

surface tension

rhythm pattern layers

Michael Schmeja

Australia

Greg Bryce

UK

J. Kesin

Germany

Galería Pitijopos Cadiz

06 | 04 - 19 | 04 | 24

Inauguración 06 | 04 @ 12.30

Pl. de las Infantas, 42
Sanlúcar de Barrameda

Surface Collective Valencia

Estas pinturas exploran el ritmo, los patrones y las capas, nociones que, si bien al principio pueden parecer desconectadas, están en constante diálogo en el centro de la pintura abstracta. El ritmo en el arte, como en la vida, es una realidad omnipresente. En su forma más simple es la repetición de similitudes y diferencias reconocibles. Es pulso. Es longitud de onda. Es la energía misma. El ritmo existe en todas las etapas de la creación de una obra de arte, lo que permite que las marcas expresivas en el lienzo lleguen y lleguen al ojo del espectador.

Todo lo que vemos y oímos llega a nuestros sentidos y a nuestra mente consciente mediante el proceso de traducción; desde energía pura hasta un ritmo de forma y color, se presencian como un latido viviente. Nuestras mentes forman patrones en todas partes. El patrón es el reconocimiento y la emulación de los numerosos lenguajes de la naturaleza, y los artistas aprovechan esta noción para construir un objeto que nos estimula interpretando y provocando.

¿Cómo se relacionan y bailan los colores entre sí? ¿Cómo se equilibran el espacio y el contraste para expresar emociones a través de la tensión? ¿Qué formas repetitivas empiezan a ser reconocibles como patrones y qué sugieren? Animales, ojos, olas, arquitectura. La composición exitosa depende de nuestra capacidad para asociar la abstracción con formas que tienen un significado experiencial, ya sea consciente o no.

Las capas son la etapa final. El pintor debe descubrir cómo el ritmo y los patrones intentan romper estas capas, construyéndolas por cualquier medio hasta lograr un equilibrio. ¿Pero qué dice cada capa? Cada uno lleva información sobre la razón de ser de una obra de arte, tanto en sus conceptos como en su creación, con múltiples superficies existiendo en un estado de tensión y armonía entre sí. Estos pueden representar capas del yo: una especie de geología psicológica, su contexto sociocultural o capas de problemas que surgen al intentar expresar ideas intangibles. ¿Qué nos dicen estas múltiples pieles sobre cómo vemos y leemos el universo? ¿Y qué elige el artista ocultar o revelar en la superficie final de una obra de arte? Quizás la capa final de una pintura sea el ojo o incluso la mente.

greg bryce

artist statement

This body of work, all completed last year follow on from an initial exploration into this idea and style begun in Brussels in 2018. The works are phenomenological in theme and attempt to look at how our sensory experience fits in to a wider universe. The pieces, largely made with acrylic on found objects, use a highly process based approach to express levels of energetic information by building up many layers of paint. The works begin, firstly as rough objects which must be cleaned, sealed, and primed etc. This stage of the work is highly important as the surface object transforms from the novel to the familiar and from the utilitarian to the artistic.

The first painted layer occurs in a spontaneous and highly expressive manner to generate a chaotic realm and build the initial composition. This is then worked atop using subsequent layers to refine the forms into what are usually vertically orientated compositions with plenty of suggested motion. The palette is carefully chosen to be at once vibrant and dynamic but also calming. The final layers exists as an opaque surface of triangular forms loosely connected by a matrix of broken lines. This foreground represents our human experience, which is constructed by absorbing what information we are capable of processing through the senses then ordered by the mind to create tangible experience. It suggests the human tendency to find patterns and abstract forms in disordered scenes. By moving from soft, particulate and chaotic marks to sharp, opaque and geometric, these pieces try to give a view of our experience as a distilled version of a greater reality to which we are not entirely cognisant.

