

REMINDE ME
I'M ALIVE

VELCHA VELCHEV



Remind me I'm alive, de Velcha Velchev

Carlos Jover

Si la inteligencia está reñida con el arte, entonces Velcha Velchev no es un artista. Pero esa premisa, cuyo debate viene originado en una célebre *boutade* de Dalí (“soy demasiado inteligente para ser un buen artista”, dijo una vez, seguramente para recalcar, con espíritu presumido, que ambas circunstancias confluían en él), no sólo no tiene ningún sentido, sino que no hay artista grande, hoy en día, tras la irrupción de los conceptualismos y la conquista por parte del arte de una completa autonomía semántica, que no la incumpla. Sólo los planteamientos teóricos inteligentes, en su más amplia acepción, pueden apostar por alcanzar las cumbres del arte contemporáneo. Ahora, eso sí: lo primero no garantiza lo segundo; tan sólo se trata de un requisito insoslayable, que por cierto pocos satisfacen (y de ahí la anémica, a la vez que multitudinaria, situación actual del arte).

La obra en continuo apogeo del artista serbio residente en Mallorca Velcha Velchev entronca por una parte con la tradición europea del *povera* en distintos estamentos, en varias de sus estaciones; pero, por otra, y ello la hace singular y personalísima, empatiza con un agudo, intenso, mordaz conceptualismo que la atraviesa, dotándola de esa característica metalingüística de puro corte siglo XXI. Es en este último sentido en el que destaca la inteligencia en cada una de las obras de Velchev: de pronto uno se encuentra descubriendo, tras la propuesta plástica generalmente audaz, una fina ironía, un sorprendente trueque de conceptos, una asociación de ideas rompedora que sólo bajo la luz de la inteligencia adquiere toda su sustancia. ¡Y cuánta sustancia, y de qué calidad, por cierto!

“Remind me I'm alive” fue el título de la última exposición individual de Velcha Velchev en la galería Fran Reus de Palma, su galería nodriza, y ahora el artista ha tomado también este título para la publicación que reúne los trabajos de aquella muestra y de la anterior, “21”, así como algunos nuevas piezas de última hornada. En aquella exposición de 2014 mostraba ocho instalaciones con una importante carga simbólica “a mitad de camino del perfil más surrealista de la poesía visual conceptuslista, así como de ciertos derroteros comprometidos con el desvelamiento de las conradicciones internas de la religión y de la ideología plana que ha planteado cierto *Povera*”, tal como yo mismo indiqué en una crónica.

La plasticidad formal de las propuestas de Velchev va indisolublemente unida al chispazo de la sustancia teórica que corre por las venas de sus obras y que provoca en el espectador un golpe de inteligencia, atraído por la contundencia del lenguaje utilizado y también, a la par, por la socarronería, la audacia de librepensador que rezuma en cada

decisión tomada en el avance de la obra. Algunas piezas pueden leerse de manera narrativa, con una cierta línea de progreso hacia la estación final. Otras explotan sin más, como artefactos de súbita acción transformadora, que dejan sin resuello por la provocativa carga simbólica, a menudo cercana a lo que la mojigatería reinante puede entender como blasfemia.

Es tan incisivo y poderoso el planteamiento teórico en el trabajo de Velchev que puede decirse que el acabado formal de cada obra depende de manera crucial del mismo. Y es que el eterno debate entre la forma y el contenido parece aquí destinado a encallar. No existen dos formas de decir lo mismo, puesto que cada manera de decir remite a un discurso diferente (*Wittgenstein dixit*).

Aquella exposición, “Remind me I’m alive”, se enfocaba en el entorno de la tradición cristiana, más concretamente en el de la católica. Un confesionario plagado de espejos retrovisores (para poder apreciar bien el pasado pecador, y así hacer del arrepentimiento un movimiento sincero), una corona de espinas de propietario único, un billar con Jesucristo en la forma en que se colocan las bolas a golpear con la blanca en el punto inicial de una partida, una colección de cruces con los colores de la marca United Colors... constituyeron un irónico y a la vez corrosivo itinerario mental por los recovecos de esa tradición tan asentada en la vieja Europa. La sonrisa y la mala conciencia asomaban en las comisuras de los labios de los espectadores, recordando que seguían vivos a pesar de los pesares...

