

ALEJANDRA CABALLERO

INSIDE OUT

ALEJANDRA CABALLERO

INSIDE OUT

07 / 03 / 2025 - 10 / 05 / 2025

Textos

ERNEST FARRÉS JUNYENT

Periodista i escriptor

Pepa Quinteiro, directora

Campoamor, 2, 43202 Reus

T. +34 666 674 996

www.anquins.com

Horaris: de dimarts a divendres, d'11 a 13,30h i de 17 a 20h.

Dissabtes: d'11 a 13,30h.

Open Tuesday to Friday from 11 am to 13.30 pm and from 5pm to 8pm.

Saturdays: from 11 a.m. to 1:30 p.m.

DE DINS A FORA

Què mirem quan mirem els quadres d'Alejandra Caballero (Madrid, 1974)? Sovint dirigim l'atenció a un interior. Què miren les dones i els homes pintats als seus quadres? Molts cops fixen la vista enfora, cap a l'exterior, fora del marc.

Una convenció és una regla, opinió o costum establerts per acord exprés o tàcit en el si d'una comunitat.

Un símbol és un nexa entre un element concret i un d'abstracte a fi de fer més comprensible aquest darrer element, i depèn de les convencions.

Les persones recorrem als símbols per portar els misteris de la vida i el món a un terreny perceptible, de manera que una lluna, un mar o un gest buit esdevinguin significatius i emotius.

Entre el reialme de la representació pictòrica i la ment que s'hi capbussa es produeixen descàrregues psíquiques, percepcions limitades, comprensions a mitges. Els símbols són peces sígniques que ajuden a compondre els trencaclosques.

Quan d'un conte es desprèn una lliçó de conducta diem que és moral. L'obra figurativa de Caballero beu molt de la font d'Éric Rohmer, autor del cicle filmic *Sis contes morals* (1963-1972) en què, a parer del cineasta francès, "jo no dic coses en les meves pel·lícules, jo mostro gent que parla i es mou com els paisatges, les cares, els gestos i els seus comportaments". Per l'esquerda entre la realitat vista i els desitjos humans ocults penetra la imaginació que atorga un sentit presumptament moral a les seves històries. En les pintures de Caballero, la gent es troba en una situació o duu a terme una acció rohmerianament banal que convida l'observador a omplir-la d'un sentit moral, idealitzat, bell (bell artísticament i a nivell de vivència).

Són quadres molt cinematogràfics en què reconeixem, quin gran reconfort, el codi, com si fos el codi de circulació, i entenem que la silueta d'un edifici entrevist en un paisatge urbà és un símbol de Barcelona o que una figura femenina asseguda sola en una cafeteria s'inscriu en les nostres convencions socials i, com un joc de miralls, podem identificar-nos-hi (ahora les persones del llenç som nosaltres i nosaltres en som el model, talment com la nostra mirada des de fora del quadre en direcció a l'interior es barreja amb les mirades que des de dins fan les dones i els homes pintats cap a l'exterior).

En aquesta nova sèrie continua havent-hi un domini de la individualitat solitària i de la ciutat sobre la natura (les ciutats com a decorats idonis per situar històries), però s'aprecien subtils canvis d'estil, com ara més contorns imprecisos i una potenciació cromàtica. De vegades l'artista deixa que els colors es mesclin i els contorns es perdin. Jugant amb els acabats i mostrant escenes menys arrodonides s'allunya una mica d'un realisme *stricto sensu*.

Si calgués assenyalar un quadre emblemàtic, triaria l'autoretrat de Caballero d'esquena a l'observador (és una versió d'una obra anterior), asseguda davant el cavallet i abillada amb roba de treball dins una casa-estudi inundada de llum natural, imatge estereotipada de l'artista creant que transmet assossec i provoca sensacions positives, idealització d'un moment que és un prodigi en si mateix.

Ernest Farrés Junyent
Periodista i escriptor

INSIDE OUT

What are we seeing when we look at Alejandra Caballero's (Madrid, 1974) paintings? Often our gaze is guided to an interior. What are the men and women painted in her painting looking at? A lot of the time they are looking outward, outside the frame.

A convention is a rule, opinion or custom established by either express or tacit agreement at the heart of a community.

A symbol is the nexus between a specific element and an abstract one with the aim of making the latter more comprehensible, and it depends on conventions.

People turn to symbols to take the mysteries of life and the world to a more perceptible ground, so that a moon, a sea or an empty gesture become meaningful and emotive.

Between the realm of pictorial representation and the mind that plunges into it is the production of psychic discharges, limited perceptions, half-understandings. Symbols are the sign-like pieces that help to make up the puzzles.

