eliot de esa epopeya contemporánea llamada *"The Waste Land"*, en la que se condensa el caos y la angustia del hombre de nuestro tiempo en un palimpsesto infinito.

Las imágenes rápidas y cambiantes del poema de Eliot han hecho que se lo considere un poema cinematográfico, pero también podríamos imaginarlas como fotos fijas inspiradoras de visiones plásticas. No ilustraciones, pero si convergencia de sentimientos, encuentro de emociones. Los escenarios que nos evocan las pinturas de Simon Edmondson tienen esa luz crepuscular de *"Ciudad Irreal, / Bajo la parda niebla de un mediodía invernal"* (1) y no sólo cuando cita directamente *"At the violet hour"*, esa hora de la tarde que nos empuja de la intensa luz del día a una algodonosa oscuridad que ansiamos y tememos a la vez.

Las escenas pueden estar vacías , como el interior de un compartimento de un tren nocturno o de un gran salón en ruinas, o pobladas de personajes presuntamente importantes como los que se sientan en los escaños de una asamblea o los que forman una manifestación bajo la lluvia, pero siempre tendrán ese aura fantasmal, ese vaho neblinoso, que les confiere irrealidad en el sentido de inmaterialidad. Ese ser y no ser de las huellas en el aire, de las energías ectoplasmáticas que parecen los huidizos residuos de un sueño. Imágenes que tuvieron cuerpo pero que tienden irremediabilmente a desaparecer, que debemos esforzarnos para que permanezcan en nuestra memoria y no nos las arrebatte el olvido.

Norbert Lynton escribió que las obras de Edmondson *"expresan a la vez una profunda solidaridad con el ser humano y un horror no menos profundo ante la opresión de los sistemas*

de gobierno y control. El artista se alinea así con los muchos que en los tiempos modernos han dedicado su arte a protestar en nombre de la humanidad, representando actos de agresión y opresión o creando símbolos de tiranía y crueldad autorizada.” (2) En efecto hay una lectura legítima de sus cuadros que nos habla de esas referencias de denuncia del poder, de los poderes políticos o religiosos, pero están realizadas con una sutileza que si bien no las desarma, las universaliza y las trasciende. Esa fría reflexión sobre el poder no es nunca panfletaria, quizá gracias a esa atmósfera de irrealidad que respiran todos sus cuadros, ni tampoco la única línea temática de su trabajo. Aunque contagie y contamine de alguna forma a otros argumentos mas intimistas, entre los que prevalece el sentimiento de soledad y de fugacidad del tiempo.

Los espacios vacíos y ruinosos, no sólo rotos sino también desdibujados, son una alusión directa al pasado, no pueden estar más que en el pasado, allí donde eran otra cosa, una realidad entera y perfecta, hoy devastada. Una infinita nostalgia, por un tiempo tal vez dorado, pero siempre perdido es el gran tema de muchos de estos cuadros. Esos momentos que la pintura rescata y a los que asegura su permanencia transformándolos en una imagen imperecedera. Ese es el milagro de la obra de arte, esa revelación del instante válido justamente porque está siendo revelado. Y justo en la medida en que nos entrega el temblor de la creación. El arte deja de ser exclusivamente representación y contemplación, también es intervención sobre la realidad, usando palabras de Octavio Paz: *“Si el arte es un espejo del mundo, ese espejo es mágico: lo cambia”*.(3) Transmutación de la realidad.

Evanescencia, soledad, desdibujamiento: horas crepusculares y espacios fantasmales. Y nada es casual. La impresión, minuciosamente estudiada y conseguida, lo es gracias a una rigurosa técnica de disfraz de la técnica, de búsqueda de lo otro en la propia pintura, en la misma fábrica del artista, en su taller, en su cocina.

Casi todos los cuadros que Simon Edmondson exhibe en esta muestra son, sorprendentemente, óleos sobre lienzo, pero podrían parecer acuarelas. La tela se disfraza de papel, gracias a esos blancos rotos como espacios sin pigmentar, a esos trazos que imitan el grafito, apenas figurados. Y los aceites y los pigmentos se adelgazan hasta parecer aguas resbaladas, y las veladuras parecerían rápidos brochazos al gouache, a la aguada. Esa impresión de facilidad, de enorme rapidez en la factura aparentemente gestual, una impresión que inmediatamente descubrimos como engaño o trompe-l'oeil, es el arma definitiva para

hacernos entrar en esa atmósfera milagrosa y fatal, enfermiza. El pintor pinta veloz para que el instante no pueda escapar, y con todo es tan frágil, tan fugaz, tan sutil. Sólo queda el verso, el cuadro, atrapado ya en su revelación.

