

Mystic Cool

Mattia Guarnera-MacCarthy en Tube Gallery

"Coolness es un equilibrio no conformista que logra cuadrar círculos y personificar paradojas."
– Thorsten Botz-Bornstein

Tube Gallery se complace en inaugurar "Mystic Cool", la primera exposición en España de Mattia Guarnera-MacCarthy (1999, UK). Afincado en Londres, su práctica está basada en una exploración de las posibilidades narrativas de la imagen fotográfica y en su constante traducción al lenguaje pictórico.

Es bien sabido el impacto que tuvo el desarrollo de la fotografía en la historia de la pintura. Por primera vez las imágenes se capturaban con luz, directamente de la realidad y con un grado de realismo notable... al democratizarse la fotografía se agrandó este impacto. Con la llegada de la cámara integrada y las redes sociales, hoy consumimos más imágenes que nunca. Lo hacemos con avidez, rápidamente, sin apenas tiempo para la digestión entre una imagen y otra.

Entonces, ¿qué sentido tiene pintar a partir de una fotografía o reproducir en pintura una imagen fotográfica? Para empezar, si la fotografía se las ve con la luz, la pintura se las ve constantemente con la materia. En ese ejercicio de traducción – de color luz a color materia, ocurren muchas cosas. Se trata de un proceso de reflexión, midiéndose con los límites de la propia técnica. El trabajo de Guarnera-MacCarthy se sitúa en esta intersección, en el espacio de la traducción como aprendizaje. En un intento por comprender mejor el mundo que le rodea, retrata lo que ve a su alrededor, como un diario visual, traduciendo imágenes fotográficas a pintura y desenvolviéndose de forma experimental en un proceso que tiene que ver con el color, con la superficie, con la técnica. En esta proliferación de imágenes en la que vivimos inmersos, la pintura recupera y recrea un tiempo lento. Este tipo de tiempo lento es el que se encuentra en la exposición.

Al entrar en la galería encontramos una serie de pinturas que han sido producidas entre Mallorca y Londres. En ocasiones dos imágenes distintas conviven en mismo cuadro, enmarcado de forma rotunda con un marco metálico. Por ejemplo, sobre una estructura cruda de pladur cuelga la pintura "Declassified" (2024), en la cual parte de un rostro coexiste con los cajones desordenados de un viejo archivador. Igual que el cuadro es dividido en dos, esta estructura divide el espacio de la galería y permite construir un pequeño pasillo iluminado con luz rojiza. Al atravesarlo nos encontramos frontalmente con la pequeña pintura "In Alignment" (2024) que muestra una boca abierta con brackets en los dientes. En realidad, las pinturas en la exposición nos muestran una diversidad de momentos entre estos dos extremos: estar desclasificado y fuera de sitio o estar alineado con uno mismo y con el propio contexto, reafirmando ese sentido de pertenencia mediante *statements* estéticos. En este sentido, la exposición trata de explorar las fuerzas que se entrecruzan en aquello que denominamos

cool, como lenguaje visual, invitando a los espectadores a contemplar sus complejidades y su profundo impacto en la experiencia humana.

Además de la exploración continua de la imagen y de los diálogos que dos imágenes de distintas fuentes pueden generar entre sí, en los últimos años el artista ha investigado el concepto de "*coolness*", poniéndolo en relación tanto con sus propios orígenes étnicos como con los motivos escogidos en los cuadros: escenas que nos hablan de las calles, gestos fugaces y objetos llenos de simbolismo. En sus propias palabras:

"Veo *coolness* como una fuerza, una energía, un aura hacia la cual siempre he gravitado de forma innata. Quizás fue la naturaleza estoica de mi difunto padre ghanés. O la expresividad de mi madre siciliana. Pero sin lugar a dudas, esta yuxtaposición cultural, junto con la diversidad de mi experiencia vivida al crecer en Londres, me obligaron a desarrollar un profundo sentido de dualidad. Siempre he navegado entre polaridades, encontrando consuelo y fascinación en el delicado equilibrio entre fuerzas opuestas. Esta exposición sirve como una manifestación de ese equilibrio, una celebración de los espacios liminales donde convergen las contradicciones."

