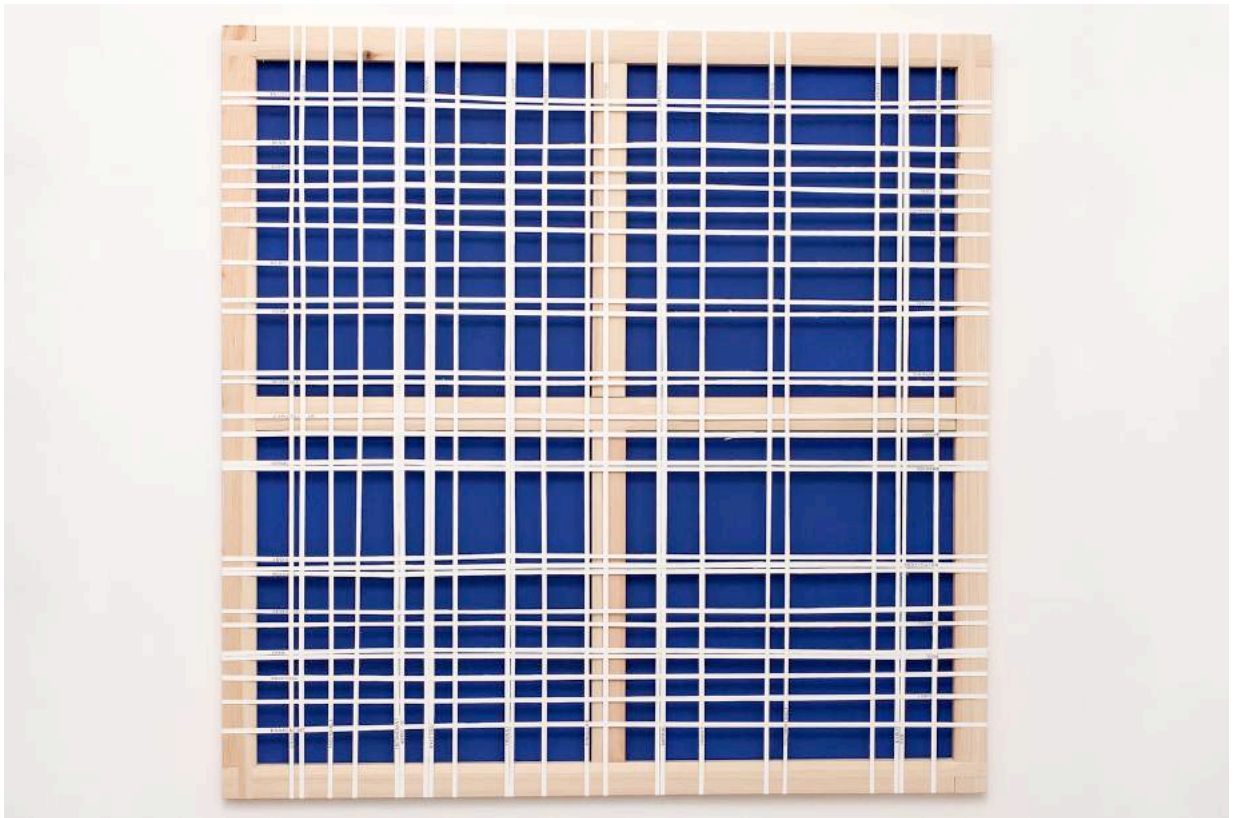

PEP AGUT - Penélope

29.09.16 > 18.11.16 àngels barcelona

Artistes i pretendents, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame, staples paint on wall 162 x 162 cm.

Pep Agut nos aproxima, en su cuarta exposición individual en àngels barcelona, justamente a la pintura y a la fotografía. Utilizando sus propias palabras, "nos aproxima a casa". Agut no deshace ningún camino. Regresar a casa es dar un paso adelante. Si la pintura y la fotografía son su base también son su presente y su futuro. Con su exposición "Penélope" Agut acumula en su discurso sobre la representación (1979-2016) la experiencia de un navegante en las aguas del mundo del arte y de la estética ... y toda experiencia artística es una forma de compromiso social.