Este conjunto de trabajos, completado el pasado año, es la continuación de una exploración inicial de esta idea y estilo iniciada en Bruselas en 2018. Las obras tienen un tema fenomenológico e intentan observar cómo nuestra experiencia sensorial encaja en un universo más amplio. Las piezas, realizadas en gran parte con acrílico sobre objetos encontrados, utilizan un enfoque altamente basado en procesos para expresar niveles de información energética mediante la acumulación de muchas capas de pintura. Las obras comienzan, en primer lugar, como objetos toscos que deben limpiarse, sellarse e imprimarse, etc. Esta etapa del trabajo es muy importante ya que el objeto superficial se transforma de lo novedoso a lo familiar y de lo utilitario a lo artístico.

La primera capa pintada ocurre de manera espontánea y altamente expresiva para generar un reino caótico y construir la composición inicial. Luego se trabaja encima usando capas posteriores para refinar las formas en lo que generalmente son composiciones orientadas verticalmente con mucho movimiento sugerido. La paleta se elige cuidadosamente para que sea a la vez vibrante y dinámica pero también relajante. Las capas finales existen como una superficie opaca de formas triangulares conectadas libremente por una matriz de líneas discontinuas. Este primer plano representa nuestra experiencia humana, que se construye absorbiendo la información que somos capaces de procesar a través de los sentidos y luego ordenada por la mente para crear una experiencia tangible. Sugiere la tendencia humana a encontrar patrones y formas abstractas en escenas desordenadas. Al pasar de marcas suaves, particuladas y caóticas a marcas nítidas, opacas y geométricas, estas piezas intentan dar una visión de nuestra experiencia como una versión destilada de una realidad mayor de la que no somos del todo conscientes.

Greg Bryce is a Scottish multidisciplinary artist based in Valencia Spain.

In late 2017 Bryce made the decision to give up his career as a landscape architect and botanical designer and follow his passion for art full time. He relocated from Edinburgh to Brussels to live with his partner and fully dedicated himself to exploring his visual ideas.

Bryce's work is unique because he tries to see the world in a different way. When he looks, he sees rhythm and colour. As a percussionist but also an artist he believes that all sound and space is in fact made of rhythms (which can be defined as patterns of similarity and difference). For his entire life Bryce has been obsessed with colour, particularly bright colour. His family told him that when he visited a doctor's office at the age of one, he arranged all the toys in the room according to their colours. Bryce feels that his practice still thrives within this base playfulness which looks to order the world and celebrate colour in a way which highlights a primal creativity in all people.

Greg Bryce es un artista multidisciplinar escocés afincado en Valencia España.

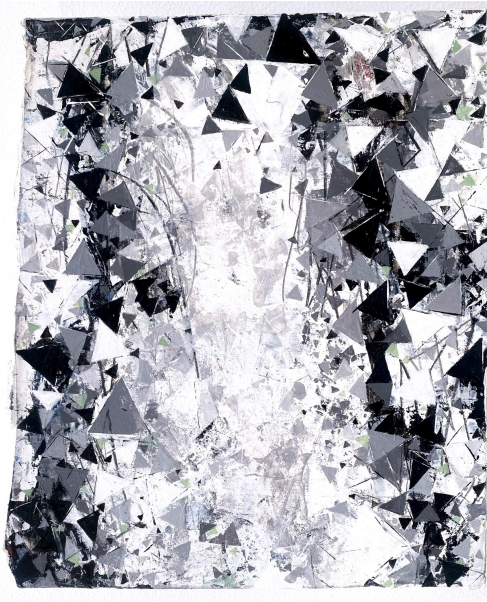
A finales de 2017, Bryce tomó la decisión de dejar su carrera como arquitecto paisajista y diseñador botánico y dedicarse a tiempo completo a su pasión por el arte. Se mudó de Edimburgo a Bruselas para vivir con su pareja y se dedicó por completo a explorar sus ideas visuales.

El trabajo de Bryce es único porque intenta ver el mundo de una manera diferente. Cuando mira, ve ritmo y color. Como percusionista pero también artista, cree que todo sonido y espacio están hechos de ritmos (que pueden definirse como patrones de similitud y diferencia). Durante toda su vida, Bryce ha estado obsesionado con el color, especialmente con los colores brillantes. Su familia le contó que cuando visitó el consultorio de un médico cuando tenía un año, ordenaba todos los juguetes de la habitación según sus colores. Bryce siente que su práctica todavía prospera dentro de esta base lúdica que busca ordenar el mundo y celebrar el color de una manera que resalta la creatividad primordial en todas las personas.

