

A painting of a woman with dark, curly hair. She is looking slightly to the left with a neutral expression. Her skin tone is dark. The background is dark and textured.

Oscar Villalón

With a Prologue by Jesús Cámara

Oscar Villalón

b. Santiago de Chile, 1972

Chilean painter, graduate in Fine Arts University of Chile. Established in Spain since 2001. Together with the Chilean artist Alejandro Decinti , he founds the Decinti & Villalón Painting Studio based at Calle del Castillo, Chamberí, Madrid where they give painting classes and strive to actively promote painting.

2008

"**Venice**". Blackheath Gallery. London, England.

"**Algo más que Realismo**". Sala de Exposiciones de la Agrupación Artística Aragonesa, Zaragoza, España.

2006

"**Formas y Métodos**". Escuela de Ingeniería Naval Universidad Politécnica de Madrid, España.

2005

"**Jogo de dados**". Espaço Vasco Prado. Casa de Cultura Mário Quintana. Porto Alegre, Brazil.

"**Tendencias**". Galería Publicaciones Europeas de Arte (PEA). Madrid, España.

2004

"**Juego de Dados" Juego Aleatorio**". Ateneu Cultural Fort Pienc. Barcelona, España.

"**Miradas Complementarias**". Galería Ana Samará. Madrid, España.

2003

"**La Academia**". Centro Cultural Moncloa. Madrid, España.

"**Obras y Procesos**". Galería Ana Samará. Madrid, España

"**El paradigma del constructivismo**". Kur Gallery. San Sebastián, España.

LXXIII Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. Hotel Meliá Castilla. Madrid, España.

"**Exposición Colectiva**". Galería Ana Samará. Madrid, España

2002

"**La Escuela de Chinchón**". Galería Ansorena. Madrid, España.

"**La Scuola di Chinchón**". Galleria Marieschi. Milán, Italia.

"**La Escuela de Chinchón**". Galería Ansorena. Chinchón, España.

"**Exposición Colectiva**". La Academia. Chinchón, España.

2001

"**Óleos y Pequeños Estudios de Taller**". Casa Dusmet, Chinchón, España.

1998

"**Exposición Contrapunto**", Galería de Arte San Francisco. Chile.

1997

"**Exposición Realidades**", Galería de Arte San Francisco. Chile.

1994

Seleccionado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile para el concurso " Taller de Arte en Vivo ", realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes, auspiciado por la Embajada Real de los países Bajos y ARTEL Chile.

1993

"**Seis reflejos para siete cabezas**". Casa de la Cultura de Ñuñoa. Santiago, Chile.

1992

Exposición Colectiva "Verano Creativo", Sala Isidora Zegers. Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Tacones, 2002. Oil on wood, 55 x 47 cms.

About simplicity and slight alterations of feeling

Acerca de la simplicidad y de las ligeras perturbaciones del sentimiento

Jesús Cámara

Óscar Villalón es un pintor realista específico y sumamente excepcional por la sobriedad y la elegancia de su discurso. La textura, el trazo y el color que emplea en sus obras hace que éstas resulten como un armonioso trabajo en el que un estrecho vínculo entre luz, forma y espacio hace evidente la voluntad del artista por idear y descubrir sobre lo conocido, por explorar de nuevo lo escudriñado, haciendo palpable aquello que no fue visto por los demás. Esta manera de pintar revitaliza también el propio ejercicio de la pintura y lejos de posturas maximalistas y agoreras, proclama que la pintura realista y en concreto la española está aún más viva que nunca.

Nuestro artista ejemplifica la conciencia personal que embarga a muchos de los pintores de esta tendencia, saben que estas obras dejan de emocionar cuando sucumben a una representación excesivamente académica del mundo. Villalón cede a un cúmulo de detalles, a un mundo donde las cosas aparentemente tienen su lugar propio, a órdenes conocidos y sin sorpresas. Es precisamente por lograr la eliminación de este exceso de detalles, y por la negativa a moverse sin más dentro del arco de los órdenes acostumbrados, por lo que su obra ha luchado a lo largo de los años. Le ha llevado en diferentes momentos de su carrera a cimas inconfundibles. Para mí estas cimas se pueden resumir precisamente en los géneros que presenta en esta muestra: la naturaleza muerta, el retrato, rincones de Italia -especialmente la Toscana- y su última serie de Venecia. Ha sido por encima de todo un movimiento hacia la simplicidad, hacia la expresión, a dejar que la obra respire, sugiera e incluya, y hacia una poética del silencio y del vacío. Me vienen a la memoria los retratos de Kasia, Divagación, Dueto o El cronista Raúl Alonso y no puedo, sino encontrar ciertos tics característicos de

Óscar Villalón is a distinctive realist painter who is exceptional because of the sobriety and elegance of his ideas. The texture, strokes and colour he uses in his work create a harmonious set in which the strong link between light, shape and space show the artist's desire to invent and discover new things about what is known, to explore afresh what has already been examined, bringing to light things that went previously unseen by others. This way of painting also gives new life to the actual practice of painting and far from taking a maximalist or gloomy stand, it proclaims that realist painting and especially Spanish realism is very much alive and kicking.