La otra exposición que ha supuesto un fundamento de la presente publicación es “21”, como hemos indicado, inaugurada en 2012 en la misma galería. Dando un paso más en la interrogación sobre el nexo de unión y desunión que relaciona objeto y significado, Velcha Velchev se sumergía en el espectro más amplio de la relación entre lo material y lo metafísico, entre el mundo de lo palpable y el de lo imaginado, entre la muerte, tan real, y la fe, tan carente de sustancia y sin embargo tan voraz. El discurso que se planteaba Velchev se desarrollaba en esta ocasión bajo el lema de los célebres gramos que todo cuerpo pierde, misteriosamente, en el tránsito entre la vida y la muerte, sea un adulto con sobrepeso o un recién nacido con apenas lastre vital: 21 gramos, que algunos han señalado como el rastro de la existencia de esa suerte de bosón de Higgins espiritual que llevamos siglos denominando como alma.

Tras su exposición anterior en la misma galería, “Mente + ojos: mente-ojos”, y su importantísima muestra en el Instituto Cervantes de Belgrado en 2011, titulada “7237”, Velchev regresaba en aquel momento con un potencial de recursos simbólicos renovado, y una dosis de ironía y humor subterráneo incombustibles y que todo lo impregnaba, un humor inteligente y al mismo tiempo beligerante, un humor que sólo puede ser alcanzado tras siglos de historia como ocurre en Gran Bretaña o en algunos recodos de la vieja Europa.

Las referencias religiosas como la cruz, tan cercana a la muerte y el sacrificio en vida; el corazón de Cristo (en una impactante imagen en la que éste tiene acoplado un dispositivo de dosificación de suero como es común en los hospitales); o la misma figura de Jesús (en la pieza de doradas raquetas de tenis, por ejemplo, donde Cristo aparece más como mosca atrapada en un matamoscas que como bola de tenis, y en la que una de las seis raquetas tiene roto el cordaje y la figura ha desaparecido), eran el hilo conductor de la muestra, en la que incluso la pieza que la culminaba, una mesa en planta de cruz que presentaba un estado caótico tras una gran comilona, remitía, claro está, a la famosa cena última. Naturalmente, en Occidente, hablar de espíritu es hablar, en los últimos veinte siglos, de religión, y Velchev lo ha tenido siempre muy claro.

Si hasta ese momento Velcha Velchev había desarrollado un trabajo muy próximo al *povera*, muy en la línea del artista griego Jannis Kounellis, con “21” marcó una nueva tesitura en su discurso, muy evidente desde la instalación fotográfica que se ubicaba al arranque de la exposición, y que tenía su continuidad en la proyección fija en la sala cerrada habitual para vídeos de la galería Fran Reus. En ellas la sogá, y una referencia a la derrota personal que supone todo suicidio, constituía la nota dominante. Un nuevo y muy ácido Velcha Velchev estaba creciendo.

Y creciendo sigue hoy en día, así que es una buena idea irle tomando las medidas a sus nuevos trajes para compararlos con los anteriores, que siendo muy sorprendentes e interesantes, ahora ya no le caben. Tanto crece Velcha Velchev ante nuestros ojos que corremos el riesgo, si nos descuidamos, de no poder atisbar la realidad más que a través de su mirada inteligente; de que su poderosa capacidad creativa ocupe todo nuestro espacio mental; de que no seamos capaces ya, después, de afrontar un signo del mundo sin intentar descifrarlo por medio de sus códigos. Velcha Velchev es un artista de una pieza, un gran artista, y además es extremadamente inteligente. ¡Un gran peligro, vaya!