"Odiseo se va a la guerra de Troya. Penélope, su mujer, permanecerá a la espera de su regreso en su casa de Ítaca. Los potentados del lugar pasan a ser los pretendientes de Penélope. El palacio se convierte en la sede de una gran orgía que durará más de veinte años. Penélope propone casarse con alguno de ellos cuando finalice el tejido que ha comenzado, una túnica para celebrar el regreso de su marido, retorno en el que no creen en absoluto los pretendientes. Por la noche deshace parte de lo que ha tejido por la mañana. Su hijo, Telémaco, huye en busca de su padre. Odiseo regresa al fin, más de veinte años más tarde después de navegar por todo el Mediterráneo pasando todo tipo de aventuras y, uno a uno, asesina a los pretendientes de su esposa y recupera el trono. Una de sus sirvientas lo reconoce por una vieja cicatriz en la rodilla en medio de un cuerpo marcado por las heridas de guerra. Penélope no puede ofrecerle su regalo, pues este, continuamente interrumpido, continuamente des-tejido, no representa nada.

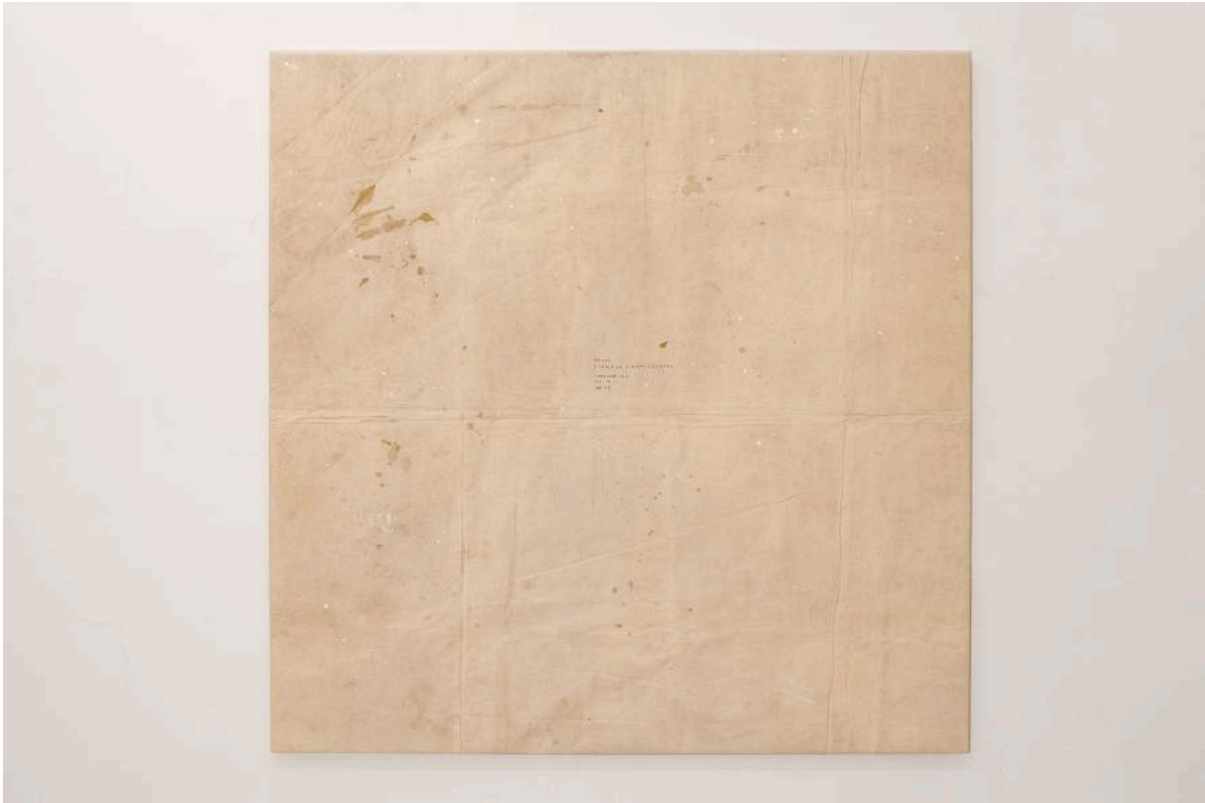
Detail. *Artistes i pretendents*, 2016
Canvas, DECAdry, wood frame, staples paint on wall
162 x 162 cm.

