

PAULÓS

MIRADAS - GAZES

SANTIAGO PAULÓS

MIRADAS - GAZES

NIÑA MÁGICA, 2011
ÓLEO S/TELA - OIL ON CANVAS
150 X 150 CM

MIRADAS

Fue la mirada que captó mi atención cuando por primera vez me topé con los cuadros de Santiago Paulós. La mirada del anciano Casero de la casa del águila, en 2004. La pregunta melancólica de esos ojos como llorosos sobre fondo oscuro, en los cuales se percibía un largo vivir y amplio sentir, que parecían cuestionar nuestra serenidad, nuestra normalidad, alentándonos con paciencia y bondad a detenernos y ponernos a pensar. Santiago tenía apenas 21 años y sus cuadros delataban una sensibilidad fuera de lo común y un dominio ya de su arte que le permitía atreverse a indagar por nuevas técnicas de pintura chorreada sobre papel de afiche.

Desde entonces, un sosegado amanecer de luz y de color ha ido penetrando sus cuadros. Paulós ha recorrido mundo, el de los canales de Amsterdam o los olivares andaluces, y el de sus adentros. Se ha codeado con los artistas de otros siglos en los museos, con sus contemporáneos en los talleres. Ha frecuentado libros, versos, músicas. Ha compartido con los amigos. Y ha proseguido su permanente búsqueda, indagando nuevas técnicas.

FLOR CÓSMICA, 2012
ÓLEO S/TELA - OIL ON CANVAS
120 X 150 CM

EXPLOSIÓN, 2012
ÓLEO S/TELA -
OIL ON CANVAS
110 X 165 CM

Pero la intensidad de las miradas persiste. Y la pregunta.

Miradas de frente, de ojos ampliamente abiertos, que no dejan escapatoria y nos imantan, nos llevan a lo más hondo de su intimidad. Galería de rostros parecidos y cada uno sin embargo con su propia personalidad, su propio ritmo, su equilibrio o desequilibrio.

Con algo de desilusión a veces, una asomo de fatalismo, con sorpresa, ingenuidad o ironía, o con picardía de niño a veces, siempre solos, comparten la misma mirada de extrañeza, de duda sobre el mundo. Pareciera que nos están pidiendo que les ayudemos a descifrar su entorno o su razón de ser, éste con un esbozo de sonrisa, éste otro como en tono de confianza, el de más allá con un escepticismo que hace más difícil la complicidad.

No se trata de retratos propiamente dichos. La mayoría de ellos no tienen nombre. No se sabe quiénes son. Tampoco el pintor lo sabe. No pretenden representar a nadie en particular. Llevan por título "El bosque", "Flor cósmica", "Túnel rojo", "Teatro oculto", "El lago"... como si la figura humana no fuera lo esencial.

Pero uno se pone a pensar: ¿Es realmente un lago en el cuadro o se trata de algún recuerdo del personaje? ¿Tal vez un sueño? ¿Una esperanza? ¿Un deseo? ¿Esconde algún drama? ¿O algún momento de felicidad? ¿Se trata realmente de un lago? ¿No será que la mujer quiere ver un lago donde en realidad hay una nube o una mancha azul? Porque yo diría que el título se lo puso la mujer. El pincel de Santiago Paulós le ha otorgado historia, vida, sentimientos, la ha sacado del anonimato, la ha lanzado a una nueva aventura. El "nadie en particular" al ser pintado ha adquirido una particular identidad. Ella asume su humanidad y por ende se hace cargo de parte de nuestra humanidad. Nace una extraña sensación de conocer a los personajes, de reconocerlos, y de poder dialogar con ellos, Paulós los ha puesto a hablar.

HURACÁN, 2012
ÓLEO S/TELA - OIL ON CANVAS
80 X 120 CM

La pintura de Santiago Paulós nos está invitando a plantearnos dudas sobre la realidad, sobre nuestra vivencia, e ir más allá de la apariencia, a lanzar preguntas aunque fueran sin respuestas. Y lo hace sin dramatismo con una paleta de colores básicos, una luminosidad tranquila y una pincelada decidida, o mejor dicho convencida. Una "mancha" de color junto a otra y una tercera para ponerlas de acuerdo, Santiago procede por pequeños toques como buscando e inventando el camino a tientas en la oscuridad y dirigiendo un concierto de matices, luces, relieves, tonos y texturas donde el personaje y su entorno se responden uno a otro, se confunden, se separan y se vuelven a juntar.