Fracture Composition X (2023)
Acrylic on wooden panel
80 x 80 cm
1280 €

Once below a time –
Fracture XVI (2023)
mixed media on plaster
31 x 27 cm
350 €

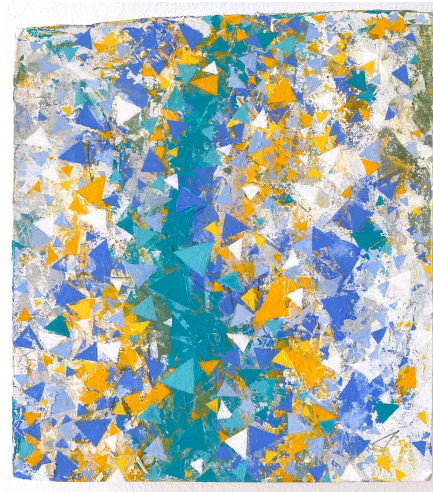

Primavera – Fracture V
(2023)
acrylic on wooden panel
80 x 60 cm
1120 €

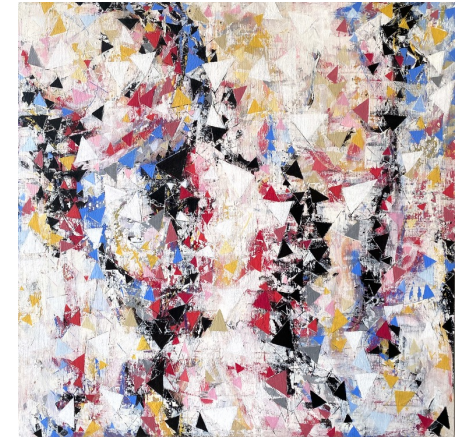
Amnis Fracture (2023)
mixed media on plaster
31 x 38 cm
420 €

Reef – Fracture XX (2023)
acrylic on plaster
28 x 24 cm
320 €

Satori – Fracture XVIII (2023)
mixed media on plaster
30 x 24 cm
330 €

Somnium Vernus –
Fracture XII (2023)
acrylic on wood
50 x 50 cm
895 €

j.kesin

artist statement

Through associative layering and the incorporation of patterns reminiscent of camouflage designs, Kesin's paintings on show explore themes surrounding identity and social interaction. The layers coexist in a state of tension, each contributing to the overall composition and concept while maintaining their individual presence.

The patterns could be interpreted as an individual's psychological spectrum that encompasses the whole range of one's mind, while other layers may relate to a distinct moment in time. Shapes and figures mainly emerge through the use of outlines or negative space. By encompassing areas of patterns, they hint at a snapshot of mental states rather than a physical presence.

A través de la superposición asociativa y la incorporación de patrones reminiscentes de diseños de camuflaje, las pinturas de Kesin exploran temas relacionados con la identidad y la interacción social. Las capas coexisten en un estado de tensión, cada una contribuyendo a la composición y concepto general mientras mantienen su presencia individual.

Los patrones podrían interpretarse como el espectro psicológico de un individuo que abarca toda la gama de su mente, mientras que otras capas pueden relacionarse con un momento específico en el tiempo. Las formas y figuras principalmente surgen a través del uso de contornos o espacio negativo. Al abarcar áreas de patrones, insinúan un instante de estados mentales en lugar de una presencia física.

J.Kesin, artista afincado en Londres y Valencia, empezó a pintar cuando tenía poco más de veinte años. A través de sus primeros estudios autodidactas, una licenciatura en estudios culturales y, más tarde, la tutoría de la profesora y artista Sibylle Werkmeister, aporta una perspectiva decididamente multifacética a su arte.

Nacido en Hamburgo, Alemania, donde vivió hasta 1999, Kesin también pasó largos períodos en la década de 1990 en Rusia y Asia Central después de la disolución de la Unión Soviética, lo que contribuyó a su experiencia e inspiración.