Exhibition view. *Artistes i pretendents*, 2016 (left) / *Túnica de guerra d'Ulises*, 2016 (right)

Exhibition view. *La cicatriu*, 2016 (left) / *Penélope al món de la propaganda*, 2016 (right)

Túnica de guerra d'Ulises, 2016. Canvas on wood frame, DECAdry 162 x 162 cm.

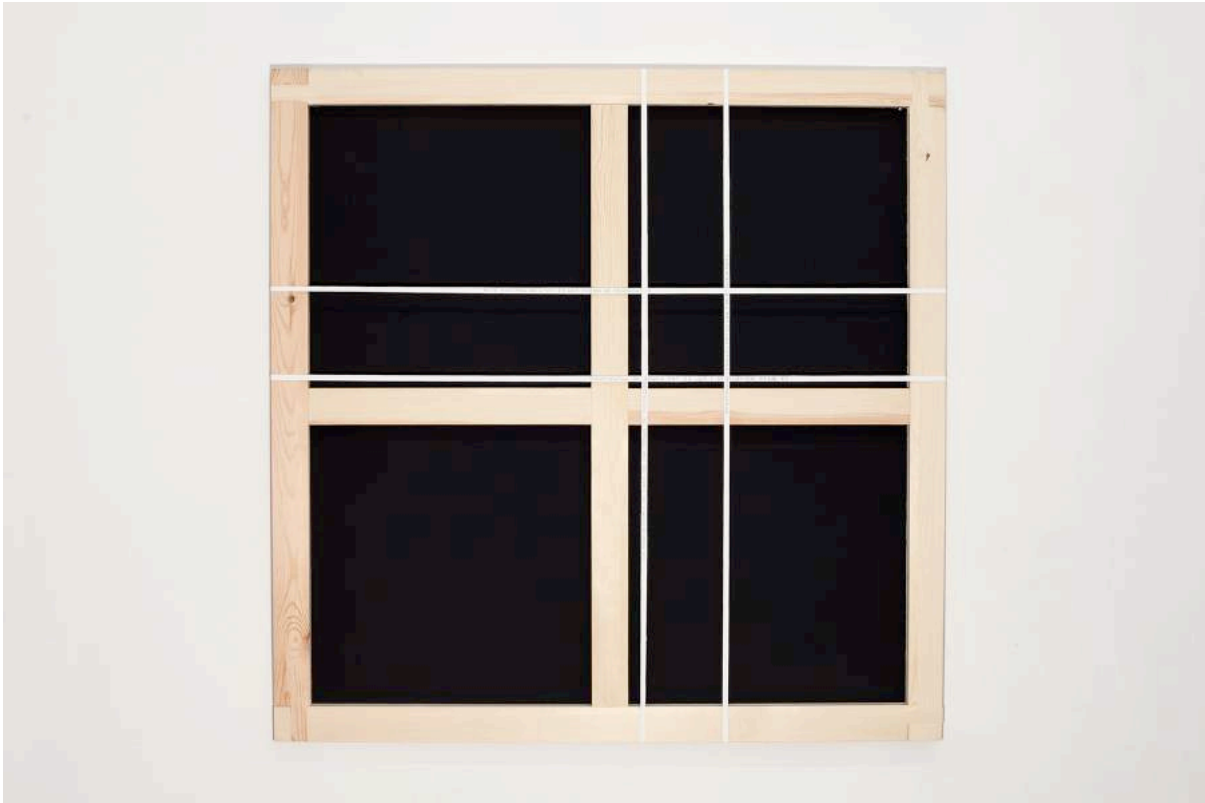
Tomo la historia de Penélope y Ulises (Odiseo) como metáfora del problema de la representación y del sentido que ésta pueda tener, problema que ha ocupado mi trabajo desde hace más de veinte y cinco años.