When a story reveals a lesson for our behaviour we say it has a moral. Caballero's figurative work draws amply from the well of Éric Rohmer – director of the film cycle *Six Moral Tales* (1963-1972) in which, in his own words, "I do not say anything in my films, I show people talking and moving like the landscapes, faces, gestures and behaviours". It is in the crevasse between the seen reality and hidden human desires that the imagination penetrates to give a presumably moral sense to the stories. In Caballero's paintings people find themselves in a situation or carry out an actions which is Rohmerially banal, and which invites the spectator to fill it with a moral, idealised, beautiful sense (beautiful in both the artistic and the experiential sense).

These paintings are very cinematographic in the sense that we recognise, thank goodness, the code as if it were a highway code, and we understand that the outline of a building seen in the urban landscape is a symbol of Barcelona. Or that a female figure sitting alone in a café registers with our social conventions and, like a game of mirrors, we can identify with her – the figures on the canvas are us and we are the model, perhaps in the sense that our inward gaze from outside the painting mingles with the outward gazes of the painted men and women.

In this new series, solitary individuality and the city over nature continue to dominate (cities as ideal scenes in which to situate a story), but there are also subtle stylistic changes, such as the number of less precise outlines and an increased chromatic empowerment. Sometimes the artist allows the colours to mix and the outlines are lost. Playing with different finishes and showing scenes which are less finished, this work is a slight departure from realism in the strictest sense.

If I had to choose one painting I would choose Caballero's self-portrait, with her back to an observer (a version of a previous work), sitting in front of the easel, dressed in her work clothes in a home-studio full of natural light – the stereotypical image of the artist at work which transmits a sensation of calm and positive energy in the idealisation of a moment in time that is a marvel in itself.

Ernest Farrés Junyent
Journalist and writer

Una aturada al cami
Oli sobre tela | 50 x 50 cm

El dia i la ciutat
Oli sobre tela | 73 x 50 cm

Un moment per mi
Oli sobre tela | 50 x 50 cm

Capvespre a la ciutat
Oli sobre tela | 54 x 65 cm

Sortida

Oli sobre tela | 120 x 120 cm

Des de l'habitació maragda

Oli sobre tela | 50 x 50 cm

Menú del dia

Oli sobre tela | 50 x 50 cm

Gaviera

Oli sobre tela | 80 x 120 cm

Descans

Oli sobre tela | 73 x 60 cm

Al sol

Oli sobre tela | 75 x 55 cm

Dia de camp

Oli sobre tela | 65 x 65 cm

Contemplació

Oli sobre tela | 50 x 50 cm

Arribada

Oli sobre tela | 65 x 100 cm

The rear window

Oli sobre tela | 70 x 130 cm

Nous veïns

Oli sobre tela | 35 x 60 cm

In & out
Oli sobre tela | 60 x 120 cm

Alejandra Caballero Santamaría

Madrid, 1974

Estudis i beques | *Studies and scholarships*

- 1997** Llicenciada en Belles Arts, especialitat de pintura.
Universitat Complutense de Madrid
Beca de Pintura de la Fundació Rodríguez-Acosta, Granada
- 1999** Beca de Pintura "Manuel López Villaseñor", Ciudad Real

Premis

- 1992** 1º Premi del 12th Grade del "500 Festival of the Arts"
Indianapolis, Indiana
- 1997** Premi Adquisició a la 1ª Bienal Internacional de Arts
Plàstiques Ayto. de Alcorcón, Madrid
1º Premi "Pébéo Art Contest", Marsella, Francia
1º Premi de pintura de petit format de la associació
espanyola de pintors y escultors. Madrid
- 2000** Obra seleccionada a la 1ª Bienal de Realisme y Figuració
Contemporània. Galeria Clave, Murcia
Seleccionada al Premi Penagos de dibuix, Fundació Cultural
Mapfre Vida, Madrid
- 2001** Menció d'honor en el concurs de dibuix de la Fundació
Ynglada Guillot, Barcelona
Premio Adquisició al I Certamen de Pintura Contemporània
de la Fundación Wellington
Obra seleccionada a la 1ª Bienal Internacional de Dibuix
Josep Amat, Sant Feliu de Guixols
- 2002** Obra seleccionada al 1º Certamen Ciutat de la Pintura de
Caja Vital Kutxa, Vitoria
- 2008** Seleccionada a la 3ª Convocatoria de la Fundació de les
Arts i els Artistes
- 2010** Obra seleccionada al 77 Saló de Tardor, de la Fundació
amics de Madrid

