

David Villalba

Cuando hablamos de arte contemporáneo es difícil encajar este término en nuestro vocabulario cotidiano. Lo que para algunos puede significar modernidad en el más puro concepto de vanguardia y transgresión, para otros se traduce en una inesperada obra o término inentendible en su manifiesto y expresión por su progenitor en la búsqueda de un acercamiento con herramientas y lenguaje diferente. En ambos casos, lo que no presenta duda alguna es que el arte es una expresión de comunicación universal, sea cual fuere su concepto, materia o elementos de expansión social y cultural. Esta visión de proximidad hacia el arte y sus manifestaciones es el símbolo de expresión que desarrolla este programa denominado **Ejemplares, arte contemporáneo de proximidad**.

Ejemplares, arte contemporáneo de proximidad, no es más que un sinónimo de transgresión que facilita el entendimiento de las manifestaciones artísticas. Un grupo de creadores y creadoras naturales o residentes en el territorio malagueño plasma su trabajo para una mejor comunicación con la sociedad por medio de sus herramientas de comunicación y expresión.

Este programa, que cumple con esta convocatoria la segunda edición, vuelve a cubrir sus objetivos marcados inicialmente. Por un lado, dentro del apartado de creación artística sirviendo de plataforma a diez artistas proporcionándoles herramientas visuales y gráficas para el desarrollo laboral de continuidad en su trabajo; y por otro dentro del panorama social, tejiendo una red de comunicación con otros espacios y ciudades fuera del origen de creación e idea del proyecto, en la ciudad de Málaga, España.

El equipo de trabajo y desarrollo del proyecto Ejemplares, arte contemporáneo de proximidad, presenta en esta edición de 2009 a un grupo de comunicadores artísticos como agentes culturales, expresándoles nuestros mejores deseos de continuidad en esta difícil y a veces dura tarea de artistas contemporáneos de proximidad destacados en nuestra ciudad.

Óxido

Contemporary art is not a term easily fitted into our daily vocabulary. For some of us, it may mean modernity in the purest sense of avant-garde and transgression, or the breaking of rules, while others may simply see some weird piece of art or an obscure concept.

In either case, there is no doubt that art is an expression of worldwide communication, whatever its concept, its medium or its ability to facilitate social and cross-cultural expansion. This vision of close exposure to art in all its various forms is the guiding principle of **Ejemplares: Proximity in Contemporary Art**.

Ejemplares: Proximity in Contemporary Art is merely a synonym for the transgression which facilitates understanding among different expressions of art. A group of ten men and women, all residents of Malaga, and all searching for new ways to communicate with society, give expression to their work, each using his own tools.

This program, which is being held for the second time, has attained its intended goal. On the one hand, the program has provided a platform for ten artists, enabling them to continually develop their work. On the other hand, it has woven a communication network, not linked with the source of the artists' creation nor with their initial project, but with other studios and cities beyond Malaga.

In the 2009 edition, the team in charge of launching **Ejemplares: Proximity in Contemporary Art** introduces a group of artists as communicators and, further, as cultural agents. We wish them all the best in their often difficult role as Malaga's outstanding Contemporary Artists in Proximity.

Óxido

EXTREMA CURIOSIDAD

Un individuo es individuo en cuanto que tiene un modo de ver el mundo, una manera de aprehender la realidad. David Villalba se hace individuo en su extrema curiosidad, en su afán por recorrer el orbe entero con su mirada: Villalba parece un niño genial al que le pusieron una cámara entre las manos.

Resulta una experiencia altamente estimulante salir a la calle con David. Jamás, salvo en un niño, he visto a alguien tan ensimismado en la diversidad de la urbe, alguien con unos ojos tan predispuestos para ser sorprendidos y para sorprender, a su vez, a los objetos que miran esos ojos; y como si las manos fueran una extensión táctil de los ojos se lanza a los objetos y los palpa con una fruición casi religiosa. Uno quisiera reñirle por sus distracciones pero cuando se dispone a hacerlo se da cuenta de que su amigo ya ha cazado a la presa, que David acaba de captar ese instante, ese rumor de vida que sólo él podía haber captado. La fotografía para este artista malagueño se parece a alcanzar pájaros con las manos; he ahí un arte al alcance de muy pocos.