La poesía siempre conversó con la pintura. El terreno de ambas está del lado de allá, y para las dos pudo decir Paul Verlaine en su arte poética: *“De la musique avant toute chose.”* La música antes que nada. La música, cuya convocatoria es también inevitable ante estos cuadros, con su inespacialidad, con dibujo modulado y fugitivo y su carga de sentimiento oscuro, de soledad, de tiempo irremediable.

Permitidme volver al recordado verso de Dylan Thomas frente a uno de los cuadros de Simon Edmondson, en el que se veía una estancia neoclásica que parecía haber sufrido un terremoto o un bombardeo : *“Rage, rage against the dying of the light”*, rabia, rabia contra la agonía de la luz.

MARCOS-RICARDO BARNATÁN
Madrid, abril de 2007.

NOTAS

- (1) “Unreal City/Under the brown fog of a winter noon” T.S.Eliot en la traducción castellana publicada por Angel Flores en el año 1930.
- (2) “Simon Edmondson” por Norbert Lynton.Galería Jorge Mara.Madrid.1996.
- (3) Octavio Paz. “Los hijos del limo”. Seix Barral.Barcelona.1974

SIMON EDMONDSON: DISCLOSURE OF THE MOMENT

A few years ago, while reviewing an exhibition of Simon Edmondson in Madrid, an image of a neo-classical room which seemed to have suffered a shelling or earth-quake, brought to mind a verse by Dylan Thomas: *"Rage, rage against the dying of the light"*.

This rash poetic association was not a pure coincidence, perhaps because his paintings draw to themselves a relationship to certain poets; as if by some mysterious magnetic force. Dylan Thomas's verse comes to mind but so also does T.S.Eliot's contemporary epic poem *"The Waste Land"*, condensing modern man's chaos and anguish into an infinite palimpsest.

The rapid and changing images in Eliot's poem have always been considered cinematographic, but we can also interpret them as film stills, inspiring plastic visions. Not as illustrations but as a convergence of feelings, a meeting of emotions. The scenes induced by Simon Edmondson's painting evoke the twilight of *"Unreal City, Under the brown fog of a winter noon"* (1) and not only when he quotes *"At the violet hour"* that late hour when the strong daylight gives way to velvety darkness, both feared and longed for at the same time.

These scenes can be empty, as the interior of a night train compartment or a ruined drawing room, or occupied by allegedly important characters like those seated in the back-benches, or others who demonstrate in the rain, but always shadowed by a spectral aurora or mist that confers an immaterial unreality. This existence or non-existence of traces in the air, ectoplasmic energies, seem to be the fugitive residues of dreams. Tangible, corporal images that are prone to dissolve and disappear, that we must struggle to hold onto as memories, lest they disappear into oblivion.

Norbert Lynton wrote about Edmondson's work *"expressing both deep human sympathies and equally deep horror at the oppressiveness of systems of government and control. The artist thus aligns himself with the many who have, in modern times, dedicated their art to protest in the name of humanity by portraying acts of aggression and of oppression or by creating symbols of tyranny and licensed cruelty."* (2) There is indeed a legitimate reading of these works that refers to a denunciation of political and religious power, but it is created in a

subtle way that rather than disarms, makes universal and transcends this reference. This objective view of power is never demagogic, perhaps thanks to a synthetic atmosphere exuding from the canvases, and to the fact that his works are not exclusively dedicated to this theme. However it does touch on and taint in some way other more personal or intimate subjects, principally a sense of isolation and the fugacity of time.

The ruined and empty spaces, not only broken but also undrawn, directly allude to the past, they can only exist in the past, when they were something else, a complete and perfect reality, now destroyed. An infinite nostalgia for a lost but perhaps golden age, is the main theme of many of these works. Moments rescued by painting, by painting are made permanent, transformed into a lasting image. This is the miracle of the work of art, this disclosure of the moment, made valid precisely by its disclosure. And moreover as emitted by the pulse of creation. Art ceases to be exclusively representation and contemplation but also becomes intervention in reality, as in the words of Octavio Paz :*"If art is a mirror of the world, that mirror is magical: it changes the world"*.(3) The transmutation of reality.

Evanescence, solitude, erosion: penumbra and spectral spaces. And nothing is by chance. A *Modus operandi* precisely evolved and achieved thanks to a rigorous technique that conceals a technique, a search for the unseen within painting itself, within the artist's work shop, his studio, his kitchen.