Exposicions Individuals | *Solo exhibitions*

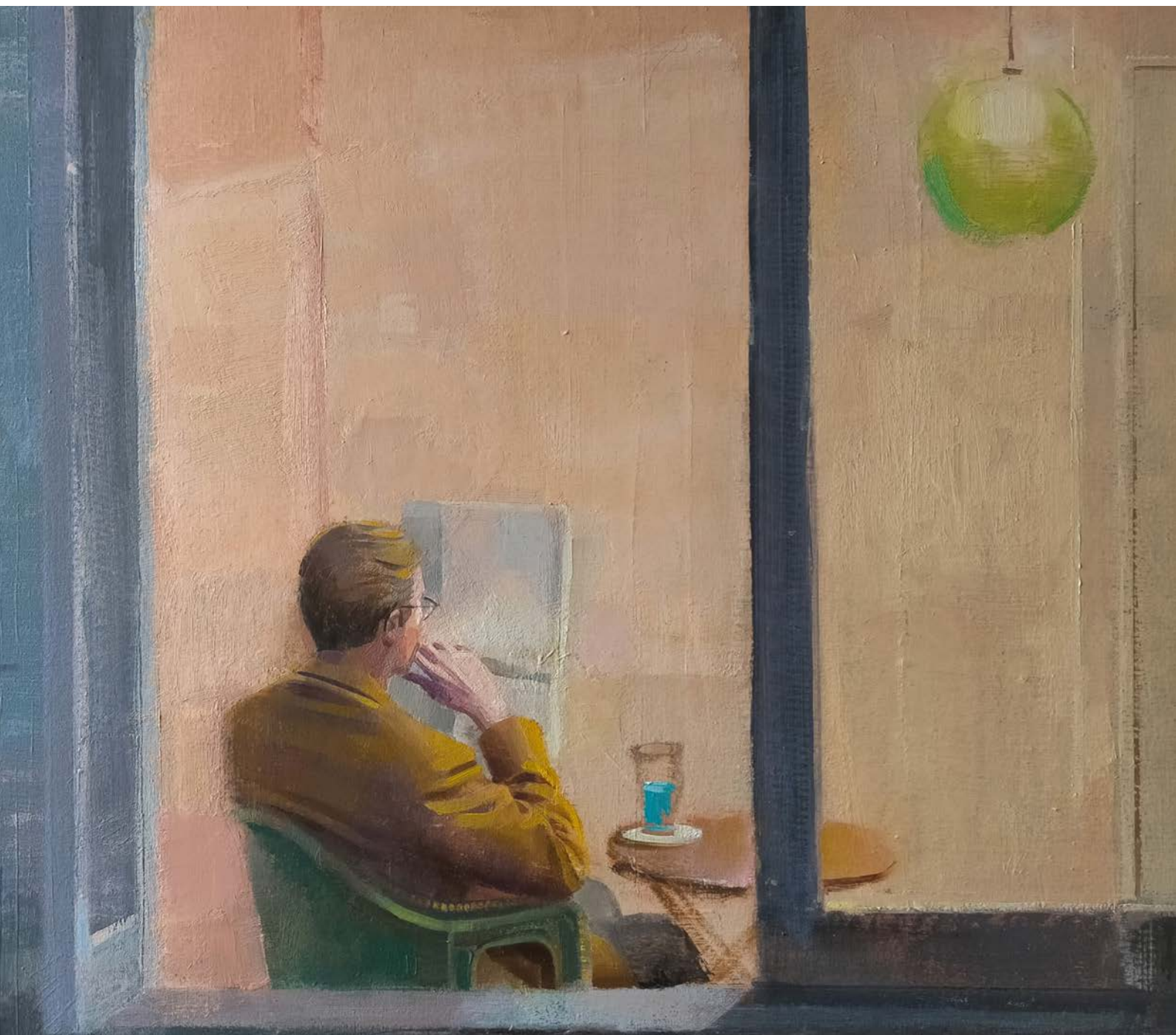
- 1999** Puerta de Toledo, REAJ de la Comunidad de Madrid
Fundació Arte XXI, Madrid
- 2000** Galeria María de Oliver, Madrid
- 2001** Galeria Elarte, Madrid
- 2002** Jugoslavenska Galerija Umetnickih Dela, Belgrado
- 2003** Galeria Estandarte de Madrid
Galeria Artara, Mahón, Menorca
Galeria Ana Samarán, Madrid
- 2004** "El otro, el mismo", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2005** Galeria Ana Samarán, Madrid
- 2006** "Llindars", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
Galeria Espai G d'Art, Tarrasa
- 2007** "Sa Calma", Galeria Artara, Mahon, Menorca
- 2008** Galeria 22, Igualada, Barcelona
- 2010** Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2012** "Interior", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2013** "Recent Paintings" Galeria Jorge Alcolea, Madrid
- 2014** Galerie Veronese, Nantes, Francia
- 2015** Galeria Anquins, Reus
- 2016** "Cuento de Verano" Galeria Jorge Alcolea, Madrid
- 2020** "Luna Nueva" Galeria Jorge Alcolea. Madrid
" Presente" Galeria Anquins .Reus
- 2022** "Cuento de Primavera" Galeria Jordi Barnadas. Barcelona
- 2023** "Segundas Vidas" Galeria Jorge Alcolea. Madrid
"Denkräume" Galerie Kunststücke. Munich. Alemania
- 2024** "Inside Out" Galeria Anquins. Reus