Las influencias artísticas de Kesin incluyen ideas de cubismo, constructivismo y simultaneidad, así como el simbolismo y la abstracción asociativa de Howard Hodgkin. Sus medios preferidos son el óleo y el acrílico, y los temas de sus obras abarcan desde reflexiones personales hasta literatura, conceptos amplios, política y actualidad. En sus pinturas, Kesin a menudo disecciona los temas en "componentes", que abarcan diferentes aspectos, como momentos en el tiempo, personas, emociones o el mundo tangible. Luego, estos componentes se entrelazan en el lienzo a través de capas, jugando con formas, líneas, opacidad y transparencia. A través de un diálogo continuo con sus obras de arte en evolución, Kesin combina análisis, emoción y espontaneidad.

J.Kesin, an artist based in London and Valencia, started painting in his early twenties. Through his early self-taught studies, a degree in cultural studies, and later coaching by lecturer and artist, Sibylle Werkmeister, he brings a decidedly multifaceted perspective to his art.

Born in Hamburg, Germany, where he lived until 1999, Kesin also spent extended periods in the 1990s in Russia and Central Asia after the dissolution of the Soviet Union, which added to his experience and inspiration.

Kesin's artistic influences include ideas of cubism, constructivism, and simultaneity, as well as symbolism and Howard Hodgkin's associative abstraction. His preferred mediums are oil and acrylic, with the subjects of his works spanning from personal reflections to literature, broad concepts, politics, and current events. In his paintings, Kesin often dissects subjects into 'components', which encompass different aspects, like moments in time, persons, emotions, or the tangible world. These components are then woven together on the canvas through layers, playing with shapes, lines, opacity, and transparency. Through an ongoing dialog with his evolving artworks, Kesin blends analysis, emotion, and spontaneity.

Forest Secrets (2023)
50 x 65 cm
oil/acrylic on canvas
920 €

Multiplicity (2023)
50 x 65 cm
oil/acrylic on canvas
920 €

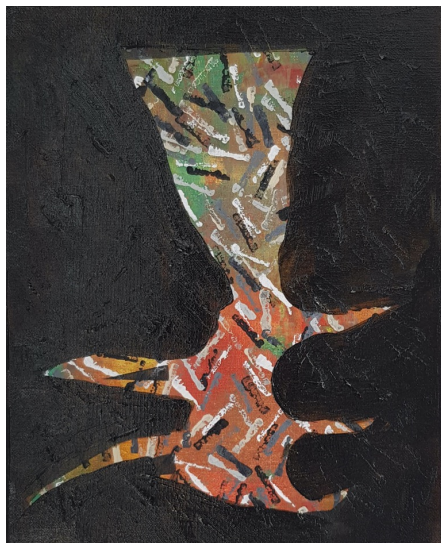
Simile (2024)
Acrylic on canvas
38 x 61 cm
800 €

