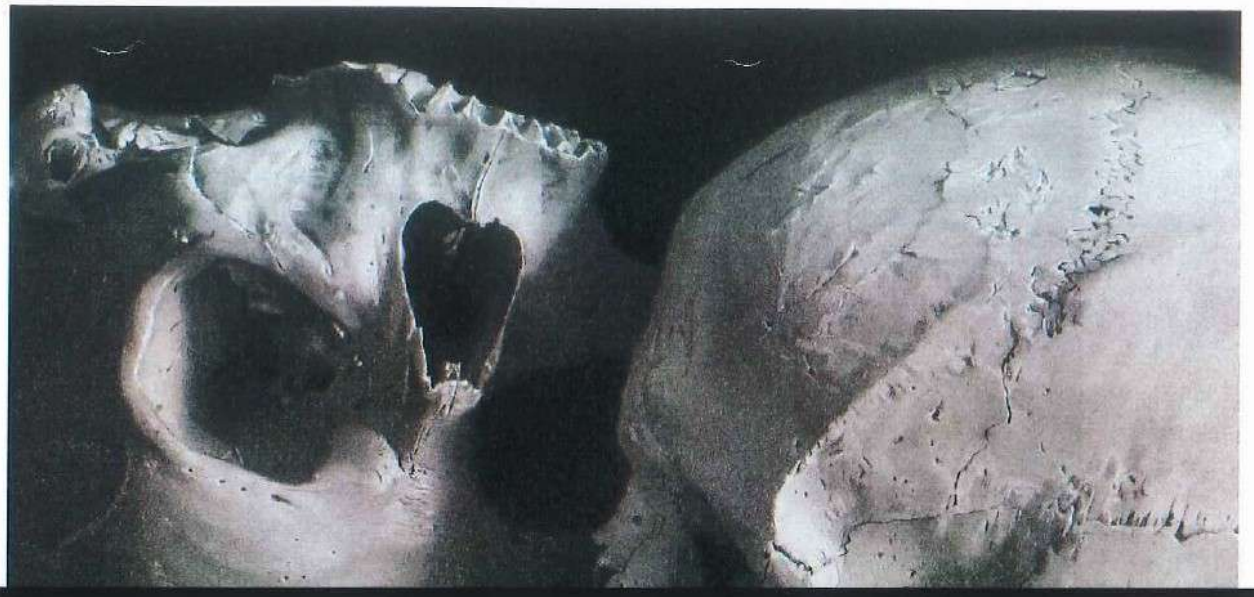


ARTUR RAMON **ESPAI D'ART**

La tradició des de la contemporaneïtat

ARTUR RAMON **ESPAI D'ART**

7 pecados capitales

con Josep Santilari y Pere Santilari

12.04.18 - 25.06.18

Josep Santilari, *Vanitas - Ira*, 2016. Óleo sobre lienzo, 24 x 24 cm.

Josep Santilari, *Vanitas - Gula*, 2015. Óleo sobre lienzo, 27 x 27 cm.

7 pecados capitales

con Josep Santilari y Pere Santilari

¡Ay, mísero de mí, y ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.
Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.

Pedro Calderón de la Barca,
La vida es sueño (1635)

El dramaturgo y poeta barroco del Siglo de Oro español muestra el drama filosófico de la existencia humana: «...que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son». El planteamiento de Calderón de la Barca gira en torno a que la existencia humana no es más que un engaño, una apariencia, y en tales condiciones el hombre muchas veces no goza de libertad para elegir su destino, por lo que debe luchar hasta conseguirla... La incertidumbre de la vida humana.

Da por sentado que «el delito mayor del hombre es haber nacido», ya que históricamente nacer se ha considerado un hecho delictivo: llegamos al mundo cargando con el pecado original, porque heredamos la desobediencia a Dios de nuestros primeros padres en el Paraíso. Sin embargo, las necesidades actuales del sistema han dejado obsoleto el mandato bíblico, y los seres humanos «completos» participan en plenitud de la vida en sociedad y expresan todo lo que concierne a su naturaleza. Algunos impulsos han de ser reprimidos en interés de la sociedad, y otros en aras del desarrollo individual; pero el crecimiento natural y la autorrealización de la persona son los factores que hacen buena la existencia y convierten la sociedad en una convivencia armoniosa.