De repente se nos ocurre que el cuadro es la paleta del pintor en la que se refleja su rostro como en un sorprendente espejo. Se nos antoja que Santiago Paulós mira su personaje con exigencia y ternura, que cruzan sus miradas, que se descubre y se retrata él mismo. Se le podría sorprender tocando el cuadro con la yema de los dedos buscando el placer de la materia. Se le imagina pensando en las flores que olió de niño, las manos que lo guiaron y que en filigrana de colores a su alma se injertaron. Sospechamos que ha dejado de guiar el pincel, que un impulso interior lo lleva por el laberinto hasta llegar a ese su jardín secreto, donde los recuerdos caminan como gatos por entre las plantas, donde se le imagina tan a gusto con sus personajes.

Y con generosidad Santiago Paulós nos invita a entornar la puerta, empujarla, abrirla de par en par con su particular chirriar haciendo que su jardín se convierta en nuestro.

Edouard Pons
Escritor y Periodista
París – Mayo 2012

FLOR CÓSMICA
TALLER - STUDIO
MONTEVIDEO, 2012

GAZES

It was a gaze that caught my eye the first time I came across Santiago Paulós' paintings. The gaze of the old Caretaker of the eagle house, in 2004. The melancholic question in those somewhat watery eyes looking out from a deep darkness that revealed a life long lived and an intensity of feeling; eyes that seemed to challenge our serenity, our normality, patiently and kindly urging us to pause and think. Santiago was only 21 years old, but his paintings betrayed a unique sensitivity and a mastery of his art that enabled him to daringly explore new techniques of paint dripped over poster paper.

A gentle dawning of light and color has since been seeping into his paintings. Paulós has traveled far and wide, wandering through the canals of Amsterdam or the olive groves of Andalusia, and into his inner self. In museums, he has mingled with artists from centuries past, and he has associated with his contemporaries in ateliers. He has frequented books, verses, music. He has shared with friends. And continued on his permanent quest, delving into new techniques.

TEATRO OCULTO, 2012
ÓLEO S/TELA - OIL ON CANVAS
120 X 150 CM

But the intensity of those gazes persists.
As does the question.

Direct, wide-eyed gazes from which we cannot hide, as they mesmerize us and carry us into their most intimate depths. A gallery of faces that are similar to each other but exhibit their own personality, their own rhythm, their own balance or imbalance.

With a trace of disenchantment here, a shade of fatalism there, with surprise, naivety or irony, or with childish mischief, always alone, they share the same bewildered gaze, of puzzlement at the world. They seem to be asking for help in deciphering their surroundings or their reason for being, some with a ghost of a smile, others with a confidential tone, and still others with a skepticism that makes complicity harder.

They are not portraits in the true sense. Most of them are nameless. Their identity is unknown. Not even the painter knows it. They are not meant to portray anyone in particular. The titles of the painting are "The Forest" (El Bosque), "Cosmic Flower" (Flor C6smica), "Red Tunnel" (T6nel Rojo), "Hidden Theater" (Teatro Oculto), "The Lake" (El Lago)... as if the human figure were not the essential element. But it makes one wonder: Is that really a lake in the painting? Or is it some memory of the character? A dream, perhaps? A hope? A desire? Does it hide something traumatic? Or a moment of joy? Is it really a lake? Or is it the woman wanting to see a lake where there is only a cloud or a blue spot? I would venture that the name was chosen by the woman. Santiago Paul6s' brush has created a history for her, brought her to life, imbued her with feelings, rescued her from anonymity, and launched her into a new adventure. Under his brush the "nobody in particular" acquires a particular identity. She assumes her humanity and in doing so assumes part of our humanity. We are filled with a strange sensation, of knowing the characters, recognizing them, and being able to converse with them. Paul6s has given them speech.