REMIND ME I'M ALIVE

Velcha Velchev
Galería Fran Reus, Diciembre de 2014





S/T, 2014
Técnica mixta
200 x 120 x 80 cm.





S/T, 2014
Técnica mixta
70 x 52 x 22 cm.

S/T, 2014
Técnica mixta
30 x 25 x 13 cm.



"Espero que algo pase pronto", 2014
Técnica mixta
Medidas variables





S/T, 2014
Instalación con sonido
Técnica mixta
49 x 40 cm.

"Monumento a mis oportunidades", 2014
Técnica mixta
250 x 170 x 45 cm.



"Se vende: único propietario", 2014
Técnica mixta
60 x 60 cm.

S/T, 2014
Técnica mixta
180 x 70 cm.





"United colors", 2014
Técnica mixta
75 x 30 cm.



"Mi pasado es distinto cada día", 2014
Técnica mixta
55 x 40 x 25 cm.

"Monumento a mis oportunidades", 2014
Técnica mixta
35 x 35 cm.



S/T, 2014
Técnica mixta
30 x 30 x 30 cm.

21

Velcha Velchev
Galería Fran Reus, Septiembre de 2012

LOS PROBLEMAS DE LOS WOLFENSONEN SON LOBOS RAPACES.





ENTONCES SAMUEL DIJO A JESÉ: "¿ESOS SON TODOS TUS HIJOS?" RESPONDIÓ: "TODAVÍA FALTA EL MENOR, QUE CUIDA EL REBAÑO"
SAMUEL LE DIJO: "MÁNDALO A BUSCAR, NO NOS SENTAREMOS A LA MESA HASTA QUE NO ESTÉ AQUÍ"



"Guardaos de los grandes profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces", 2014
Técnica mixta
250 x 170 x 45 cm.





S/T, 2014
Técnica mixta
100 x 45 x 40 cm.

S/T, 2014
Técnica mixta
60 x 25 cm.





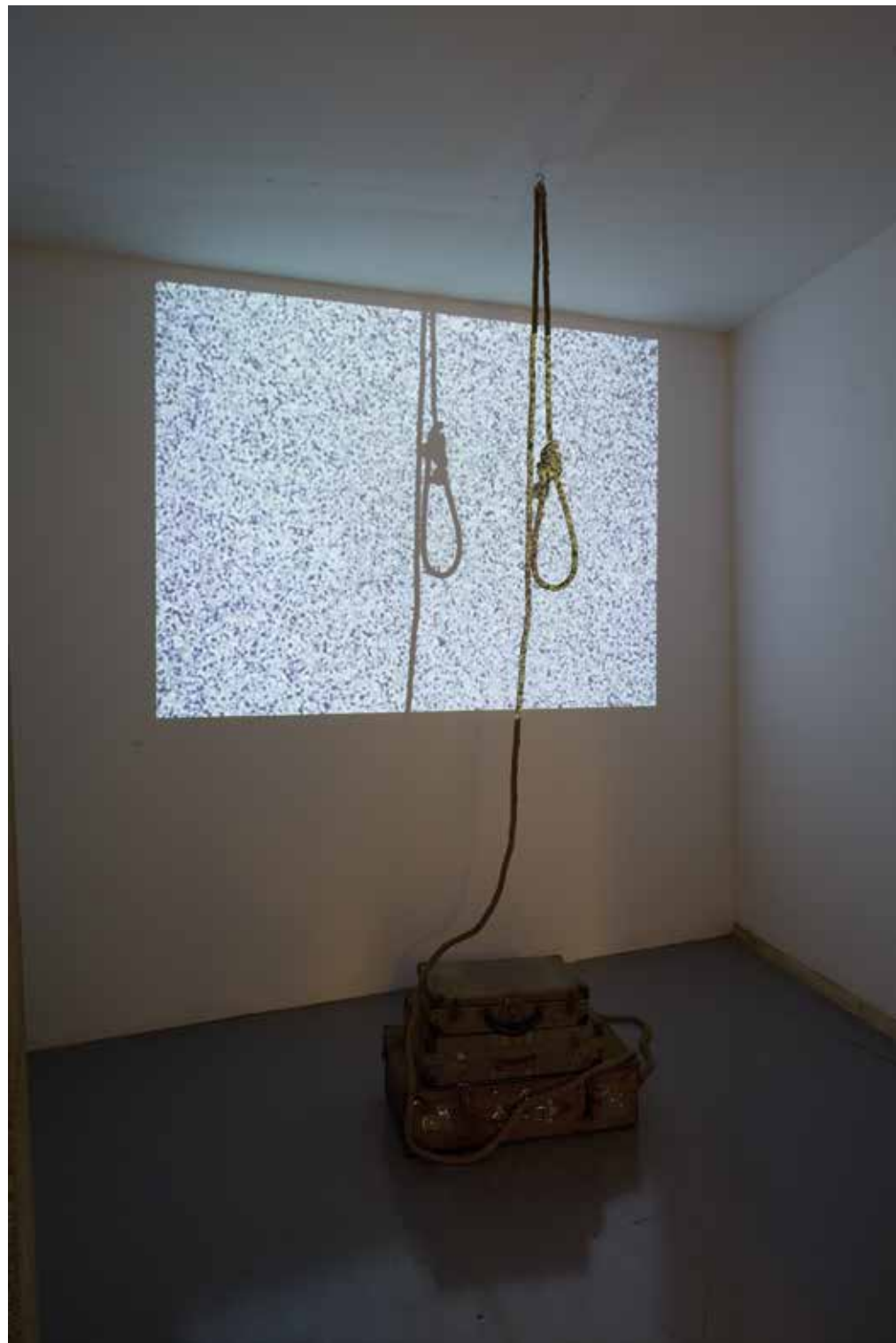
S/T, 2014
Técnica mixta
80 x 60 x 20 cm.