This artist exemplifies the type of personal awareness that possesses many of the painters of this tendency. They know that their works of art cease to excite emotion when they succumb to an excessively academic representation of the world. Villalón gives in to a wealth of detail, to a world where to all appearances everything has its place, to a known order with no surprises. It is precisely to try to do away with this excess of detail and to refuse to move unthinkingly within the confines of the established order that his work has struggled for so many years. This has led to his attaining undeniably heights at different points throughout his career. For me, these heights can be summarised precisely by the genres presented in this exhibition: still lifes, portraits, paintings of Italy – especially Tuscany – and his latest Venetian series. It has been above all a movement towards simplicity, towards expression, letting the work breathe, suggest or include, and towards the poetry of silence and emptiness. The portraits of Kasia, Divagación, Dueto or El cronista Raúl Alonso come to mind and I cannot but find in them certain characteristic tics of his way of painting; details that are almost

su manera de hacer; detalles casi zurbaranescos desperdigados en todos ellos. Un cúmulo de sensaciones inunda estos espacios. En concreto, en *El cronista* Raúl Alonso, crea un cierto aire flotante de la figura de campo entero, que conjura el juego de la memoria, una cierta sensación de una presencia que domina un espacio, el de un hombre ensimismado en la lectura. Está tratando, en pocas palabras, con el espacio de vivir, que es uno de sus temas dominantes. En *Libertango* nos devuelve a imágenes de amor perdido o de amor que se pierde, perdidas en los silencios de un vacío que las rodea, pero en este caso son menos anecdóticas o narrativas. Son poco más que sensaciones registradas, sin palabras, susurradas suave pero repetidamente. Estos retratos constituyen una muestra extraordinaria sobre el silencio, el vacío y la simplicidad, sobre las ligeras perturbaciones del sentimiento, y sobre la intensidad de lo que sigue sin declararse y lo que está siempre inmanente.

Las naturalezas muertas dan idea de la intención de nuestro creador de la forma en que coge un tema, lo recorre y lo simplifica en pos de un mundo de silencio y esencia abstracta. Siendo casi un ejercicio académico, resultan obras muy atractivas, repletas de matices, de una sensibilidad aguda, íntima, de agradable contemplación. Dirige nuestra atención a repisas y estantes con los más diversos objetos: botellas, jarras, teléfonos, botijas, ceníceros, acordeones, etc. Es lo conocido y lo desconocido. En las repisas se dejan cosas, se dejan olvidadas, abandonadas, se dejan para ser más tarde recuperadas, para ser almacenadas o protegidas o puestas fuera del alcance. Es como si todas las superficies horizontales necesitaran ser quebradas para poderse definir a sí mismas. Una vez que se han determinado los elementos, los coloca dentro de la sutilidad de una estructura sencilla, en alfizares, mesas o estantes y siempre en orden y relación con ángulos, verticalidades y huecos. Nos muestra que el arte es un orden de artificios, cualquiera que sea el supuesto naturalismo de la escena, y que nuestro mundo, o su mundo al menos, necesita estructuras efectivas y sencillas para que la luz y el color puedan afectar al ojo de forma diferente y convertirse así en vehículos de una percepción

Zurbarán-like scattered throughout. A wealth of different feelings floods the space. In particular, in *El cronista* Raúl Alonso, he creates a certain floating sensation for the full-length figure, invoking the game of memory, and gives a certain feeling of a presence that dominates the space, that of a man totally absorbed by his reading. In short he is dealing here with living space, which is one of his dominant themes. In *Libertango*, he returns us to images of lost love or to a love that loses itself, images that are lost in the silence of the emptiness surrounding them, but in this case they are less anecdotal or narrative. They are little more than feelings recorded without words, whispered softly but repeatedly. These portraits make up an extraordinary exhibition about silence, emptiness and simplicity, about slight alterations of feeling, and about the intensity of what remains unsaid and what is always imminent.

