

XULIO GIL

SÍMBOLOS DO CONFLITO

DO 2 DE FEBREIRO AO 27 DE MARZO

Dossier Xulio Gil PO 48-2023

EDIFICIO CASTELAO
museo.depo.gal

DEPUTACIÓN
PONTEVEDRA

MUSEO
PONTEVEDRA

DOSSIER PARA
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Símbolos do conflicto. Fotografías de Xulio Gil

Do 2 de febreiro ao
27 de marzo

Museo de
Pontevedra, Edificio
Castelao

Comisario: Xosé Lois
Gutiérrez Faílde

El Museo de Pontevedra reúne en la exposición '**Símbolos do conflito. Fotografías de Xulio Gil**' las propuestas conceptuales de Xulio Gil en el período 2020-2022. Se trata de un acercamiento a una figura esencial de la fotografía de autor en Galicia que en las últimas dos décadas refinó sus líneas de trabajo e investigación estética anteriores.

Xulio Gil nació en Ourense en 1954 y reside en Vigo. Matemático de profesión, desarrolló desde mediados de la década de 1970 una intensa carrera como fotógrafo, participando activamente en las transformaciones de la fotografía gallega contemporánea. La exposición '**Símbolos do conflito**' se acerca a la **producción artística de Xulio Gil en lo que va de siglo**, comparando su cuerpo de trabajo personal y su impacto en la definición del que entendemos como fotografía contemporánea.

En estos últimos años, la obra de Xulio Gil fue mutando hasta conformar un universo creativo muy original. Introdujo de manera sistemática la fotografía en color, organizó la producción a partir de series fotográficas y ahondó en pesquisas estéticas que van de la reflexión desde el imaginario vernáculo al establecimiento de una

narrativa más centrada en la conceptualización que en la indagación formal.

Las obras presentes en la exposición se organizan en 11 series desarrolladas a partir del año 2000:

Fénix (2000)

Retablos esenciales (2007-2015)

Trompos (2008)

Matrilineal (2009)

Capela dos arcos (2010)

Capela dos homes (2010)

Cepas vellas (2016)

Cúpulas (2017)

Moradas (2018)

Penumbra da sal (2019)

Gastro centro / Gastrofuturo
(2020-2021)

Demo con rosetón
De la serie *Gastro tempos*

SOBRE XULIO GIL

Xulio Gil es un fotógrafo comprometido con la expresión plástica en una **bien dilatada carrera** que comienza en el año 1974 y que sigue sorprendiéndonos con su incansable búsqueda.

Nace en Ourense de su madre Etelvina, que ya vivía en O Calvario en Vigo con su padre Julio Gil Mera, pero Ourense no sólo es una casualidad obstétrica, ya que pasando los veranos en O Viñal en Ambía de Baños de

Molgas con sus tías y sus abuelos Carolina y Adolfo conforma su gusto por el rito, la comida, la solidaridad, los cuentos, los elementos materiales esenciales, la lengua, el respeto por lo que el territorio propone... que más adelante aparecerán en su obra.

Siempre atento a la innovación técnica, no se alejó de la tarea de igualar la fotografía a las otras artes.

Así, en el año 1976 expone en la plaza de la Princesa las primeras fotografías con una propuesta netamente conceptual. Suscribe el compromiso 37 años más tarde, cuando recoge el **Premio da Crítica de Galicia das Artes Plásticas 2013**, reconociendo que es un premio también para toda la fotografía.

Publica obras de autor con X. Luis Méndez Ferrín, Carlos Casares, Xela Arias; libros de ciudades para Engaiolarte, libros de arte para Hércules Edicións y Nova Galicia Edicións con la colección Artistas Galegos, dirigida por Antón Pulido.

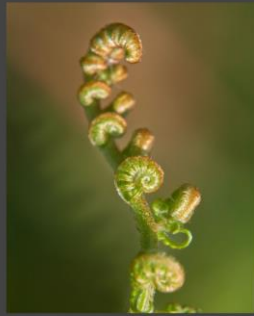
Ha realizado exposiciones individuales en toda Galicia, en Madrid, en Barcelona y en el norte de Portugal: Antropológicas, promovida por Enrique Acuña en el Museo de Pontevedra en el año 1988, *Fénix*, *Retablos Esenciais*, *Trompos*, *Retablos entremetidos*, *Matrilinial* y *Cea refulxit* son algunas de ellas. Su obra estuvo también presente en muestras comisariadas por Enrique Acuña como *Capela dos arcos* o *Apostolado galaico*, además de las recientes *Retrato maior do cine galego* y *Manual de dirección*.

Pero lo mejor aún está por llegar....

De la serie *Cepas vellas*

M. Isabel Santos Dávila

*Campo de
Valdomar. 1999-
2000*
De la serie *Fénix*

*Teorema de
Napoleón*
De la serie *Gastro
Cotán*

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN

Con motivo de la exposición, el Museo de Pontevedra editará una publicación monográfica con todas las fotografías incluidas en la muestra y textos que las contextualizan.

Se trata de una edición bilingüe, en gallego y en castellano, coordinada por el comisario Xosé Lois Gutiérrez Failde y con textos del propio comisario y de Xan Carballa, Domingo Docampo, Antón Abel Roríguez y María Isabel Santos Dávila. Incluye también una conversación entre Gutiérrez Failde y Xulio Gil.