Almost all the paintings exhibited by Simon Edmondson here, are surprisingly, oil on canvas, but they might appear to be watercolours.

The canvas acts like paper, thanks to the un-worked bare linen and fragments of charcoal, hardly drawn. Turpentine and pigment so thinly applied as to appear watery and glazes of quick brushstrokes of thinned gouache. This effortless appearance, of gestural haste in procedure, is an impression that we immediately discover to be misleading or *tromp-l'oeil*, but rather, the essential means by which we can share this fateful and miraculous atmosphere, in a critical state. The painter works fast to catch the moment, so fleeting , so fragile and subtle. All that remains is the verse, the painting now caught in its disclosure.

Poetry has always interrelated with painting. Both belong to another dimension, and about both the poet Paul Verlaine wrote: *De la musique avant toute chose.*" Music before all. Music

is also inevitably evoked by these works, with its non-space, modulated and temporary line, and its capacity for dark feelings, for loneliness, for irretrievable time.

Permit me to return to the verse of Dylan Thomas and Simon Edmondson's painting of the shelled, devastated neo-classical interior: "*Rage, rage against the dying of the light*".

MARCOS-RICARDO BARNATÁN

Madrid, April 2007.

NOTES

- (1) T.S.Eliot *The Waste Land* 1922 Faber and Faber
- (2) "Simon Edmondson " by Norbert Lynton. Galería Jorge Mara. Madrid. 1996
- (3) Octavio Paz, "Los hijos del limo". Seix Barral. Barcelona. 1974