Echo (2024)
Acrylic on canvas
46 x 61 cm
860 €

Tethered Equilibrium
(2023)
27 x 22 cm
oil/acrylic on canvas
300 €

Luminous Anomaly
(2023)
27 x 22 cm
oil/acrylic on canvas
300 €

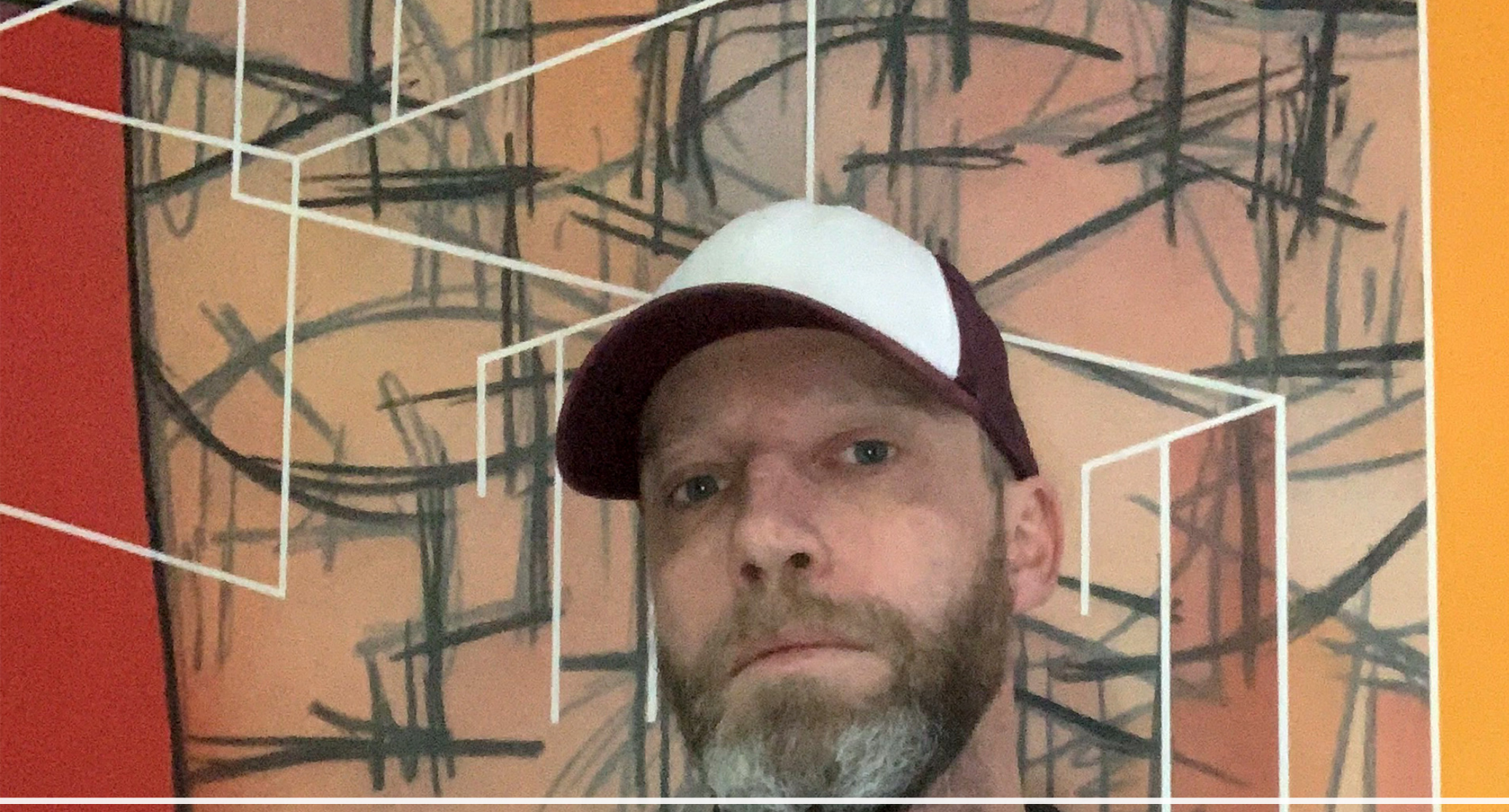

Shadow (2023)
65 x 50 cm
oil/acrylic on canvas
920 €

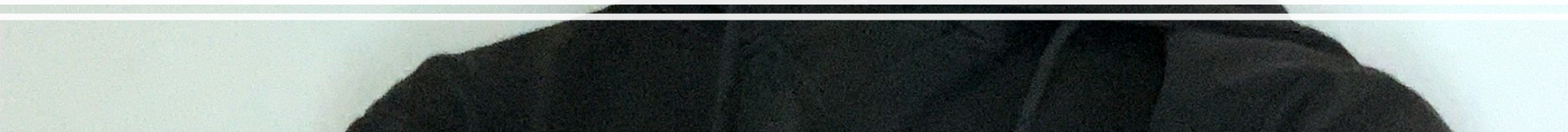

Shapes of Wisdom (2023)
27 x 22 cm
oil/acrylic on canvas
300 €

michael schmeja

artist statement

Every Idea begins with a sketch.

As artists we have a passion for expressing ideas and forms with our hands. But with that must come acceptance and joy in the inevitable mistakes which occur. I love to explore how ideas of the precise and random come together. I find combining expressive mark making with digital precision allows both sides of my creativity to flourish whilst speaking of a meeting point of man and machine.

Of technology and tradition. In this way the paintings trace man's relationship with the modern and digital world and his journey through it. The connections we have with design and architecture in our daily routine for example such as subway maps or architect floor plans.