The still lifes give an idea of the artist's intention by the way he takes a theme and explores it and simplifies it in pursuit of a world of silence and abstract essence. In spite of being almost an academic exercise, they are attractive works of art full of nuances, with an acute, intimate sensibility, and are a pleasure to look at. He turns our attention to shelves and mantelpieces with the most diverse objects: bottles, telephones, earthenware jugs, ashtrays, accordions, etc. He deals with the known and the unknown. Things are left on shelves, forgotten, abandoned, they are left there to be picked up later, to be stored or protected or kept out of reach. It is as if all the horizontal surfaces needed to be broken down to be able to define themselves. Once the elements have been determined, the artist places them in the subtlety of a simple structure, on windowsills, tables or shelves, and always in order and in relation to angles, vertical positions and empty spaces. He shows us that art is an order of artifice, whatever the supposed naturalism of the scene, and that our world, or his world at least, needs effective, simple structures to allow the light and colour to affect the eye in different ways, in this way turning them into vehicles for sharpened perception. In this way, the tiny flashes of colour in the shapes and the light of the spaces direct us towards the world of poetic analogies.

afilada. De este modo resulta que esos pequeños destellos de color en las formas y la luz en el espacio nos hagan dirigirnos al mundo de la analogía poética. Hay ciertos paralelismos de sensibilidad. Al contemplar los objetos del mundo de Villalón, es fácil que pensemos en la poesía de las cosas de Rainer María Rilke, o mejor aún en la descripción que hizo Jean-Paul Sartre de la poesías de Francis Ponge al llamarlas fenomenología lírica. En uno de los ensayos Ponge apunta que los objetos me dan mucho placer [...] Su presencia, su evidencia concreta, su solidez, sus tres dimensiones, su aire palpable de seres a los que no se puede poner en duda. Son mi única razón de ser, o más precisamente mi pretexto; y la variedad de las cosas de lo que en realidad estoy compuesto. Es eso precisamente lo quiero decir: estoy compuesto de su variedad. En las naturalezas muertas de nuestro artista parece ser precisamente esta necesidad de interrelaciones inciertas o ambiguas, dentro de las cuales podemos participar como espectadores, más que cualquier confianza manifestada por el objeto individual, la que afirma su autonomía, excluyéndonos o manteniéndonos a raya.

El afán viajero de nuestro artista le ha servido como excusa formidable para aprender, afianzar y dejar constancia de su sólida formación. Además de España u Holanda, sus cíclicas estancias en Italia, recorriendo Roma, Florencia, Milán, Nápoles, Venecia y la región Toscana, impregnándose del arte de los grandes maestros italianos, han dado unos resultados extraordinarios que no se han hecho esperar. Las calles, edificios y fachadas, rincones y jardines, son una magistral lección de verosímil exquisito. No es ajeno -sin que exista contradicción- a una sabia utilización de los recursos abstractos para muchas partes del cuadro (Ostia Antica, Bar y Via della Pace, serie de Chinchón, Termini, Palatino, Piazza Navona, etc). La plasmación en lienzo de los ámbitos de la arquitectura urbana, doméstica y pública, permiten al artista una reutilización mental por parte del espectador al provocar en él en muchas ocasiones la evocación y la meditación. Sus pinturas de exterior como espacio público, son un lugar psicosemiótico donde tienen lugar signos y demandas de

gy. There are certain parallelisms of sensibility. When contemplating the objects of Villalón's world, it is easy to think of Rainer María Rilke's poetry of things, or better still of the description Jean-Paul Sartre gave of the poetry of Francis Ponge when he called them a lyrical phenomenology. In one of Ponge's essays, he writes that objects give me great pleasure [...] Their presence, their concrete evidence, their solidity, their three dimensions, the tangible appearance of beings that cannot be doubted. They are my only *raison d'être*, or more precisely, my excuse; and the variety of things is what I am in reality made up of. This is exactly what I mean: I am made up of their variety. Our artist's still lifes seem to show exactly this need for uncertain or ambiguous interrelations, which we can participate in as observers, more than the confidence shown by any individual object, it is this need that affirms the object's autonomy, excluding us or keeping us at bay.

The artist has used his love of travel as an excellent excuse to learn and to consolidate and prove his solid training. In addition to Spain and Holland, his cyclical trips to Italy, travelling around Rome, Florence, Milan, Naples, Venice and Tuscany, impregnating himself with the art of the Italian masters, have produced extraordinary results that have not been long coming. The streets, buildings and façades, quiet spots and gardens are a master class in exquisite realism. He is no stranger – and this is no contradiction – to a clever use of abstract resources for many parts of his paintings (Ostia Antica, Bar y Via della Pace, the Chichón series, Termini, Palatino, Piazza Navona, etc). Capturing on canvas the fields of domestic and public urban architecture allows the artist to make use of the observer's mental recycling abilities, provoking evocation and meditation in him on numerous occasions. His paintings of exteriors as public places are psycho-semiotic spaces where signs and demands for meaning, desires, fictions and projections of meaning take place. These watercolours are related to a collective appropriation of the space and to the emergence of a way of seeing. In a way, Villalón fulfils completely the Baudelairean definition of the artist, which comprises all those who take on the

sentido, deseos, ficciones y proyecciones de significado. Estos óleos tienen que ver con una apropiación colectiva del lugar y con la emergencia de la mirada. En cierto modo Villalón entra de lleno en la definición baudeliana del artista que comprende a todo aquel que asuma la tarea de hacer de esta conciencia radical del presente una forma de vida.