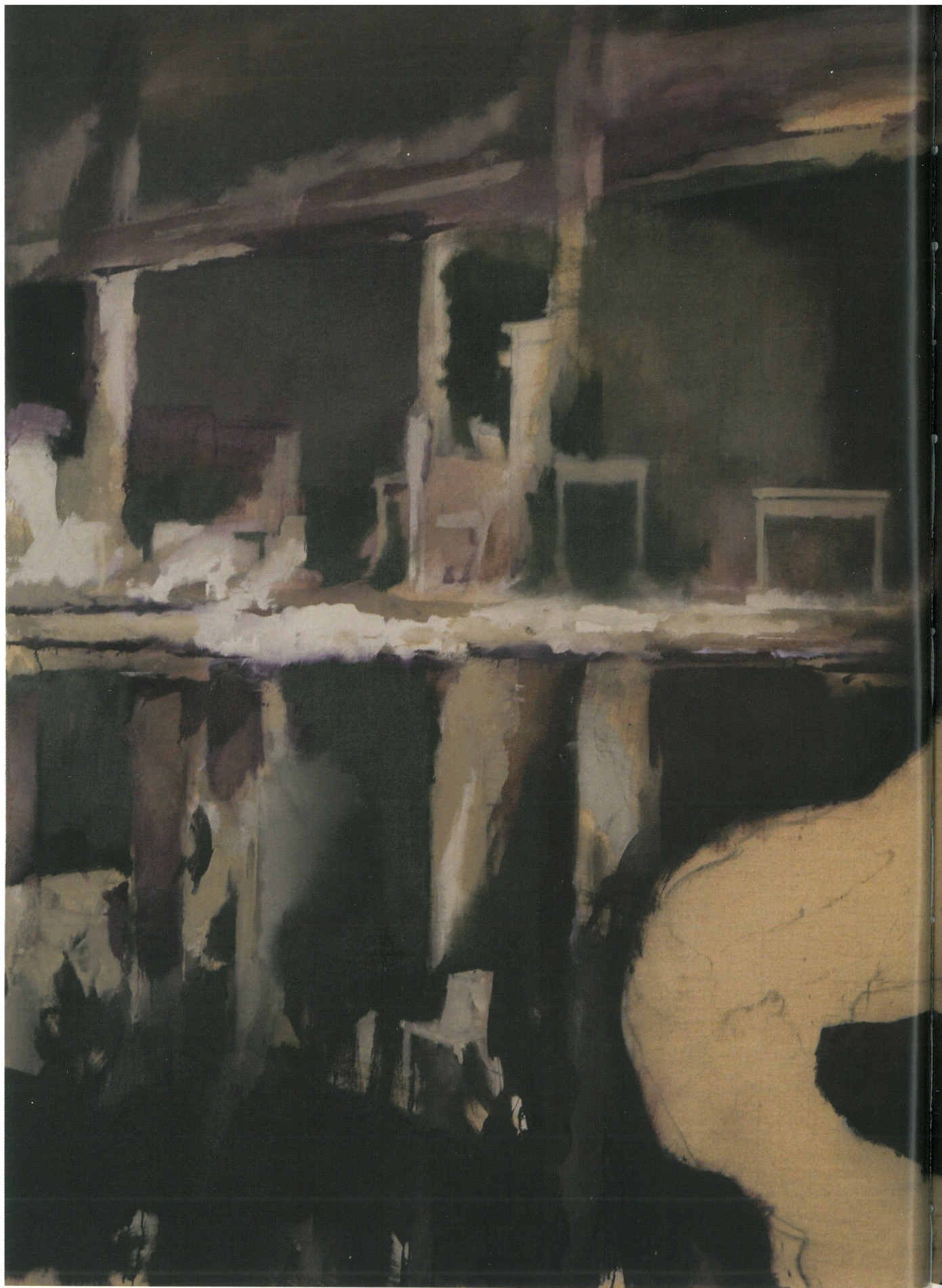

SIMON EDMONDSON
London, 1955

1973-74 City and Guilds College of Art, London.

1974-77 B.A. in Fine Arts, Kingston Polytechnic,
London.

1977-78 M.A. in Painting, Chelsea College of Art,
London.

1978-80 M.F.A. in Painting, Syracuse University,
New York.

Desde 1991 vive y trabaja en Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1982 Nicola Jacobs Gallery, London.

1984 Nicola Jacobs Gallery, London.

1986 Michael Haas Gallery, Berlin.
Turske and Turske Gallery, Zurich.
Nicola Jacobs Gallery, London.
Lang O'Hara Gallery, New York.

1987 Nicola Jacobs Gallery, London.

1989 David Beitzel Gallery, New York.

1990 Nicola Jacobs Gallery, London.

1991 David Beitzel Gallery, New York.

1992 Benjamin Rhodes Gallery, London.

1993 Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.

1996 Galería Jorge Mara, Madrid.

1997 Flowers East, London.
Galerie Ditesheim, Neuchâtel.
Galeria Italia, Alicante.

1998 Galería Juan Manuel Lumbrreras, Bilbao.
Deutsche Bank, Madrid.

1999 Galleria Torbandena, Trieste.
Lloyds TSB, Madrid.

2000 'Patria de Luz'. Unidad Cultural, Las Rozas, Madrid.

2001 Galería Juan Manuel Lumbrreras, Bilbao.
XXVIII FIAC, París. Galería María Martín, Madrid.

2002 Galería Alejandro Sales, Barcelona.
Galleria Torbandena, Trieste.

2003 Galerie Ditesheim, Neuchâtel.
Galeria Metta, Madrid.

2004 Galeria Alejandro Sales, Barcelona.
Galeria Juan Manuel Lumbrreras, Bilbao.

2006 Galerie Ditesheim, Neuchatel.
Galleria Torbandena, Trieste.

2007 Galeria Alvaro Alcázar, Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1981 "The Figurative Exhibition". Nicola Jacobs
Gallery, London.
"Abstract Lyricism". Cheltenham Music Festival.
Cheltenham,
Gloucestershire.

1982 "Summer exhibition". Nicola Jacobs Gallery,
London.
"Collaboration" (by four gallery artists). Nicola
Jacobs Gallery, London.

1983 "The Figurative Painting II". Nicola Jacobs
Gallery, London.
"Painters Choice" selected by David Nicholson.
Little Missenden
Festival, Buckinghamshire.
"Summer Exhibition". Nicola Jacobs Gallery,
London.

1984 "Gallery Artists". Nicola Jacobs Gallery, London.
"Ten Galleries: Ten Artists-Artists for the
1990's". Paton Gallery, London.
Chicago International Art Expo. Nicola Jacobs
Gallery.
"The Image as Catalyst". Ashmolean Museum,
Oxford.

1985 Chicago International Art Expo. Nicola Jacobs
Gallery.

1986 "A Show of Hands". Graves Art Gallery, Sheffield.
Reed Stremmel Gallery, San Antonio, Texas.
Lang and O'Hara Gallery, New York.
Chicago International Art Expo. Nicola Jacobs
Gallery.
Kohji Ogura Gallery, inaugural exhibition.
Nagoya, Japón.
Art London. Art Expo. Nicola Jacobs Gallery,
London.