Penélope es la espera de la representación. Es el hacer y deshacer que hacemos todos los artistas en nuestras mentes y con nuestras manos. Hay un profundo querer, pero no deseo ni anhelo, pues sólo existe una forma de representación, una sola figura, final, si se quiere. Penélope lo sabe y se niega. Yo también. Nosotros también. Es la imagen de la muerte y la muerte misma. Penélope se niega a esa imagen última y única, una imagen imposible de tejer pues siempre permanecerá inacabada.

Pero esta espera es a la vez la espera del retorno a casa. En Occidente es imposible, más allá de la ignorancia supina de tantos y tantos, no trabajar con las imágenes de la historia que nos precede. Intentar construir una imagen es intentar, con ella, volver a casa, ese lugar donde ha vivido y donde se puede morir. Las imágenes de la historia de la pintura son la génesis de cualquier imagen entre nosotros.

Mi exposición 'Penélope' es simplemente una vuelta a casa (sin querer hacer premoniciones oscuras de ningún tipo). He vivido toda una vida a partir de las imágenes de la pintura y la fotografía. Aquí no se recoge un momento conclusivo pero sí un estado de las cosas. Línea, color, volumen, composición, texto, forma, estructura o contenido ... tiempo y más tiempo. Contenido? En arte hay un contenido más allá del arte? No será que el arte es el contenido por excelencia de nuestra civilización? Justamente. El arte no es forma sino contenido. Más allá de la producción cultural, artística no hay civilización. La sociedad misma y su economía y su política se levantan sobre ella. Los hay que hacen estética: la forma por encima del contenido. Una sola belleza al servicio de una sola verdad. Aquella vieja historia del Cristianismo, cuerpo y alma. Kant iba muy despistado. "

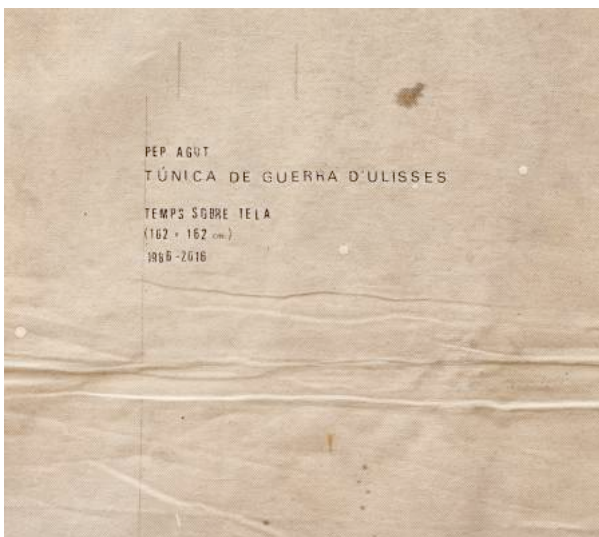
Pep Agut, Septiembre 2016

Penélope al món de la propaganda, 2016. Canvas on wood frame, staples, DECAdry, paint on wall. 130 x 130 cm.

In his fourth solo exhibition in angels barcelona, Pep Agut makes an approach to painting and photography. In his own words, "he brings us home." Agut is not undoing any road. Being back home is a step forward. If painting and photography are his base they also are his present and his future. With "Penelope" Agut delves on his research on the subject of representation (1979-2016) and accumulates the experience of a sailor in the waters of the world of art and aesthetics ... and all artistic experience is a form of social commitment.

"Odysseus leaves to join the Trojan War. Penelope, his wife, remains awaiting his return home in Ithaca. The powerful rulers of the place become Penelope's suitors and the palace becomes the headquarters of a large orgy that will take place for more than twenty years. Penelope proposes to marry one of them when the tissue she has started to knit, a robe to celebrate her husband's return, will be finished. However all her suitors do not believe at all in his return and in the meantime Penelope every morning she undoes what she has woven during the night. Her son, Telemachus, flees in search of his father. Odysseus finally returns home after more than twenty years of having been sailing around the Mediterranean and having experienced all kinds of adventures. Then he proceeds to kill all of her wife's suitors, one by one, and regains the throne. One of his servants recognizes him due to an old scar he bears on his knee in a body marked by the wounds of war. Because of her continually interrupted knitting process Penelope can not offer her gift, and therefore this "undone" tissue does not represent anything.