EL LAGO, 2011
6LEO S/TELA - OIL ON CANVAS
120 X 150 CM

Santiago Paulós' paintings are inviting us to question reality, examine our life experience, and go beyond appearances, posing questions even when not expecting an answer. And they do so without drama, with a palette of basic colors, a quiet luminosity and a determined —or, rather, sure— brushstroke. Placing a “stain” of color next to another and another, bringing them into harmony, Santiago proceeds by small strokes, as if probing and feeling his way in the dark, conducting a concert of hues, lights, reliefs, tones, and textures, where the characters and their surroundings respond to each other, merge into one another, split apart, and come together again.

EL BOSQUE, 2011
ÓLEO S/TELA - OIL ON CANVAS
120 X 150 CM

Suddenly, we are struck by the thought that the painting is the painter's palette, on which, like a startling mirror, his face is reflected. It occurs to us that Santiago Paulós looks firmly and tenderly at his characters, that their gazes meet, that he discovers himself and paints a portrait of himself. We might even catch him touching the painting with his fingertips, seeking to relish in its materiality. We imagine him visualizing the flowers he smelled as a child, the hands that guided him, and which were embedded in his soul in a colorful filigree. We suspect that he has stopped guiding the brush, that an inner force steers him through the labyrinth, taking him to his secret garden, where memories roam like cats among the plants, where we can picture him at ease with his characters.

And, generously, Santiago Paulós invites us to nudge the door, push it wide open and, as we are ushered in with that unique creaking, make his garden our own.

Edouard Pons
Writer and Journalist
Paris – May 2012

ROCÍO, 2011
ÓLEO S/TELA - OIL ON CANVAS
140 X 140 CM

TALLER - STUDIO
MONTEVIDEO, 2012
FOTO - PHOTO
TALI KIMELMAN

Santiago Paulós n.1983, Uruguay

Principales exposiciones

- 2012 Gallery 6280 (indiv), Montevideo.
- 2011 Fundación Eugénio de Almeida, Portugal.
- 2010 Fundación Union, Montevideo.
- 2009 Museo de Queens, Nueva York.
Altos de Chavón (indiv), Rep. Dom.
- 2008 Fundación Antonio Gala, España.
Galería Demo Solera, España.
- 2007 Subte premio Paul Cézanne Embajada
de Francia en Uruguay.
- 2006 Museo San José de Mayo (indiv).
- 2005 Solana y Paulós Sala Carlos F. Sáez.
- 2004 Premio Batuz Saschen MTOP.
Sala Carlos Federico Sáez.
- 2003 Taller Alvaro Amengual y
Taller Clever Lara, Montevideo.

Distinciones

- 2009 Residencia Altos de Chavón - Casa
de Campo, Rep. Dominicana.
- 2008 Cátedra Francisco de Goya dictada
por Antonio López, España.
- 2007 Beca Fundación Antonio Gala, España.
- 2006 Seleccionado premio Paul Cézanne
Ambassade de France.
- 2004 Primer premio Batuz (Alemania) y MTOP
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas).

Santiago Paulós b.1983, Uruguay.

Selected exhibitions

- 2012 Gallery 6280 (solo), Montevideo.
- 2011 Eugénio de Almeida Foundation, Portugal.
- 2010 Union Foundation, Montevideo.
- 2009 Queens Museum, QMA, NY.
Altos de Chavón (solo), Dominican Rep.
- 2008 Antonio Gala Foundation, Spain.
Demo Solera Gallery, Spain.
- 2007 Prize Paul Cézanne organized by
the Embassy of France in Uruguay.
- 2006 San José de Mayo Museum (solo).
- 2005 Solana y Paulós Gallery Carlos F. Sáez.
- 2004 Prize Batuz Saschen MTOP.
Carlos Federico Sáez Gallery.
- 2003 Alvaro Amengual's Studio and
Clever Lara's Studio, Montevideo.

Grants

- 2009 Altos de Chavón - Casa de Campo
residency, Dominican Republic.
- 2008 Catedra Francisco de Goya with
Antonio Lopez, Spain.
- 2007 Antonio Gala Foundation
scholarship in residence, Spain.
- 2006 Selected Paul Cézanne prize
Ambassade de France.
- 2004 Prize Batuz (Germany) and MTOP
(Transport and Public Works Ministry).

62 80
Gallery