1987 "The self-portrait, a modern view", curated by
Edward Lucie-Smith, Artsite, Bath.
Chicago International Art Expo. Nicola Jacobs
Gallery.
"Summer Exhibition", Haggerty Museum,
Milwaukee, USA.
"Summer Exhibition", Asher Faure Gallery,
Los Angeles, USA.

1987-88 "British Figurative Painting", curated by
Pamela Auchincloss, touring:
University Art Gallery, C.S.U, San Bernardino.

Santa Cruz Country Museum of Art, Santa Cruz.
University Art Gallery Sonoma State.
Santa Barbara Museum, Santa Barbara.
Pamela Auchincloss Gallery, Santa Barbara.

1988 "Mother and Child". Lefevre Gallery, London.
"British Art-The Literate Link", curated by Brian
Butler. Asher Faure Gallery, Los Angeles.
Chicago International Art Expo. Nicola Jacobs
Gallery.
"Transcendant". David Beitzel Gallery, New York.
Art Koln, Kunsmesse. Nicola Jacobs Gallery.
Whitechapel Open Exhibition, curated by
Catherine Lampert.
Whitechapel Art Gallery, London.

1988-90 "New British Painting", curated by Edward
Lucie-Smith, touring:
Contemporary Art Center, Cincinnati.
Chicago Cultural Center, Chicago.
South East Center for Contemporary Art,
Winstom-Salem.
North Carolina, Museum of Art, Grand Rapids.
Queen's Museum, New York City.

1989 ART-20. 89 Basel. Nicola Jacobs Gallery.
Chicago International Art Expo. David Beitzel
Gallery.
"Ten Years at Nicola Jacobs Gallery". Nicola
Jacobs Gallery.
"Portfolio Two, Painters in Print". Curwen
Gallery, London.
"Winter 89". Nicola Jacobs Gallery, London.

1990 ARCO'90, Madrid. David Beitzel Gallery, New
York.
Chicago International Art Expo. David Beitzel
Gallery.
ART -21. 90 Basel. Nicola Jacobs Gallery.

1991 "Group Show". Haggerty Museum. Milwaukee,
Wisconsin.
"Modern Painters", Peter Fuller Memorial
exhibition, Manchester City Art Gallery.
"Group Show". Connaught Brown Gallery,
London.
Chicago International Art Expo. David Beitzel
Gallery.

1992 Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.

1993 Dulwich Picture Gallery, London.
Stephen Solovey Foundation, Haggerty
Museum, Milwaukee, USA.

1994 Chicago International Art Expo. Benjamin
Rhodes Gallery, London.
"Another Reading". Benjamin Rhodes Gallery,
London.

1995 ARCO'95. Galería Jorge Mara, Madrid.
ARCO'95. Jason & Rhodes. Solo exhibition,
Madrid.
"An American Passion". The Kasen / Summer

