

John Zurier
Sleeping Horses

31 de agosto – 28 de octubre, 2023

Galerie Nordenhake México se complace en presentar la primera exposición individual de John Zurier en el país, y su séptima en los espacios combinados de la galería. Su trabajo tiene como punto de partida las percepciones mentales y corporales que uno tiene en presencia de la naturaleza, y la posibilidad de evocarlas a través de sus lienzos. Cada cuadro, a su manera, expresa su interés por la quietud y la contemplación, la distancia cercana y lejana, el tiempo y la intemperie, las estaciones y el paso del tiempo.

En paralelo a esta naturaleza sugerente de su práctica, Zurier se centra también en los aspectos técnicos y gestuales de la pintura. Su atención está en la pincelada y la textura de la superficie, la modulación y los efectos atmosféricos, las tonalidades y armonías entre colores con valores próximos o monocromáticos. Combina finas capas de pintura —a veces casi transparentes— con trazos más gruesos y pesados. Esto confiere a los lienzos un discreto dinamismo que se hace cada vez más evidente cuanto más tiempo se pasa mirándolos. También hay un ejercicio de composición que consiste en eliminar partes de los pigmentos —a veces líneas muy finas—, o en dejar áreas del lienzo sin pintar.

Esta exposición presentará pinturas al óleo sobre lino, de gran y mediano formato, algunas de las cuales utilizan también el temple encolado. Estas obras, realizadas en los últimos tres años, son reflejos —más que representaciones— de la naturaleza y el paisaje. El título de esta exposición, *Sleeping Horses* (Caballos dormidos), procede de un cuadro homónimo que Zurier terminó a principios de mayo. Desde hace unos años, el artista pasa los veranos en Islandia, en una granja con vista al mar y campos de caballos pastando. A veces puede ver grupos caballos tumbados en el suelo, durmiendo, mientras al menos uno monta guardia cerca. La relación entre esta obra y su título es representativa de cómo el trabajo de Zurier explora las relaciones entre el pensamiento y la pintura: una frase aparentemente directa y representativa se ve completamente alterada por la elusividad de aquello que sucede en el lienzo.

La obra de Zurier se nutre de influencias de diversas tradiciones pictóricas y poéticas. Además de un diálogo transhistórico con la historia de la pintura estadounidense,

Zurier ha estudiado la pintura tradicional china y japonesa, en la que los lejanos paisajes montañosos se representan con una calidad sutil y etérea. Aunque no hay aspectos figurativos en su obra, este efecto compositivo es similar a las atmósferas que Zurier pretende crear. En 2010 recibió una Beca Guggenheim; con ella viajó a Japón para aprender materiales y técnicas pictóricas tradicionales, mismos que más tarde adaptó a su propia obra. Asimismo, es un ávido lector de poesía —ya sea japonesa, estadounidense o islandesa—, y le interesa cómo la oblicuidad del lenguaje figurado puede dar gran contundencia a la imagen poética, a veces incluso más que las descripciones o explicaciones explícitas. De igual forma, sus pinturas pretenden ser directas a través de la evasión, convincentes y elocuentes desvelando sólo lo esencial, e invitarnos a reflexionar sobre su presencia y la nuestra aludiendo a una evanescencia visual.

Andrés Valtierra

John Zurier nació en 1956 en Santa Mónica (California) y vive y trabaja en Berkeley (California) y Reikiavik (Islandia). Recientemente ha participado en la exposición *The Artist's Eye: Tammy Rae Carland, David Huffman, Lava Thomas, John Zurier* en el UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive de Berkeley, California (2022). Una exposición individual de pinturas recientes, *Far Again*, se presentó en el Moderna Museet Malmö en 2021. Entre las exposiciones seleccionadas en museos se incluyen UC Berkeley Art Museum y Pacific Film Archive (2022, 2018 y 2014); Moderna Museet, Malmö (2021); San Francisco Museum of Modern Art (2017); New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM (2016); Colby Museum of Art, Waterville, ME (2015). También ha expuesto en la 30ª Bienal de São Paulo, Brasil (2012); Bienal de California, Orange County Museum of Art, CA (2010); 7ª Bienal de Gwangju, Corea del Sur (2008); Kettle's Yard, Cambridge, Inglaterra (2003); y la Whitney Biennial, NY (2002). En 2010 recibió la prestigiosa beca John Simon Guggenheim. Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas, como el UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive de Berkeley; el Moderna Museet de Estocolmo; el Museo de Arte Moderno de San Francisco; los Museos de Bellas Artes de San Francisco; el Museo de Bellas Artes de Houston; y otros. En 2015 se publicó un catálogo que recoge su obra de 1981 a 2014 con un ensayo de Robert Storr.