Debo recordar que Óscar Villalón presta una especialísima atención al dibujo y a los estudios preparatorios, uno de sus básicos elementos plásticos y quizás el más destacado por el público. El poder de la luz es tan importante que permite múltiples interpretaciones de una misma obra. De esta manera, la variabilidad en la intensidad y la fluidez dan forma al carácter particular de cada uno de sus singulares cuadros. La raíz de su creación se encuentra en el naturalismo y el realismo, logrando con ello, junto con los demás rasgos que lo definen -como es el proceso de creación fundamentado en la metodología y el acercamiento- crear un lenguaje propio que lo diferencian con creces del resto de artistas figurativos.

Para concluir, puedo decir que el trabajo de Óscar Villalón constituye una metáfora que estimula al espectador al ensueño, a la inmersión en la obra. Él mismo describe sus pinturas como viajes en los que se pasea físicamente a través de la superficie. Y viene a cuento recordar lo que expresé líneas atrás, aunque me repita, sobre su pintura: una muestra extraordinaria sobre el silencio, el vacío y la simplicidad, sobre las ligeras perturbaciones del sentimiento. Os invito a mirar.

task of making this radical consciousness of the present a way of life.

It must be remembered that Óscar Villalón pays extra special attention to preparatory drawings and studies, one of the basic elements of his art and possibly the one that is the most noticeable to the general public. The power of light is so important that it allows multiple interpretations of the same work. In this way, variations in intensity and fluidity give shape to the particular character of each and every one of his singular paintings. The roots of his creations can be found in naturalism and realism, and with these and together with the other features that define his work - such as the process of creation based on methodology and rapprochement - he manages to create his own language that marks him out as being very different from other figurative artists.

To conclude, it can be said that the work of Óscar Villalón is a metaphor that causes the observer to dream and to become immersed in the work. He himself describes his paintings as similar to travelling, whereby we are physically drawn in and traverse the surface of the work. And, even at the risk of repeating myself, it is fitting to remember here what I already said a few lines ago about his painting: an extraordinary exhibition about silence, emptiness and simplicity, about slight alterations of feeling. I invite you to observe.

Jesús Cámar

Spanish Association of Art Critics (Asociación Española de Críticos de Arte - AECA)
Director of the Salvador Victoria Museum

Paintings

Pitigliano (La Toscana), 2005. Oil on canvas, 50 X 120 cms.

Título

2002. 1

A óleo sobre tabla preparada

70 x 30 cms

Torre de Chinchón nevado

2003

Oil on canvas

150 x 47 cms.

Torre de Chinchón en verano

2001

Oil on canvas

150 x 47 cms.

Torre de Chinchón en el ocaso

2006

Oil on canvas

150 x 47 cms.

Luces y un 600s

1998
Oil on canvas
40 x 20 cms.

Barrio Rojo I (Amsterdam)

2003
Oil on wood
20 x 49 cms.

Termini (Roma)

2003

Oil on canvas

90 x 47 cms.

En el Rio Tajo (Aranjuez)

2002

Oil on wood

43 x 30 cms.

Ostia Antica (Roma)

2006

Oil on wood

16 x 22,5 cms.

Amore e Psiche

2006

Oil on wood

50 x 22,5 cms.

Libertango (estudio)

2007

Oil on wood

40 x 55 cms.

Divagación

2006

Oil on canvas

150 x 97 cms.

El cronista, Raúl Alonso

2002
Oil on canvas
150 x 76 cms.

Kasia

2002

Oil on wood

70 x 30 cms.

Libertango II

2002
Oil on wood
45 x 40 cms.

Contrastes

2003
Oil on wood
19 x 37 cms.

El Benja (Pelu)

2008

Oil on canvas

81 x 100 cms.

Materiales I

2007
Oil on canvas
115 x 89 cms.

Objetos I

2001
Oil on canvas
180 x 80 cms.

En el olvido

2003

Oil on wood

70 x 108 cms.

2008 / Decinti & Villalón Art Editions

Santa Feliciana nº 19. CP 28010 Madrid / Spain

Tel: +34 - 91 591 37 53

Website: www.artedv.com

E-mail: artedv.com@gmail.com

Designed by decinti vive !

Printed by I.G. Saljen S.L.

DV