S/T, 2014
Técnica mixta
170 x 120 x 80 cm.



Entonces Samuel dijo a Jesé: "¿Esos son todos tus hijos? respondió: "Todavía falta el menor, que cuida el rebaño" Samuel le dijo: "Mándalo a buscar, no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí", 2014
Técnica mixta
320 x 180 x 75 cm.

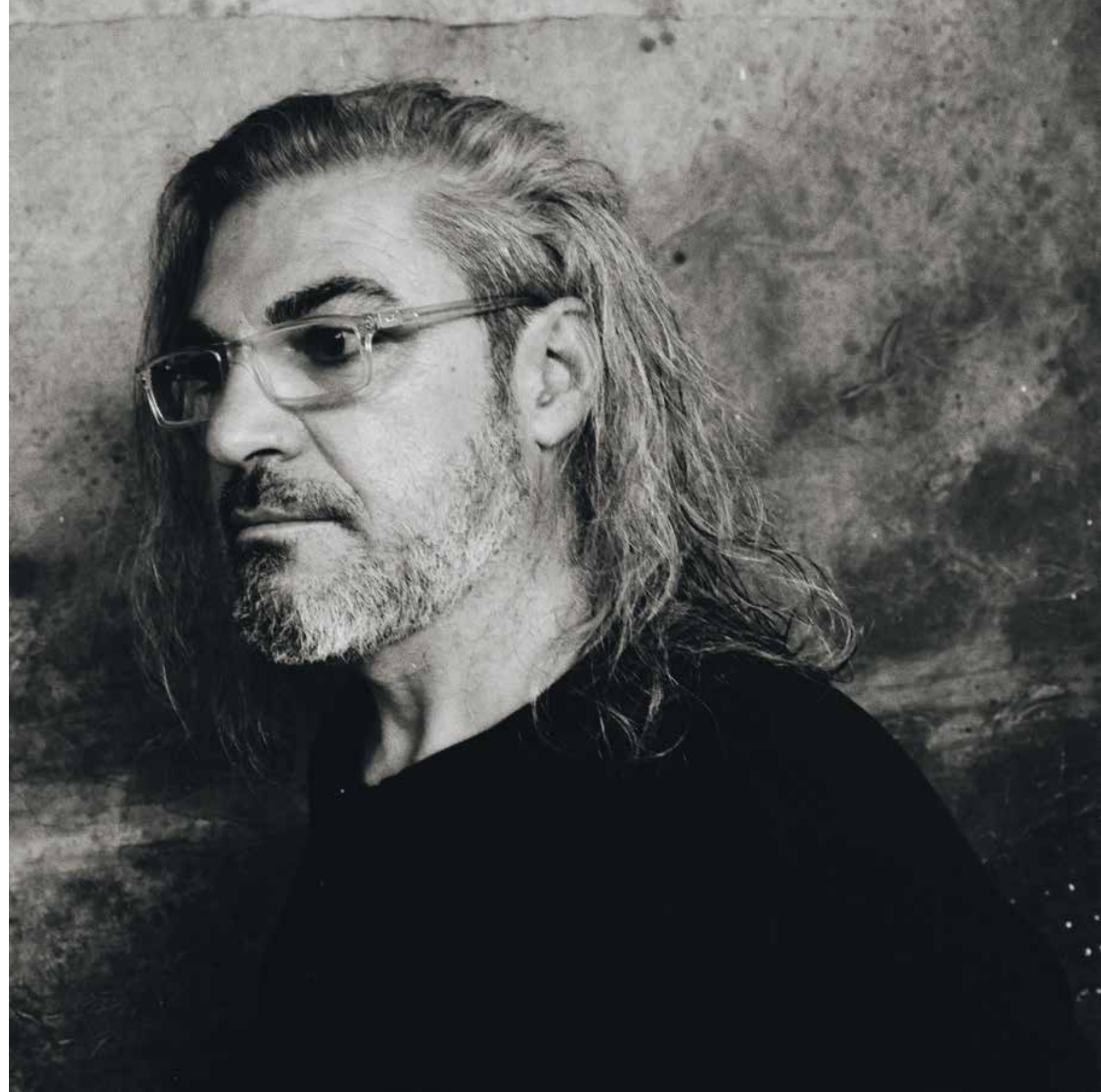


S/T, 2014
Instalación con sonido
Técnica mixta
Medidas variables

S/T, 2014
Técnica mixta
165 x 70 cm.

Velcha Velchev

Dimitrovgrad, Serbia (antigua Yugoslavia) 1959.
Cursa sus dos primeros años de Bellas Artes en Sofía,
Bulgaria, con el profesor Dobri Dobrev y se gradúa en
la Academia de Bellas Artes de Belgrado con el profesor
Vojislav Todoric. Desde el año 1991 vive en Mallorca.



**Exposiciones
más destacables**

1981
Exposición individual. Palacio de Cultura. Dimitrovgrad. Yugoslavia.

1983
Exposición individual. Galería Sipka. Sofía. Bulgaria.

1984
Exposición individual. Galería Fontana. Belgrado. Yugoslavia.

1985
Exposición individual. Galería Stil. Belgrado. Yugoslavia.

1987
Exposición individual. Grizia. Rovinj. Croacia.

1990
Exposición individual. Galería Nacional. Dimitrovgrad. Yugoslavia.

1995
Exposición individual. Galería Minotauro. Santiago de Compostela.

1997
Exposición colectiva. Nis. Yugoslavia.

1998
Exposición individual. Galería Evento. Palma de Mallorca.

1999
Exposición colectiva. Plovdiv – Pleven- Sofía. Bulgaria.

2000
Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca.

2001
Exposición individual. Galería Artes. Palma de Mallorca.

Exposición individual. Club Diario de Mallorca. Palma de Mallorca.