Detail. *Túnica de guerra d'Ulises*, 2016.
Canvas on wood frame, DECAdry 162 x 162 cm.

I take the story of Penelope and Ulysses (Odysseus) as a metaphor for the problem of representation and the sense that it may have just because this matter has concerned my work for more than twenty-five years.

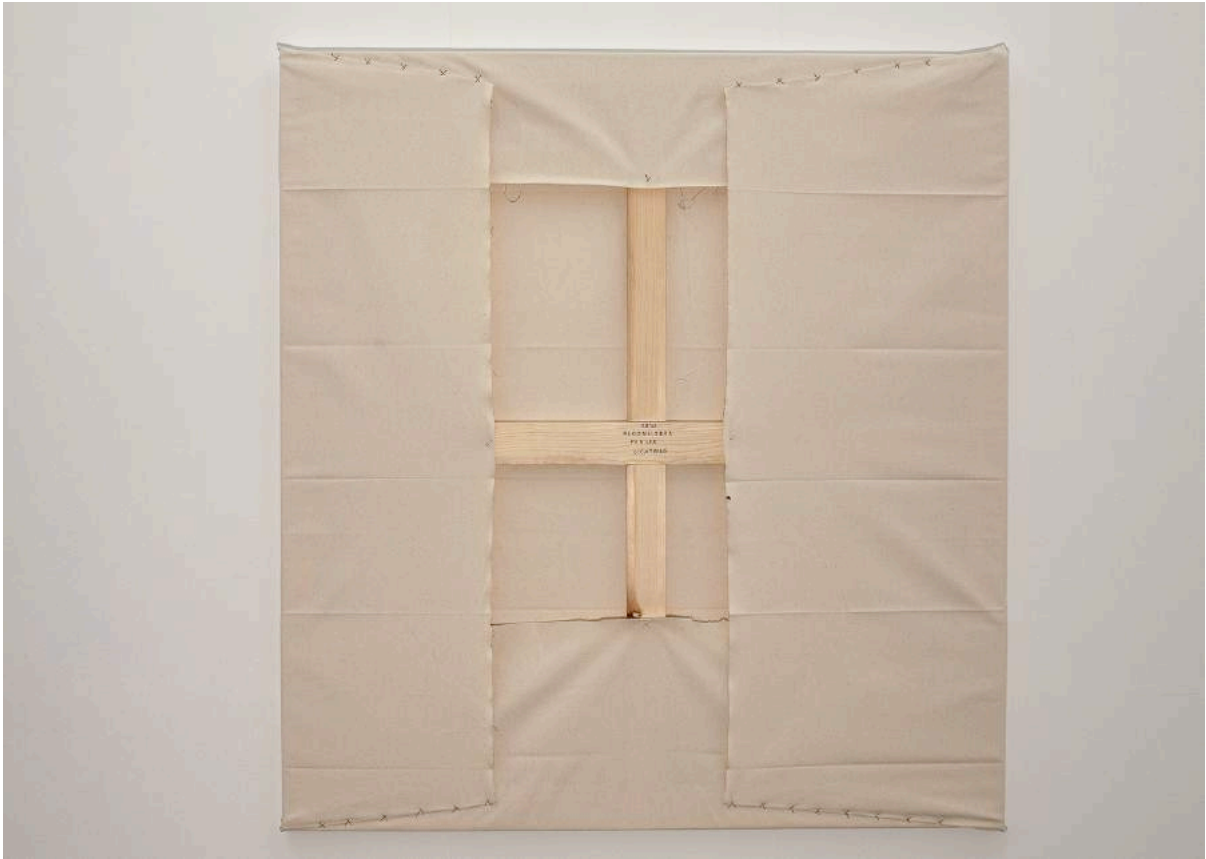
Penelope is the awaiting of representation. She is the making and unmaking we all artists constantly do in our minds and our hands. There is a deep feeling of wanting, but not of desire or longing, as there is only one form of representation, a final single figure, if you will. Penelope knows that and refuses to accept it, just as I do and we, also, do. It is the image of death and thus death itself. Penelope refuses to that last and unique image, an impossible image to knit since it will always remain unfinished.