El filósofo alemán Martin Heidegger afirmaba que no existe ningún Dios, y hoy en día se mantiene la creencia que los seres humanos están solos en el Universo y han de adoptar y asumir sus decisiones éticas en la conciencia permanente de la muerte y la brevedad de la vida.

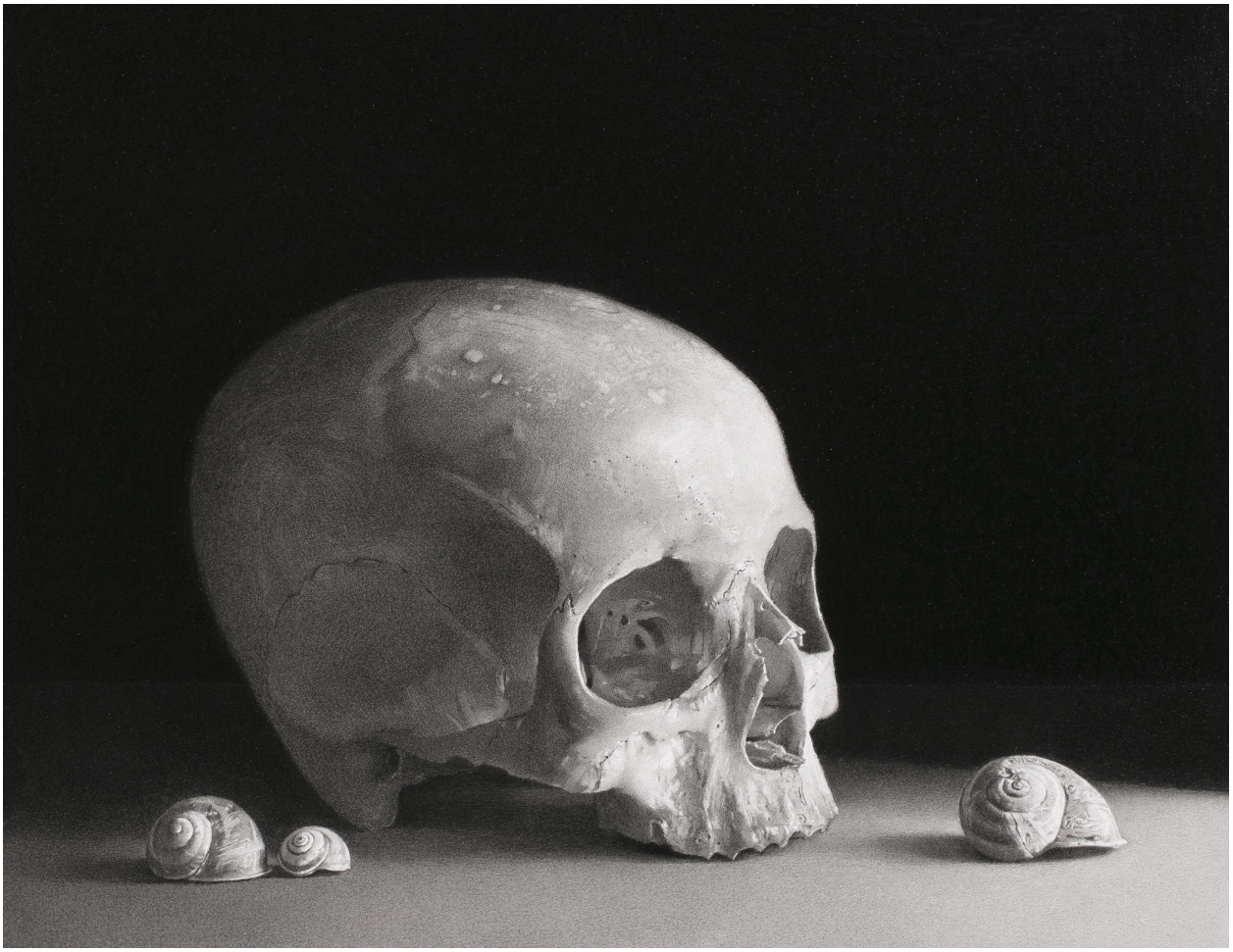
Esa conciencia contemporánea queda reflejada en las siete *vanitas* de Josep Santilari y Pere Santilari. La idea de *vanitas* como soberbia o vacuidad, términos muy relacionados entre sí, expresa el *memento mori* («recuerda que vas a morir»). Josep Santilari y Pere Santilari entienden la soberbia como una absoluta falta de respeto hacia el otro. ¿No es eso «pecado»?