2002
Exposición individual. Galería Artes. Palma de Mallorca.

Exposición individual. Marimón Galería de Arte contemporáneo. Can Picafort. Mallorca.

Exposición colectiva. Marimón Galería de Arte contemporáneo. Can Picafort. Mallorca.

2003
Exposición individual. (Voces lejanas). Marimón Galería de Arte contemporáneo. Can Picafort. Mallorca.

Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca.

Exposición individual. StandArte. Palma de Mallorca.

Exposición inaugural (Evolució). Galería Fran Reus. Palma de Mallorca.

2004
Exposición colectiva de escultura (Matèria). Galería Fran Reus. Palma de Mallorca.

Exposición individual. Casal Can Pere Ignasi. Campos .Mallorca.

Exposición colectiva. Galería d' Art Racó 98. Sóller. Mallorca.

Exposición individual. Can Janer. Inca. Mallorca.

Dearte Feria de Madrid. Galería Cunium. Madrid.

2005
Colectiva l aniversario. Galería Addaya. Alaró. Mallorca

Feria de Arte contemporáneo. Galería Addaya. Girona.

Somnis. Sueños. Träume. Stadtarchiv. Dresde. Alemania.

Somnis. Sueños. Träume. Aajen. Alemania.

Exposición Individual. (Quo vadis domine). Galería Fran Reus. Palma

2006
Feria Arte Sevilla. Galería Fran Reus, Galería Matisos. Sevilla
Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca

Exposición colectiva. Espai d' Art Miquela Nicolau. Felanitx. Mallorca

Exposición colectiva .Galería La Carbonera. Barcelona.

2007
Exposición individual. (Entre llum i tenebres). Capella de la Misericordia. Palma.

Exposición individual. (Ex umbra in solem). Galería Fran Reus. Palma

2008
Exposición individual. Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi. Mallorca

Exposición colectiva itinerante Tv Autònomic Baleares. (15 pintors per IB3).

Exposición colectiva. Galería Olsson & Uddenberg. Göteborg. Suecia

2009
Exposición colectiva Galería Quasars. Manacor. Mallorca

Exposición colectiva (XII Mostra d'Escultura). Santa María. Mallorca

Exposición individual. (Génesis) Espacio Ricardo Lorenzo. Santander

Exposición individual. Sa Pleta Freda. Son Servera. Mallorca

2010

Exposición colectiva itinerante (Illes Sense Fronteres). Berlín, Ibiza, Mahón, Pollença, Sa Pobla.

Exposición individual. (Tempus Fugit) Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi Mallorca.

Exposición colectiva itinerante. (L'amic i l'amat, Interpretant Ramon Llull) Mallorca, Ibiza, Menorca, Berlín, Moscú, Atenas, Chipre.

Exposición individual. (Mente + Ojos: Mente – Ojos) Galería Fran Reus. Palma

2011

Exposición individual (7237) Instituto Cervantes. Belgrado

2012

Exposición colectiva (On Paper). Galería Fran Reus. Palma

Exposición individual (Relaciones paradójicas) Galería Matisos. Colònia de Sant Jordi.

Exposición individual (21). Galería Fran Reus. Palma

2013

Exposición individual (Mente + Ojos: Mente – Ojos). Museo Janco Dada. Ein Hod (Israel)

Exposición colectiva (10). Galería Fran Reus. Palma

2014

Exposición colectiva (11 aniversario). Galería Fran Reus .Palma

Exposición colectiva (Homage to Duchamp). Museo Janco Dada. Ein Hod (Israel)

2015

Exposición individual (Remind me I'm alive). Galería Fran Reus. Palma

Este catálogo se terminó de imprimir
el viernes, 4 de septiembre de 2015,
en la prensa de Gráficas Rubines.

El interior se imprimió sobre papel prescol de 170 g;
y la cubierta, sobre papel estucado mate de 300 g.

Laus Deo

G A L E R I A F R A N R E U S

Concepció, 6 · 07012 Palma de Mallorca
www.galeriafranreus.com