Exposicions col·lectives | Group exhibitions

- 1996** Museu d'Art Contemporani de Ayllón, Segovia
- 1997** Fundació Rodríguez-Acosta, Granada
"Joves Creadors IV" a la Galería Recoletos, Madrid
Galeria Cargo, Marsella, França
- 1998** Facultat de Belles Arts, Madrid
Galeria Nolde, Navacerrada, Madrid
- 1999** "Artistes per Centreamèrica", Hotel Wellington, Madrid
- 2002** "Silenciosos i habituals", Galeria Gema Lazcano, Madrid
"Novas generacions", Galeria Ana Samarán, Madrid
- 2003** "Arcans contemporanis", Galeria Clave, Murcia
- 2004** "La mirada de l'altre", espacio cultural Pere Pruna, Barcelona
Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2005** Galeria Artara, Mahón
"Lectures d'Estiu", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2006** "El viatge", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2007** Espai G d'Art, Tarrasa
Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
Galeria Jorge Alcolea, Madrid
- 2008** Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
Galeria Jorge Alcolea, Madrid
- 2009** Galeria Espai G d'Art, Tarrasa
"Barnadas, Pintura, Barcelona", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2010** 38 Saló de Maig, Galeria Anquins, Reus
"Cuina Mediterrànea", Galeria Jordi Barnadas, Barcelona
- 2011** 39 Saló de Maig, Galeria Anquins, Reus
Fira d'Art d'Estrasburg amb la Galeria Espai G d'Art, França
- 2012** 40 Saló de Maig, Galeria Anquins, Reus
Fira d'Art d'Estrasburg. Galeria Anquins, França
- 2014** Affordable Art Fair Hong Kong. Galeria Jorge Alcolea
Affordable Art Fair Brussels. Galeria Anquins, Bèlgica
Singapore Art Fair. Galeria Jorge Alcolea
- 2015** Art Bodensee, Austria. Galeria Anquins
Art Fair, Cologne. Galeria Anquins
- 2016** Art Karlsruhe. Galeria Anquins, Alemanya
AAF Brussels. Galeria Anquins, Bèlgica
Art Bodensee. Galeria Anquins., Austria
- 2017** Art Karlsruhe. Galeria Anquins, Alemanya
For Real Art Fair. Galeria Anquins, Amsterdam
Art Bodensee. Galeria Anquins, Austria
- 2018** Art Karlsruhe. Galeria Anquins, Alemanya
ArtMadrid. Galeria Jorge Alcolea
Art Bodensee. Galeria Anquins, Alemanya
- 2019** "El perfum i el vi" Galeria Jorge Alcolea, Madrid
Affordable Art Fair Brussels. Galeria Anquins, Bèlgica
Art Karlsruhe. Galeria Anquins, Alemanya
"Dues ciutats" Galeria Nonell, Barcelona
"4 artistes" Galerie Veronese. Nantes, França
- 2020** "El viatge" Galeria Anquins.Reus
Los Angeles Art Fair. Galeria Anquins. EEUU
Art Karlsruhe. Galeria Anquins. Alemanya
- 2021** Art Karlsruhe. Feria virtual. Galeria Anquins. Reus
Imágenes posibles. Galeria Alcolea. Madrid
Diferentes primaveras. Galeria Jordi Barnadas. Barcelona
Hamburg Affordable Art Fair. Galeria Anquins. Alemanya
- 2022** Stockholm Art Fair. Galeria Anquins. Suïça
Karlsruhe At Fair. Galeria Anquins Reus
Galeria Jordi Barnadas. Barcelona
Affordable Art Fair Hamburg. Alemanya. Galeria Anquins
- 2023** Galeria Jorge Alcolea. Madrid
"50 Aniversari de la Galeria Anquins" Reus
Affordable Art Fair Hamburg. Alemanya. Galeria Anquins
- 2024** Galeria Jordi Barnadas. Barcelona
IX Bienal de Arte Contemporáneo Fundación Once. CentroCentro. Madrid

Coberta: **La nit i la ciutat** | Oli sobre tela | 80 x 80 cm

Diari | Oli sobre tela | 90 x 90 cm

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Institut Català de les
Empreses
Culturals