El término «pecado» se asocia a la raíz indoeuropea *ped-*, que significa pie, y al latín *pecco* (tropezar, cometer una falta), del que deriva la palabra *peccatum* (delito, falta o acción culpable). El pecado es una falta, una ofensa, una transgresión consciente de lo que se tiene por bueno.

Los siete pecados capitales tienen su origen en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Como dijo Tomás de Aquino en el siglo XIII, los pecados o vicios capitales son «aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada». En nuestros tiempos más modernos, influidos por los avances del psicoanálisis y la psiquiatría, se consideran mecanismos de defensa que hasta cierto punto pueden ser un síntoma de salud emocional, aunque por otra parte pueden contribuir a la aparición de graves problemas emocionales.

En este sentido, hay que destacar la vigencia de la película *Seven* (1995), dirigida por David Fincher y escrita por Andrew Kevin Walker: un brillante tratado sobre la sociedad decadente de nuestros días y la frenética pérdida de valores en que estamos inmersos, de forma imparable y casi sin percatarnos de ello. El veterano teniente Somerset (Morgan Freeman), del departamento de homicidios, está a punto de jubilarse y ser reemplazado por el ambicioso e impulsivo detective David Mills (Brad Pitt). Ambos tendrán que colaborar en la resolución de una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base la relación de los siete pecados capitales: gula, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lujuria e ira.

En definitiva, los siete pecados capitales siguen siendo un referente ético y moral para la sociedad



Josep Santilari, *Vanitas - Pereza*, 2017. Lápiz sobre cartón Schoeller, 24 x 30,5 cm.

occidental, a pesar del paso del tiempo y del cambio radical de la vida y las costumbres. Mientras exista un ser humano imperfecto, siempre cabrá la posibilidad de que caiga en dichos pecados, repudiados por la Iglesia y la sociedad.

A lo largo de la historia de la humanidad, la alegoría ha constituido siempre un excelente recurso didáctico visual para la enseñanza de los principios morales y éticos relacionados con los siete pecados capitales. Las alegorías pretenden dar imagen a algo que no la tiene: así lo demuestran las numerosas alegorías presentes en la Biblia y en obras que constituyen una alegoría en sí mismas, como la *Divina Comedia* de Dante, en el siglo XIV, y *Rebelión en la granja*, de George Orwell, en el siglo XX.

Este afán por dar imagen a lo que no la tiene continúa presente en las obras de Josep Santilari y Pere Santilari. Su propuesta retórica presenta alegorías contemporáneas de los siete pecados capitales mediante calaveras como tropos (instantes simbólicos) de emblemas de la caducidad de la existencia, y como símbolo metafórico que elimina el género, pues para los artistas el pecado no tiene género. Una nueva realidad congelada en el tiempo, pintada con precisión, con exactitud meticulosa y precisa en los detalles; sin marcas de pinceladas sobre el lienzo, ejecutando una pintura que traduce la retórica en realidad visible, aplicando el color por medio de veladuras y empastes. La destreza para atrapar la luz permite apreciar una imagen poética para finalmente crear su propia realidad pictórica, que la sensibilidad de los artistas convierte en obras de arte.