Villalba comenzó en la fotografía -seguramente llevado por su sociabilidad y su gusto por lo social- realizando una suerte de retratos documentales: escenas urbanas en las que siempre encontramos alguna persona como protagonista; personas que son captadas en el movimiento del día a día, inmersos en la vorágine de las costumbres. En esos retratos urbanos que encerró bajo el nombre *Semáforo Rojo* combinaba una mirada ácida y alegre, una mirada crítica y celebrativa; en definitiva, una mirada total que le otorgan esos ojos atentamente abiertos a todo lo que van viviendo.

Después de *Semáforo Rojo* el fotógrafo se recogió en unos retratos de intensa intimidad (*Inside*) en que, mediante un ejercicio de profundización en la mitología personal de cada retratado, su cámara consigue hacer partícipe al espectador de un diálogo en voz baja con cada uno de los personajes. Hay en estas fotografías un clima de calidez, ternura y cercanía sobrecogedor, parece como si las fronteras de lo interpersonal hubieran sido fulminadas.

Pero Villalba tenía que volver a la ciudad, él no es un artista que sobreviva mucho tiempo en el interior de un cuarto, necesita aire y ruido. Y salió, salió a las calles y registró un nuevo compañero que antes quizá había pasado desapercibido, la polución.

En esta serie de fotografías (*Polución*) el protagonista ya no es humano, los hombres han desaparecido, no porque el artista los desprecie ahora, sino más bien para denunciar mediante su ausencia un protagonismo excesivo y creciente en las ciudades que es el de la contaminación. A su vez, la presencia

de la contaminación pone de relieve una ausencia o una falta de proyectos humanos, como si el hombre estuviera siendo devorado por la ciudad y ni siquiera tuviera tiempo para pensar entre tantos vapores y estrépitos. La ciudad se nos presenta monstruosa y amenazante, como una gran cadena de montaje que nos deshumanizara. Villalba emplea, a fin de resaltar estas impresiones, un cromatismo y una textura que aportan a sus fotografías una sensación claustrofóbica, eléctrica, sucia y desoladora al espectador. En un plano técnico se nota en estas obras el interés pictórico del artista, es muy llamativa la similitud de estas fotografías con carboncillos y óleos de paisajistas urbanos -pienso en Alejandro Quincoces, en Antonio López, en Gorka García Herrera...-.

Hay que destacar que con este trabajo David Villalba está adentrándose en un campo mucho más conceptual de lo que nos tiene acostumbrados, pero era obvio que su curiosidad no iba a dejar intacto un campo como éste. El artista demuestra ahora que no es sólo un hombre con una sensibilidad especial, con una facilidad para captar instantes privilegiados, sino que también es un gran técnico que sabe trabajar horas y horas en el estudio, que domina perfectamente las técnicas más novedosas de la fotografía actual y que, sobre todo, es capaz de elaborar obras de reflexión e importancia social. Toda una apuesta con un resultado muy estimulante. Uno no puede pararse ante estas fotografías y quedar inmune frente a su contenido, exigen una participación, aunque sea mediante el simple hecho de que el espectador recupere esa mínima pausa suficiente para pensar el camino que está siguiendo y su conveniencia.

De todos modos, la de Villalba no es una visión social en el sentido político, es una visión humanista que subraya un fenómeno preocupante de las ciudades modernas, es una visión que ama las ciudades y las personas y que las ama en armonía, no en una pugna intolerable por respirar. Hay aquí un toque de atención, una llamada que nos recuerda la necesidad de sentirnos vivos y de no dejarnos hundir en los lodos y las prisas de un mundo mecanizado en exceso. Entiendo estas últimas fotografías de David Villalba como las de un epicúreo que goza con la cercanía de los hombres y que se niega a perder esa cercanía.