Quizá *coolness* es precisamente esa habilidad para navegar las propias contradicciones creando una presencia única, de la misma manera en que dos imágenes de procedencias diversas pueden encontrarse para formar una sola. El resultado de estas fuerzas opuestas que se llaman en la exposición son cuadros irreverentes, desenfadados y de sabor metálico.

Tube Gallery, Palma, 2024.

Mystic Cool

Mattia Guarnera-MacCarthy en Tube Gallery

"Coolness is a nonconformist balance that manages to square circles and to personify paradoxes." – Thorsten Botz-Bornstein

Tube Gallery is pleased to inaugurate "Mystic Cool," the first exhibition in Spain by Mattia Guarnera-MacCarthy (1999, UK). Based in London, his practice is rooted in an exploration of the narrative possibilities of the photographic image and its ongoing translation into the language of painting.

It is well known the impact that the development of photography had on the history of painting. For the first time, images were captured with light, directly from reality, and with a notable degree of realism... With the democratization of photography, this impact only grew. With the arrival of integrated cameras and social media, we now consume more images than ever before. We do so eagerly, quickly, with hardly any time for digestion between one image and the next.

So, what sense does it make to paint from a photograph or reproduce a photographic image in painting? To begin with, if photography deals with light, painting constantly deals with matter. In this exercise of translation - from light color to material color - many things happen. It is a process of reflection, grappling with the limits of one's own technique. Mattia's work sits at this intersection, in the space of translation as learning. To better understand the world around him, he portrays what he sees, like a visual diary, translating photographic images into paintings and engaging in an intuitive and experimental process that involves color, surface, technique. In this proliferation of images in which we are immersed, painting recovers and recreates a slow time. It is this type of time that can be found in the exhibition.

Upon entering the gallery, we find a series of paintings produced between Mallorca and London. Occasionally, two distinct images coexist within the same painting, decisively framed with a metallic frame. For example, on a raw drywall structure hangs the painting "Declassified" (2024), in which part of a face coexists with the disordered drawers of an old file cabinet. Just as the painting is divided in two, this structure divides the gallery space and creates a small corridor illuminated with a reddish light. Upon passing through it, we come face to face with the small painting "In Alignment" (2024), which shows an open mouth with braces on the teeth. In fact, the paintings in the exhibition show a diversity of moments between these two extremes: being declassified and out of place, or being aligned with oneself and one's context, reaffirming that sense of belonging through aesthetic statements. In this sense, the exhibition seeks to explore the intersecting forces of coolness as a

visual language, inviting viewers to contemplate its complexities and its profound impact on the human experience.

In addition to this ongoing exploration of the image and the dialogues that two images from different sources can generate with each other, in recent years the artist has investigated the concept of coolness. Relating it both to his own ethnic origins and to the motifs chosen in his paintings: scenes that speak to us of the streets, aesthetic statements, and objects full of symbolism. In his own words:

“I view coolness as a force, an energy an aura which I innately always gravitated towards. Perhaps it was the stoic nature of my late Ghanaian father. Or the expressiveness of my Sicilian mother. But undoubtably this cultural juxtaposition together with the diversity of my lived experience of growing up in London, forced me to develop a profound sense of duality. I have always navigated between polarities, finding solace and fascination in the delicate balance between opposing forces. This exhibition serves as a manifestation of that balance, a celebration of the liminal spaces where contradictions converge.”

Perhaps *coolness* is precisely that ability to navigate one's own contradictions, creating a unique presence, much like how two images from different origins can come together to form one. The result of these opposing forces calling out to each other in the exhibition, are irreverent paintings with a metallic flavor.

Tube Gallery, Palma, 2024.