Las obras de Josep Santilari y Pere Santilari dialogan con la mirada histórica de una selección de piezas alegóricas del fondo de la galería Artur Ramon Art; a partir de formas humanas, animales u objetos cotidianos, representan una idea abstracta o un procedimiento retórico como alegoría de uno de los siete pecados capitales. Su complejidad da lugar a múltiples interpretaciones, pero todas giran en torno al problema del destino, la lucha por la libertad, la apariencia y la realidad, el libre albedrío. En definitiva, la inconsistencia de la vida humana y la trascendencia simbólica.

Josep Santilari y Pere Santilari proponen una nueva realidad contemporánea, *vanitas* de nuestro incierto mundo actual. Los siete pecados capitales siguen estando vigentes dondequiera que existan corazones angustiados: el descontento humano, los prejuicios, la falta de respeto, la marginalización, la opresión y/o cualquier forma de injusticia y odio.

Nosotros luchamos hoy en día contra los siete pecados capitales del mismo modo que lo hicieron nuestros antepasados.

«Cupido está sentado sobre el cráneo
de la Humanidad,
[...]
Porque lo que tu boca cruel
desparrama en el aire,
monstruo asesino, es mi cerebro,
¡mi sangre y mi carne!»

Charles Baudelaire (1821-1867), «El cupido y el cráneo»,
poema 117 de *de Las flores del mal* (1905).

«La gula es una vía de escape emocional, una señal de que algo se nos está comiendo.»
Cita atribuida a Peter De Vries (1910-1993).

«En los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las personas, las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, [...] listas para la vendimia.»
John Steinbeck (1902-1968), *Las uvas de la ira* (1939).

«El que es leal eleva su mirada con humildad, y el que es desleal, con soberbia.»

Cita atribuida a Ramon Llull (1232-1316).

«La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual.»

Cita atribuida a Miguel de Unamuno (1864-1936).

«El cansancio ronca sobre los guijarros, en tanto que la pereza halla dura la almohada de pluma.»

William Shakespeare (1564-1616), *Cymbeline* (*c.* 1611), III acto, escena 6.»

«La avaricia lo pierde todo por quererlo todo.»

Jean de La Fontaine (1621-1695), *Fábulas*.

Josep Santilari, *Vanitas - Avaricia*, 2016. Óleo sobre lienzo, 27 x 27 cm.

Pere Santilari, *Vanitas - Avaricia*, 2015. Óleo sobre lienzo, 27 x 30 cm.