No sé cuál será el próximo trabajo del artista pero estoy convencido de que valdrá la pena; esa curiosidad incorruptible y ese humanismo a flor de piel sólo pueden conducirle hacia sendas de gran valor e interés. Es una suerte que los individuos compartamos nuestros modos de ver, porque compartiendo también nos hacemos individuos. Es una suerte que este artista comparta con nosotros su desbordante mirada.

EXTREME CURIOSITY

A person is unique because each of us have our own world view, our own way of perceiving reality. David Villalba is unique because of his extreme curiosity and his eagerness to capture every detail of a whole: Villalba is like a brilliant child with a camera in his hands.

Indeed, going out with David is a stimulating experience. Only a child could get so engrossed in the diversity of city life, ready to be surprised by and to discover everything that catches his eyes; then, as if his hands were an extension of his sight, he gets hold of an object and touches it with near-religious delight. You nearly feel like scolding him when he gets distracted in such a way, but then you realise he has just captured a moment, a murmur that nobody but him was aware of.

For this Malaga-born artist, photography is like catching a bird with one's hands: A kind of art very few can master.

Villalba was probably driven to take photography by his natural sociability. His earlier work includes documentary portraits: urban scenes with someone as a protagonist, people going about their daily tasks, immersed in their routine lives. In this set of urban portraits, called *Semaforo Rojo* (Red traffic light), Villalba's portrayal of his subjects is a bittersweet, critical contemplation. Through eyes wide-open, he regards life in its entirety.

After *Semaforo Rojo*, the photographer took some deeply intimate portraits (*Inside*), in which the camera succeeds in including us in a *sotto voce* dialogue with each of the people portrayed, as Villalba takes us into their inner world. These photographs contains warmth, tenderness and an eerie closeness as if interpersonal walls had suddenly disappeared.

Then, Villalba needed to return to city-life. He is not an artist who can survive long inside a room; he needs fresh air as well as hustle and bustle. So he went out. Once on the street, he realized he had a new companion he had not noticed before: pollution.

This new series of photographs called *Polución* (Pollution) does not portray human beings anymore. People have been wiped out, not because the artist

is dismissing them, but to symbolize the excessive and increasing pollution in cities.

In some way, pollution also emphasizes the lack of human design, as if mankind were being consumed by the city, rendered unable to think amidst the fumes and constant racket. The urban world is shown as monstrous and menacing, like a huge, dehumanizing factory conveyor belt. To enhance his vision, Villalba alters his photographs with special coloration and texture in order to give the visitor a feeling of claustrophobia, of dirt and desolation. Technically, Villalba's new work shows the interest of the artist in charcoal drawing and oil-painting techniques, reminiscent of works by Alejandro Quincoces, Antonio López, Gorka García Herrera and others.

It is also worth emphasizing that David Villalba's art is becoming more conceptual, but his curiosity was bound to take him in that direction. He is not only an artist with a unique sensitivity, capable of capturing exceptional moments, but he is also an expert in the latest photography techniques. He works in his studio for hours on end to produce outstanding, socially relevant art. When we look at his photographs, we feel the strength of their content; they demand our participation and force us to consider if the path we are following is the correct one.

In any event, Villalba's vision of life is humanist, not political. As an artist and a humanist, he worries about modern cities because he loves both cities and people, but in harmony with one another, not in an intolerable struggle. His work is meant as a warning, a call to remind us that we need to feel alive and not lose ourselves in the rush and haste of an excessively mechanized world.

These last photographs by Villalba can be understood as the work of an epicurean enjoying the company of other people and one who refuses to distance himself from them.

I do not know what this artist's next work will be about, but I am convinced it will be worth seeing. Villalba's endless curiosity and humanism will take him along interesting and enriching paths. We are lucky to be able to share our knowledge of the world with others because, in doing so, we become worthier individuals. Sharing Villalba's boundless curiosity is a privilege indeed.

JAVIER VICEDO ALÓS

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad de Málaga.
Cursos Doctorales. Postgrado en Comunicación Organizacional. Universidad de Málaga.

D.E.A. y Suficiencia Investigadora. Línea de investigación: Planificación estratégica e investigación en relaciones públicas. Postgrado en Comunicación Organizacional. Universidad de Málaga.