- Collection of Contemporary British Painting. McLellan Galleries, Glasgow, London venue Royal College of Art Gallery. "Terrain", Observations of nature, Soma Gallery, San Diego, CA. XXII FIAC, París. Galería Jorge Mara, Madrid.
- 1996 ARCO'96. Galería Jorge Mara, Madrid. "Fondos de papel". Galería Gamarra, Madrid. "Sobre Papel". Galería Jorge Mara, Madrid. ART-27. 96 Basel. Galería Jorge Mara, Madrid. XXIII FIAC, París. Galería Jorge Mara, Madrid. "The Discerning Eye", curated by Martyn Gayford. Mall Gallery, London.
- 1997 ARCO'97. Flowers East, London. XXIV FIAC, París. Galería Jorge Mara, Madrid. "British Figurative Art, part I. The Human Figure". Flowers East, London.
- 1997-98 "Last dreams of the millennium: The re-emergence of British Romantic Painting". Stephen Solovey Foundation, Chicago (touring). California State University, Art Museum. Fullerton, CA and other venues.
- 1998 ARTE BA 98. Galería Jorge Mara, Buenos Aires. "Cleveland collects Contemporary Art", Cleveland Museum of Art, USA. Fundación Olivar de Castillejo, Madrid. Colaboración con Ramón Mayrata.
- 1999 ARCO'99. Galleria Torbandena, Trieste. ARTE FIERA 99. Bologna. Galleria Torbandena, Trieste. ARTE BA 99. Galería Jorge Mara, Buenos Aires. Works on paper. Galleria Torbandena, Trieste.
- 1999-00 "Dreams 1900-2000: Science, Art and the unconscious mind". Equitable Art Gallery, New York; Historisches Museum der Stadt Wien, Vienna; Binghampton University Art Museum, New York.
- 2000 ARCO'2000. Galleria Torbandena, Trieste. ARTE BA 2000. Galería Jorge Mara, Buenos Aires. ARTE FIERA 2000. Bologna. Galleria Torbandena, Trieste. Galería Alejandro Sales, Barcelona. "Avanguardie per una collezione". Galleria Torbandena, Trieste.
- 2001 ARCO'01. Galería Alejandro Sales, Barcelona. ARTE BA 01. Galería Jorge Mara, Buenos Aires. "Papeles". Galería María Martín, Madrid. "Opere su carta". Galleria Torbandena, Trieste.
- 2002 ARCO'02. Galería Alejandro Sales, Barcelona. ARCO'02. Galería María Martín, Madrid. ARCO'02. Galleria Torbandena, Trieste. "Extranjeros". Los otros artistas españoles", Museo de arte contemporáneo, Esteban Vicente, Segovia. Comisariada por Jose Maria Parreño. XXIX FIAC, Paris. Galeria Maria Martin, Madrid.
- 2003 ARCO'03 Galería Alejandro Sales, Barcelona. ARCO'03 Galería María Martín, Madrid. ARCO'03 Galleria Torbandena, Trieste. "La palabra y su sombra. José Ángel Valente: el poeta y las artes." Universidad de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia, y Comisariada por Rocio San Claudio Santa Cruz. "Home Run", colectiva de verano, Galeria Alejandro Sales. Barcelona XXX FIAC, Paris. Galeria Maria Martin, Madrid.
- 2004 ARCO'04 Galeria Metta, Madrid. ARCO'04 Galeria Alejandro Sales, Barcelona. ART CHICAGO 04. Galeria Metta, Madrid. XXXVIIIe Prix International d'Art Contemporain de Monte Carlo. "El Tren en el Arte; El paso del tren", Museo del Pasión, Valladolid. Comisariada por Marisa Oropesa.
- 2005 ARCO'05 Galeria Metta, Madrid. ARCO'05 Galeria Alejandro Sales, Barcelona. ART CHICAGO 05. Galeria Metta, Madrid. "Home Run II", colectiva de verano, Galeria Alejandro Sales, Barcelona. Artistas de la galería. Galeria Metta, Madrid "El arte de dibujo-El dibujo en el arte". BBK Bilbao. Comisariada por Jose Luis Merino. 1985-2005 Galeria Alejandro Sales, Barcelona.
- 2006 ARCO '06 Galeria Metta, Madrid. ARCO '06 Galeria Alejandro Sales, Barcelona. ART PARIS '06 , Galeria Metta, Madrid.
- 2007 ARTE FIERA 2007. Bologna. Galleria Torbandena, Trieste. ARCO '07, Alvaro Alcázar, Madrid. ARCO '07, Alejandro Sales, Barcelona. ART KOLN '07, Galleria Torbandena, Trieste. ART BASEL '07, Galerie Ditesheim, Suiza.
- PREMIOS
- 1978 Ford Foundation Award for Painting.
- 1979 Assistantship. Syracuse University, New York. Ford Foundation Award for Painting
- 1980 Graduate Fellowship. Syracuse University, New York.
- 1984 Greater London Arts Association Award.
- 2004 Prix de la ville de Monaco
- COLECCIONES PÚBLICAS
- Arts Council of Great Britain.
- Contemporary Art Society.
- Unilever PLC.
- Prudential Life Inc., New York.
- Prudential Holborn, London.
- Haggerty Museum. Milwaukee, USA.
- BP. América.
- May and Samuel Rudin Foundation, New York.

Edita:
Galería Álvaro Alcázar

Diseño y Realización:
Ignacio Alcázar

Texto:
Marcos-Ricardo Barnatán

Traducción:
Carmen García

Fotógrafo de la obra:
Pablo Linés

Fotógrafo pags. 26, 27, 31, 34, 37:
Gerardo Romero

Fotógrafo del pintor:
Carmen García

Maquetación y Fotomecánica:
Punto Verde, S.A.

Tipo de papel:
Estucado Arte

Gramaje:
170 gr.

Impresión:
Punto Verde, S.A.

Depósito legal:
M-17012-2007

GALERIA ÁLVARO ALCÁZAR

Hermosilla, 58
28001. Madrid. Tel. 34 917816039. Fax 34 914319404.
E-mail: galeria@galeriaalvaroalcazar.com
www.galeriaalvaroalcazar.com

ÁLVARO
ALCAZAR
GALERIA