Josep Santilari y Pere Santilari

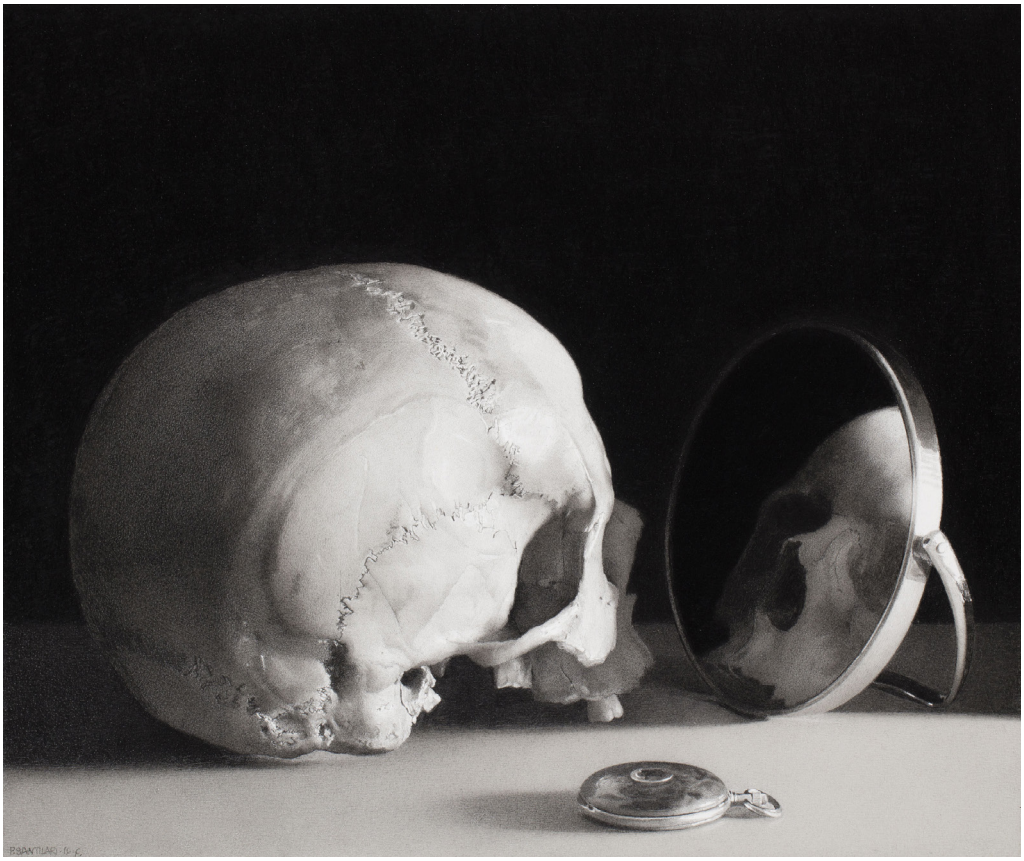
Josep y Pere Santilari nacieron en Barcelona en 1959. Hermanos gemelos, tienen biografías paralelas. Ambos obtuvieron la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 1981.
Desde 1984 trabajan exclusivamente para la galería Artur Ramon Art.
Entre 1987 y 2015 presentaron diferentes exposiciones en Artur Ramon Art sobre temas relacionados con el paisaje, la naturaleza muerta y la figura.
En 1997 realizaron el cartel de las fiestas de la Mercè de Barcelona, y en 1998, el de la Feria del Libro de esa misma ciudad.
A partir de entonces, comenzaron a difundir su obra en otros espacios:

- Fundació Vila Casas, Barcelona, 2008.
- Galería Caylus, Madrid, dos exposiciones en 2008.
- Albemarle Gallery, Londres, 2010.
- Museo de Badalona, *Retrospectiva*, 2011.
- Jill Newhouse Gallery, Nueva York (Master Drawings Week), 2011.
- Galerie Eric Coatalem, París, 2014.
- Art Cuéllar-Nathan, Zúrich, 2014.
- Galerie Bernheimer, Múnich (Feria Internacional de Arte Highlights), 2015.

Han expuesto su obra en muestras colectivas tanto en el estado español como en diferentes países europeos, y participan en tres ferias internacionales dedicadas al dibujo y la pintura, la TEFAF Maastricht (desde 2010), el Salon du Dessin de París (desde 2009) y, más recientemente, la Fine Arts Paris (2017).
Su obra está representada en diferentes colecciones públicas y privadas nacionales e internacionales.
Entre los años 2008 y 2009, el director de cine David Trueba filmó durante trece meses el documental *El cuadro*, que sigue el proceso de creación de una pintura de Josep Santilari.

Publicado por Artur Ramon Art. Bailèn 19, 08010 Barcelona
Texto: Mònica Sans Carré
Traducción: Montserrat Pérez
Fotografía: Guillem Fernández-Huerta
Diseño gráfico: Mariona García

#paper
BARCELONA



Pere Santilari, *Vanitas - Soberbia*, 2016. Lápiz sobre cartón Schoeller, 25 x 30 cm.

Pere Santilari, *Vanitas - Envidia*, 2017. Lápiz sobre cartón Schoeller, 35 x 39 cm.

Portada: Josep Santilari, *Vanitas - Lujuria* (fragmento), 2017. Lápiz sobre cartón Schoeller, 24 x 30 cm.

Bailèn, 19 · 08010 Barcelona
+34 93 302 59 70
art@arturamon.com
www.arturamon.com