Becas y premios

Visionado de portfolios Descubrimientos PHE09 (Seleccionado).
XIII Premio Unicaja de Fotografía.
Festimage 2008.
Premio Especial Centro de la Mujer, 'Violencia de Género' de Mijas.
Fototalentos 08. Fundación Banco Santander
Beca Artes Plásticas Fundación Antonio Gala. Generación 2007-08.
Primer Premio de fotografía 'Violencia de Género' de Mijas. 2007.
Finalista 'Málaga Crea' 2007.
Beca Movilidad con Iberoamérica. Escuela de Diseño de la Universidad de Guadalajara, México. 2005.
Finalista en Certamen de Fotografía del Instituto Andaluz de la Juventud 2004.

Exposiciones

Descubrimientos PHE09. Complejo El Águila, Madrid. 2009
Festimage 2008. Chaves, Portugal, 2008.
Polución. XI Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba. 2008. Jóvenes Creadores de la Fundación Antonio Gala. Marbella. 2008.
Fototalentos 08. Fundación Banco Santander.
FotoCityOn. Ateneo de Málaga, 2008.
Carpio Diem. Fundación Antonio Gala y El Carpio. 2008.
Todo bajo el cielo. Fuengirola, 2007.
Málaga Crea Artes Plásticas. CAC. Málaga. 2007.
Semáforo Rojo. Fuengirola, Málaga, 2006.
Premios Universidad de la Laguna. Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
Premio Fotografía y Cultura, Universidades Andaluzas. 2004.
Premios IA, Galerías Provinciales. 2004.
Sombras y Reflejos. Sala Colectivo imagen. 2004

Polución

*La polución consume las ciudades,
Las ciudades consumen la naturaleza,
La naturaleza consume la polución.*

En el punto en el que actualmente nos encontramos de progreso y desarrollo de nuestra civilización, a menudo surge el interrogante de si se trata realmente de un avance o de un retroceso.

El ser humano ha construido muchas cosas a lo largo de la historia, pero sobre todo, ha construido en el sentido más extendido de nuestros días: arquitectónicamente. Atendemos a una construcción desorbitada en nuestras ciudades donde prima la ocupación urbanística en defecto de la natural. Este crecimiento no es gratuito y el planeta sufre un serio desgaste. La aglomeración, la masificación, la contaminación, ... son las nuevas enfermedades creadas por el hombre en esta era.

Con este proyecto pretendo realizar una reflexión sobre la polución, término que le da título, en el concepto más amplio de la palabra. En este análisis, la dualidad civilización versus naturaleza es constante e imprescindible. La polución, fruto de la ambición humana, poco a poco va robando cada vez más espacio a la naturaleza.

Sin embargo, todo se vuelve al mismo tiempo esperanzador, pues igual que las ciudades han acabado con la naturaleza, se presenta la posibilidad de que la situación se torne y sea la naturaleza la que contamine a la civilización, dotando a estos paisajes de una singular belleza. Se trata de una visión poética, donde dentro de esta atmósfera de oscuridad, se atisba una luz esperanzadora que deja entrever todo los entresijos de esta física realidad en constante transformación.

DAVID VILLALBA

Bachelor of Publicity and Public Relations- The university of Malaga.
Third Cycle Doctoral Courses of Communication Management. The university of Malaga.
Research fields: Strategy Planning and Public Relations.

Grants and awards

Visionado de portfolios Descubrimientos PHE09 (Seleccionado).
XIII Premio Unicaja de Fotografía.
Festimage 2008.
Premio Especial Centro de la Mujer, 'Violencia de Género' de Mijas.
Fototalentos 08. Fundación Banco Santander
Beca Artes Plásticas Fundación Antonio Gala. Generación 2007-08.
Primer Premio de fotografía 'Violencia de Género' de Mijas. 2007.
Finalista 'Málaga Crea' 2007.
Beca Movilidad con Iberoamérica. Escuela de Diseño de la Universidad de Guadalajara, México. 2005.
Finalista en Certamen de Fotografía del Instituto Andaluz de la Juventud 2004.