Extractos del catálogo

Me planto delante de la foto que me impresiona. Junto a la bala recuperada en la exhumación del sindicalista de la CNT se extiende un tubérculo de patata, el Fénix que renace siempre. Pero donde Xulio detalla una cosa yo imagino copos de ADN y la imagen de una galaxia. Donde los petroglifos desplegados en Capelas, me vienen a la cabeza dispares explicaciones sobre el sentido de las simétricas grietas en la piedra; donde panales de miel, uvas o fotografías macroscópicas de plantas, la desolación del universo o la esperanza en la humanidad en progreso.

Esta exposición abarca una antología depurada de todas las muestras de Xulio en lo que va de siglo; de ellas solo ha suprimido intencionadamente los retratos y se ha quedado con las propuestas conceptuales. Adoro contemplar las exposiciones en solitario, dejarme llevar por las emociones, pero me perdería buena parte

Retablo da pataca e do meu pai
De la serie **Retablos**
esenciais

del sentido y del disfrute sin las explicaciones pormenorizadas de Xulio: los bodegones recreados del toledano Juan Sánchez Cotán, con el original telón de fondo de las representaciones de la geometría sintética, se hacen apetitosas, la recta de Euler, el teorema de Napoleón... y me quedo boquiabierto, como cuando era estudiante y se desplegaban ante mis ojos ignorantes las explicaciones de los buenos maestros.

“A modo de preámbulo”
Xan Carballa Alonso

Los motivos; los temas; las formas y signos; el aparato simbólico que las fotografías de Xulio Gil repertoriza son inalienables del hábitat del propio artista. Digamos que en la fotografía de Xulio Gil la adscripción al lugar es consustancial, consciente; no retórica. Esta determinación queda fuera de un sesgo psicopolítico. Hay una interpretación motivada en la construcción de ese enlace que Xulio Gil trama a través de su obra fotográfica mediante el capital simbólico de nuestro imaginario. Insisto en la pertinencia de atribuirle estas indicaciones en torno a dos trabajos en particular (*Retablos Esenciais* y *Capelas*), pero esa interpelación al sustrato cultural gallego podría hacerse extensiva a gran parte de su más reciente producción, también.

“Asimilación/apropiación”

[...]

El autor afirma así ante el espectador el espectador la presencia real y física de la obra. Esta mise-en-scène está orientada a la intensificación de la experiencia intersubjetiva entre espectador y obra, a la radicalización de un interés estrictamente comunicativo. Estas adecuaciones de la obra proporcionan al aparato visual de las fotografías de Xulio Gil una conexión intrínseca entre narrativa, imagen fotográfica (forma) y definición estética. Los trompos que

giran en las fotografías son torneados y más tarde fotografiados con el resto en el montaje narrativo en *Trompos*; las cabañas enjambres que monta para la serie *Moradas* (2018); los fondos que lucen en la serie *Gastro* son ejecutados por el propio autor, quien a continuación los integra en el aparato visual de la imagen, los pétalos que completan las *Capelas* pertenecen a los propios rosales del jardín que cariñosamente cuida el artista en Covelo....

“Composición”
Xosé Lois Gutiérrez
Faílde

Cuando yo comencé la fotografía, cuando tenía diecinueve años, lo que quería hacer con la cámara era lo que quería hacer pintando. Los autores que más me influyeron en mi carrera fueron, sobre todo, pintores, no fotógrafos. Siempre pensé en ir a buscar yo la foto, no me gustaba la fotografía más directa. Siempre pensé la imagen previamente a la toma, hecho que curiosamente está cambiando en estos últimos años. Me interesa muy poco cuando voy a hacer las fotos, el “documento”. Me interesa la antropología en el sentido de que puedo concebir ese espacio como un escenario donde puedo dirigir la vista con libertad, proponiéndome retos técnicos o juegos experimentales. Y ahí entra la conceptualización. La conceptualización de la fotografía siempre ha estado presente en mi trabajo, desde el principio; con mejor o peor fortuna, ya que lo que importa es el resultado plástico, que no deja de ser una visión —parcial— del mundo que yo veo.

[...]

Creo que la fotografía, eso que llamamos fotografía de autor, se acaba. Yo tuve la suerte de participar en el nacimiento de esa fotografía en Galicia, pero pienso que voy a ser testigo de su final. Y pienso que la propia tecnología es parte de ese proceso. Al igual que la fotografía mató a cierta pintura documental, los nuevos medios van a matar a la fotografía documental. La evolución de los dispositivos actuales permite un grado

de captura y resolución que anula el principio de "instante decisivo". La fotografía se está convirtiendo en imagen en movimiento. Ahora, cualquier usuario doméstico de esta tecnología tiende más a un registro de vídeo que a la propia fotografía. La labor del fotógrafo, tal y como lo podemos entender hoy, va a ser solo la elección del punto de vista. Pronto se prescindirá de ese principio convencional de la fotografía basado en la elección del instante. Se mantendrá la capacidad de sorpresa que la propia imagen tiene, pero probablemente como ya es una imagen en movimiento es posible que prescinda incluso de la materialización en papel. Por hacer un símil, entenderemos que fotografía materializada así tendrá que ver con la novela y no con la poesía. Muy pocos en un futuro necesitarán la reproducción en papel, en mi opinión.

"Teimas e derivas"
Xulio Gil