The initial sketches I make are based on figurative, architectural and natural forms using drawing and automatic mark making while the final layers are applied with precision and awareness. These paintings discuss this meeting point by combining separate techniques in layers of both: What may appear to be digital, and hand drawn mark. By layering one atop the other both are exaggerated. The love we have for the tentative traces of an artist's hand and the beauty that comes from mistakes and slow discovery combines with sharp calculated edges making the viewer feel both its unity and conflict.

Only when these layers find balance and unity can each piece successfully come into being.

Cada idea empieza con un boceto.

Desde hace algunos años trabajo la superposición de capas con cariño, dibujando, pintando y con el uso de la transparencia el observador de la obra puede ver la historia de la imagen. Normalmente exploro esta superposición de capas mientras contemplo la abundancia de arte urbano en mi ciudad a la vez que participo aportando obra propia a las calles. Obra sobre obra sobre obra.

Este trabajo es una continuación de dicha exploración, de este estudio.

Amor por el dibujo y la pintura a mano, amor por los errores que, aunque hechos a mano, en algunas capas aparecen trazos digitales.

Tecnología vs Tradición. Un estudio de la relación del hombre con el mundo digital, y su viaje a través del mismo. La conexión del hombre con diseño y arquitectura en nuestra rutina diaria, como los mapas de metro. La superposición de capas pretende crear unidad... y quizá conflicto también.

Los dibujos y bocetos iniciales están basados en lo figurativo y las formas naturales y arquitectónicas. Dibujo y marcas automáticas, mientras que las capas finales son aquellas que están aplicadas con consciencia y precisión.

Nacido en 1976, Melbourne y con una inclinación natural por las artes, Michael Schmeja mostró, desde muy joven, su determinación por formarse como artista.

Tras obtener el diploma en Artes Visuales (2000) y el grado en Bellas Artes, con la especialidad de Dibujo por la universidad Victorian College of the Arts; Michael Schmeja comenzó una apasionada y fructífera trayectoria creativa.

Schmeja desarrolló su técnica gracias a la práctica a pie de calle, bajo el influjo de la efervescencia creativa de la ciudad de Melbourne, donde perfiló un estilo, desde sus inicios, enmarcado dentro de las líneas del arte abstracto. La pintura al óleo y el acrílico, junto a técnicas mixtas, son su medio de expresión primario.

Durante sus años de experiencia en Blender Studios (Melbourne) y gracias al contacto estrecho con los artistas urbanos de su ciudad, Schmeja se sumió en la dinámica escena callejera de Melbourne. Allí, el uso indiscriminado del dibujo sobre el dibujo y la superposición de líneas y trabajos sobre una misma superficie, impactaron enormemente al joven Schmeja, marcando profundamente su motivación y llevándole a formar parte de la creciente epidemia creativa de la ciudad.

En sus creaciones Schmeja pone en evidencia su fascinación por las formas naturales (tradicionalmente figurativas) y también las arquitectónicas, las cuales son sutilmente puestas en diálogo para dotar a sus obras de una significación muy personal, reforzada por la técnica de la abstracción multicapa.

Schmeja se trasladó a València en 2016, donde continuó su labor artística rodeado de artistas plásticos y urbanos españoles y europeos de su contexto más inmediato. El continúa viviendo y creando en Valencia, con visitas regulares a su casa y estudio en Melbourne, Australia.

Melbourne born Michael Schmeja was well aware from a young age that he was an artist. After a Diploma of Visual Art in 2000, followed by a Bachelor of Fine Art, majoring in Drawing, at The Victorian College of the Arts, Melbourne, Michael has continuously proven to be a passionate, hardworking and exhibiting artist.