But this expectation is at the same time the awaiting of the return home. Beyond the crass ignorance of so many, in the West is impossible not to work with the images of the history that precedes us. Trying to build an image is to try go home with it, the place where one has lived and one you can die. The images of the history of painting are the genesis of any image among us.

Pep Agut, September, 2016

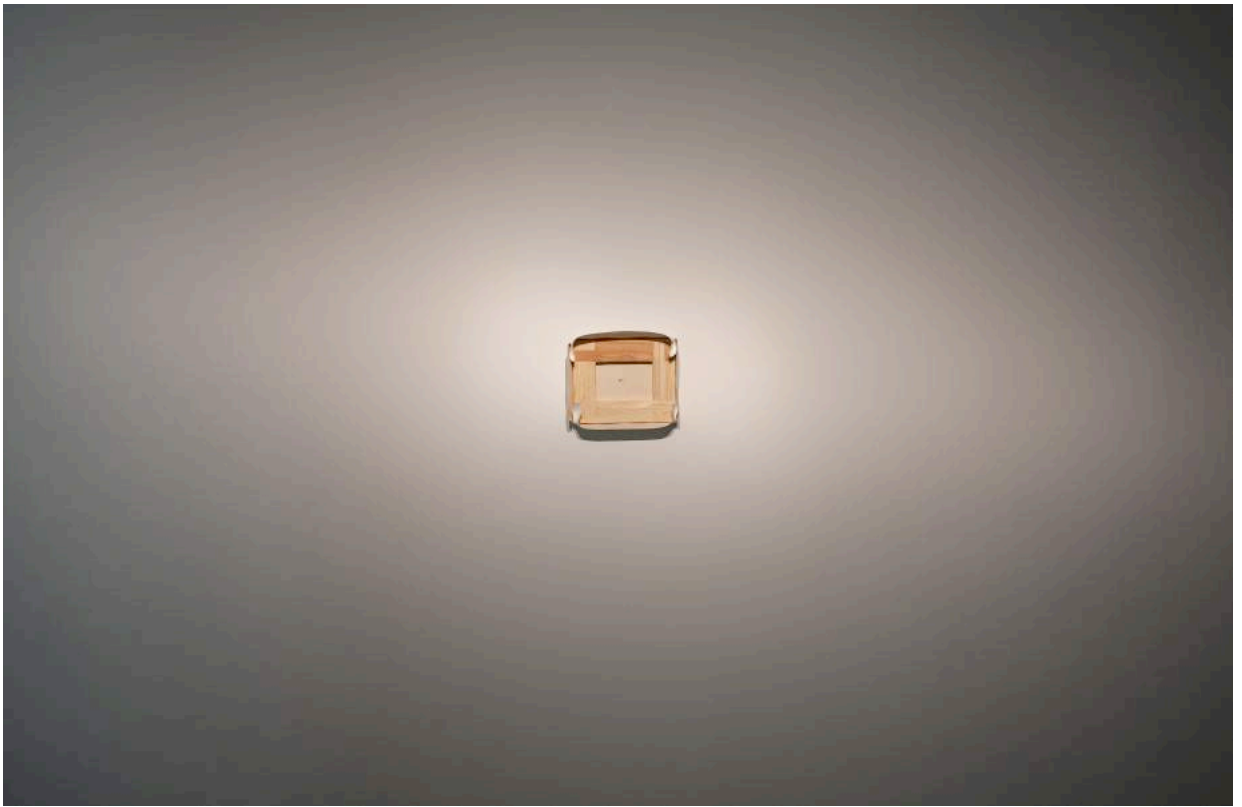
Detail. *Penélope al món de la propaganda*, 2016.
Canvas on wood frame, staples, DECAdry, paint on wall, 130 x 130 cm.

La cicatriu, 2016. Canvas on wood frame, staples, DECAdry, 130 x 130 cm.

Detail. *La cicatriu*, 2016. Canvas on wood frame, staples, DECAdry, 130 x 130 cm.