Exhibitions

Descubrimientos PHE09. Complejo El Águila, Madrid. 2009
Festimage 2008. Chaves, Portugal, 2008.
Polución. XI Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba. 2008. Jóvenes Creadores de la Fundación Antonio Gala. Marbella. 2008.
Fototalentos 08. Fundación Banco Santander.
FotoCityOn. Ateneo de Málaga, 2008.
Carpio Diem. Fundación Antonio Gala y El Carpio. 2008.
Todo bajo el cielo. Fuengirola, 2007.
Málaga Crea Artes Plásticas. CAC. Málaga. 2007.
Semáforo Rojo. Fuengirola, Málaga, 2006.
Premios Universidad de la Laguna. Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
Premio Fotografía y Cultura, Universidades Andaluzas. 2004.
Premios IA, Galerías Provinciales. 2004.
Sombras y Reflejos. Sala Colectivo imagen. 2004

Pollution

*Pollution consumes our cities.
Pollution consumes Nature.
Nature consumes pollution.*

Our civilization is made of progress and advancement and the question many people are asking is: "Are we moving forward or backward?"

Human beings have always built extensively since time immemorial, above all architecturally. Currently, overbuilding is an everyday business in our cities where land use is more important than the natural physical world. Out-of-control construction is not without consequences: it damages our planet. Clustering, overcrowding, pollution, these are the new diseases created by man in our era.

This Project is a reflection on pollution, our title, in the broadest sense of the word. This analysis will inevitably have to tackle the constant and unpredictable conflict between civilization and Nature. Pollution, as a result of human ambition, is slowly invading natural spaces.

However, there is still a speck of hope: there may be a reversal of the situation and, in the same way as cities have destroyed Nature, Nature is likely to corrupt civilization by endowing these landscapes with some beauty. You may say it is a poet's vision, but beyond the immediate dark future, there is an inkling of light which allows us to glimpse the intricacies of our ever-changing world.

DAVID VILLALBA

Ejemplares 2009

Ayuntamiento de Málaga
Francisco de la Torre Prados
Miguel Briones Artacho

Alcalde-Presidente
Delegado de Cultura

Patrocina

Ayuntamiento de Málaga
Área de Cultura - Oficina Capitalidad 2016

Comité asesor

Lourdes Moreno
Francisco Aguilar
Pablo Teutsch Ovalle
Rosalia García
Sergio Cascales
José Francisco Martín

Directora de la Fundación Picasso-Casa Natal
Grabador
Productor audiovisual
Fotógrafa
Productor y crítico musical
Secretario del comité

Autores participantes

David Villalba
Días de Incienso
Ernst Kraft
Javier Roz
Jorge Agó
Juanjo Fernández Rivero
Laura Rodríguez García
Pedro Pastrana
Perro Chico y los Perros Calientes
Remedios Ayala & Paco Balbuena

Fotografía
Música
Instalación
Multidisciplinar
Audiovisuales
Audiovisuales
Fotografía
Artes Plásticas
Música
Instalación

Producción

Audiovisuales
Traducciones
Fotografía

Rakesh Bhagwan Narwani
Escuela Superior de Turismo Costa del Sol
Rakesh Bhagwan Narwani
Momi Cohen Benhamú

Web
Diseño y Maquetación
Imprime
Depósito legal

Asociación Cultural Laper Laiscrim
DSGN Comunicación - dsgn.es
Imagraf
xxxxxxx

Director del proyecto Ejemplares
Comisariado y protocolo

Antonio Troyano
Eduardo Herrero

Colabora

Escuela Superior de Turismo Costa del Sol

Idea y dirección

Las Edades del Óxido

Agradecimientos

Ana María Troyano, Antonio Benítez, Elisa Moya,
J. A. Lambiris, Miriam García, Pablo Ganet, Sinuhé Muñoz.
AV2Media, Central de Viajes, Restaurante Azabache (Málaga).
Centros del Instituto Cervantes de Lisboa, Madrid,
Manchester, Milán, Frankfurt, así como a todos los espacios
culturales que acogen el programa EJEMPLARES como un
ejemplo de cultura de proximidad.