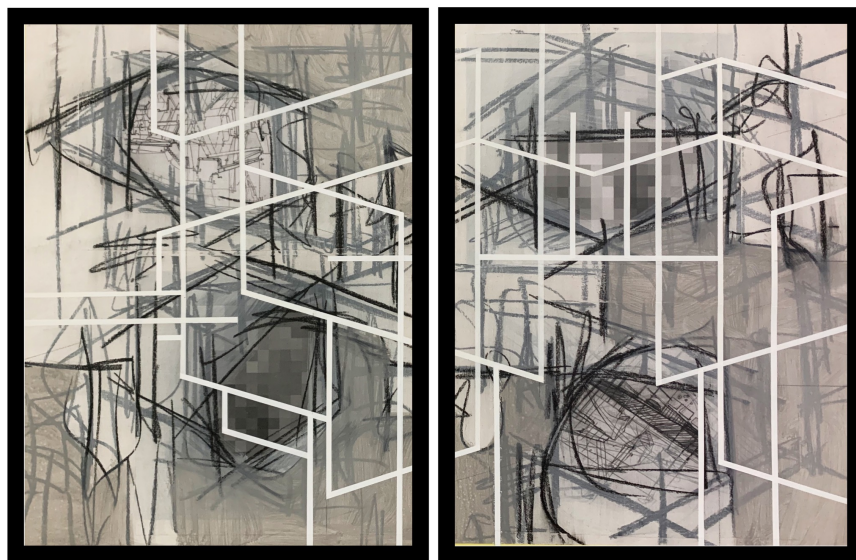
The vibrantly creative city of Melbourne is where Michael developed as an artist, creating and exhibiting works that were, and continue to be, based on the abstract. Oil, acrylic and mixed media are his primary means of expression. Michael has always had a passion for both natural (often figurative) and architectural forms, which he utilizes in his continuously developing style of multi-layered abstraction.

During three years at Blender Studios (Melbourne), working among influential, local urban artists, Michael became heavily influenced by Melbourne's dynamic street scene. It was the imagery of work over work, line over line that attracted him to this growing, creative epidemic in the city.

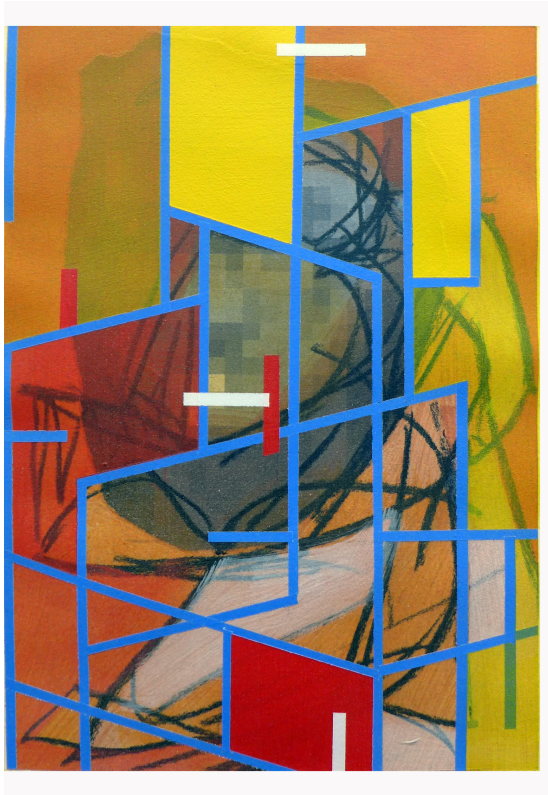
Upon arrival in Valencia in 2016, again he found himself working in an influential studio space - this time, alongside Spanish, and other European fine and urban artists.

Michael continues to live and create in Valencia, with regular visits to his home and studio in Melbourne.