Exhibition view. *Res*, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame. 29 x 25 cm

Exhibition view. "Album per a Penélope", 2016. 160 B/W slides and 2 slide projectors

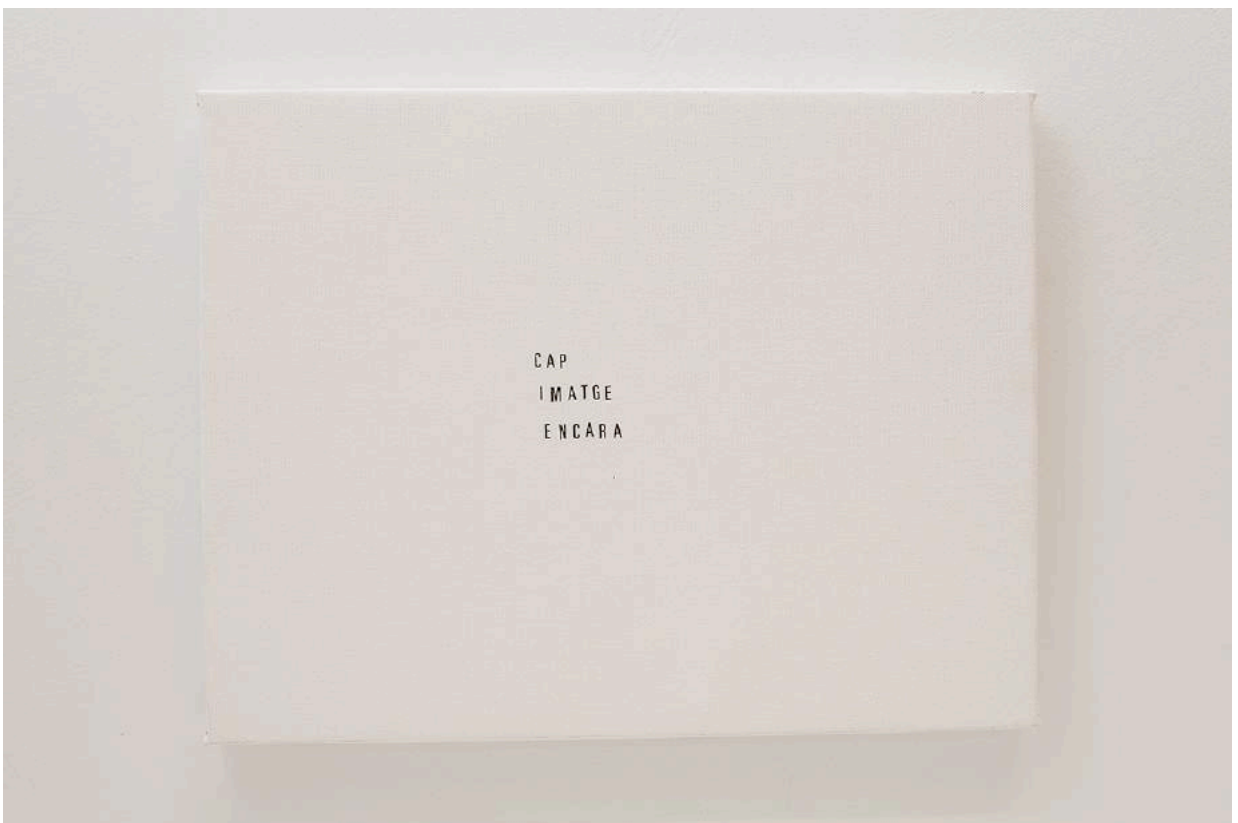
Res, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame. 29 x 25 cm

Exhibition view.

Comptaré les hores, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame. 16 x 22 cm.

Cap imatge encara, 2016. Canvas, DECAdry, Wood frame, staples. 27 x 35 cm

N, S, E, W, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame, staples. 19 x 24 cm

Dijous, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame, staples.

Les Imatges són un teixit, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame, staples. 38 x 46 cm

Els senyors i grans pretendents, 2016. Canvas, cotton and silk ties, wood frame, staples.

Miraré tots els punts de l'horitzó, 2016. Canvas, DECAdry, wood frame, staples. 19 x 24 cm

Detail. *Els senyors i grans pretendents*, 2016. Canvas, cotton and silk ties, wood frame, staples.