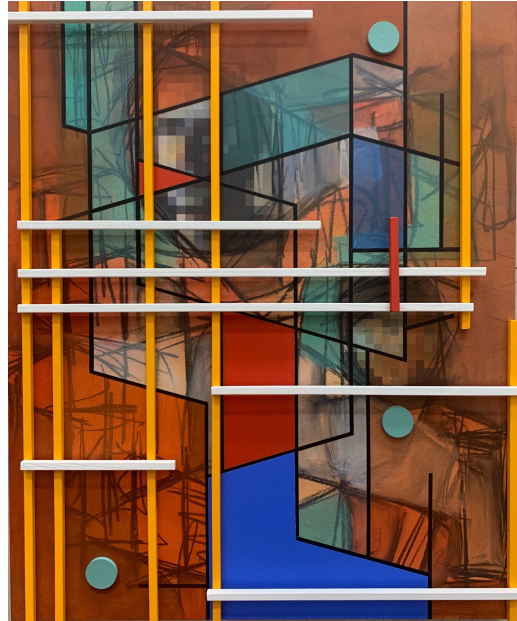

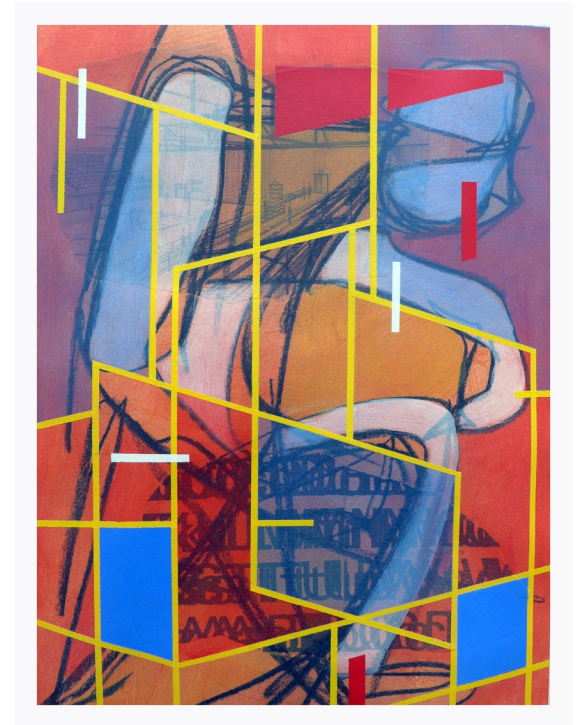
Untitled diptych (2022)
Mixed media on paper
2 (41 x 29 cm)
750 €

Untitled (2024)
Charcoal, collage, acrylic & spray on paper
29 x 20.5 cm
300 €

Untitled (2023)
mixed media on wood
61 x 50 cm
890 €

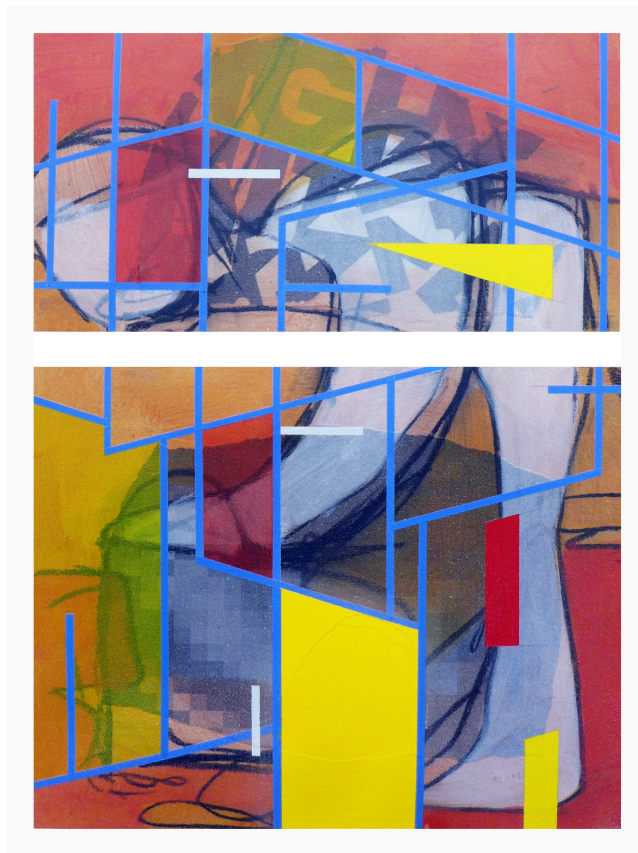

Untitled (2024)
Charcoal, collage, acrylic & spray on paper
40 x 31 cm
430 €

Untitled (2023)
mixed media on paper
41 x 29 cm
420 €

Untitled (2024)
Charcoal, collage, acrylic & spray on paper
44 x 31 cm
450 €

Untitled (2023)
Mixed media on paper
41 x 29 cm
420 €

All prices with IVA (21%)
Todos los precios con IVA (21%)

