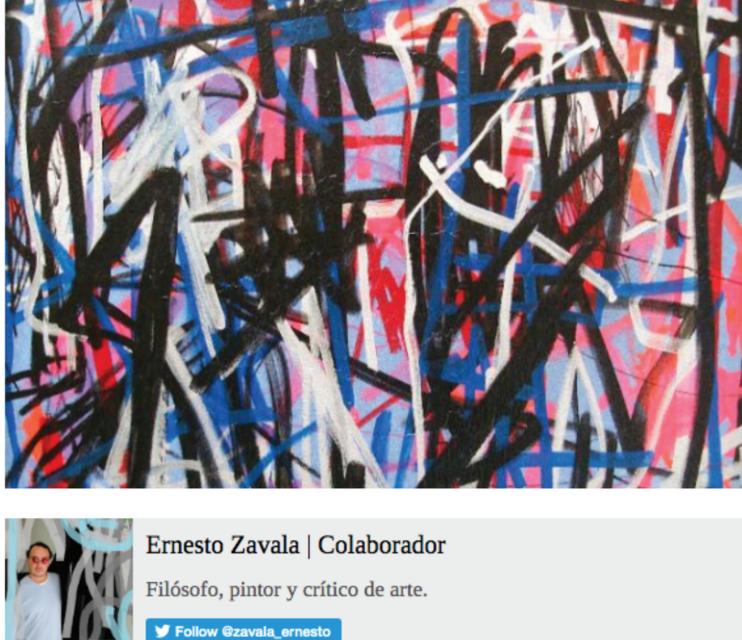

Ilan Dana

Speechless

Ernesto Zavala | Colaborador

Filósofo, pintor y crítico de arte.

Follow @zavala_ernesto

Pictures and computers and your broken lies

Can't you feel it, breathe it? Scent of lies

Run around in coffee bars

Scott Weiland

Te preguntas: ¿Qué sostiene ese cuadro? Los colores se enfrentan entre sí como en un cuadrilátero, pelean pero se sostienen, ¿son dos niños que juegan? Tomarías fotografías si estuvieras ahí junto a él en la galería, justo en el instante cuando quedaras cautivado por la escena que más te sorprendiera. Quizá observando *Meaning of Life* o *Theory of Relativity*, o algún otro cuadro de Ilan Dana, pintor joven que ha tenido una amplia producción y con obras expuestas en varias galerías y espacios artísticos importantes de la ciudad. *Speechless* es la más reciente presentación de su obra, exposición individual que inauguró justo la primera semana de febrero en la que, podríamos decir, arranca ya oficialmente la vida artística de la Ciudad de México. Al mismo tiempo que *Speechless* se llevaban a cabo las dos grandes ferias anuales de arte contemporáneo MACO y Material Art además de las intervenciones luminosas de Visual Art Week. Eso también es significativo sobre la obra de Ilan Dana pues definitivamente ofrece la propuesta más contemporánea de la Galería Arte XXI, donde actualmente está su exposición, es un pintor contemporáneo de altura internacional cuya obra te invito a conocer.

Theory of Relativity

Por casi cualquier exposición reciente que hayas visitado o incluso las ferias antes mencionadas, estarás de acuerdo en que no es fácil hablar de arte contemporáneo y no por los temas que éste aborda. De hecho en el arte contemporáneo es posible encontrarse con temas muy cotidianos: la velocidad, lugares, objetos y diversas manifestaciones de la vida diaria. Sólo que, usualmente, este arte aprecia todo ello desde un lenguaje literal, haciendo uso de arte objeto e instalaciones; por ello, la pintura sobre lienzo hoy en día enfrenta un reto como en ninguna época anterior. Pintores como Ilan Dana son muestra de las amplias posibilidades que ofrece un cuadro como medio de expresión de juventud y actualidad; un cuadro abierto a la participación del espectador. Vivir en una urbe cosmopolita dentro de un mundo en constante cambio, la velocidad de las comunicaciones y redes sociales, lo efímero y lo duradero, cosas que son comunes para todos, son también los puntos de partida para Ilan Dana que “sin decir nada” ofrece una valiosa aproximación al mundo. Él elabora pinturas que son un reflejo abstraído del presente. Su pintura es abstracta y expresiva pues no sólo abstrae, sino que al hacerlo, consigue lograr expresión mediante tus ojos y los de cada uno sin necesidad de una crítica de arte o algún argumento conservador. Es un arte que no busca ser respectuoso con la academia y está interesado en primer lugar por el espectador; en ese sentido no es un arte privado, es público y está justo aquí y ahora, al alcance de todos.

Lust & Defiance

Speechless es una exposición selecta y acertada. Está integrada principalmente por lienzos de amplio formato que se apoderan del espacio con determinación. Su pintura es abstracta y de un manejo atrevido y atrayente. El espectador tiene libertad de movimiento para convivir con cada cuadro y disfrutar su peculiar sonoridad, es decir, los diversos matices de una mismo color. En una serie de cuadros Ilan Dana trabaja algunas telas con colores dominantes enfrentándolos al blanco y negro, los colores se debaten entre la luz y sombra vibrando, cada uno emergiendo en su propio tono, algunos ejemplos son: *From Thin Air*, *Mecánica Estructural* o *Liquid Passion*. También hay otra serie de cuadros en la que los contrastes ocurren al enfrentar los colores contra dorado y sepia que se funden dando temperatura al lienzo, casos como los de: *Lust and Defiance*, *Portal de Sombras* o *El Descubrimiento*. Algunas otras de las obras, como las dos citadas al inicio del artículo, tienen cierta influencia de Basquiat, el joven pintor neoyorquino de los 80's que impulsó un arte neo expresionista empleando graffiti, en gran cercanía con el *Pop* y Andy Warhol.

SPEECHLESS

Sin embargo, la pared central de la Galería Arte XXI tiene dos cuadros especialmente importantes expuestos en *Speechless*. Cada uno señala caras distintas de la ruta plástica de la obra: *Rebirth* y *Before the Ink Dries*. Durante junio del 2011 un grupo de obras integró “Sugar Free” muestra de Ilan Dana presentada en la sala de exposiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablemos de *Rebirth*, si bien se elaboró posterior a dicha exposición en el IMSS, fue inspirada por el hospital de Cardiología. *Rebirth* es una tela de 183x230 cm del 2012 elaborada con óleo y arenas. Las texturas y volúmenes del color rojo son más pesadas y con menor contraste, este lienzo fue producto de una noche de inspiración sin pausas en la que se repetía la misma acción una y otra vez. El resultado sería una tela que busca otra forma de luminosidad al volver “a nacer” o a ser “dado a luz”, un renacimiento respecto a su propia obra abstracta. Por encima, en esa misma pared, está *Before the Ink Dries*, un lienzo horizontal que podríamos encontrar cercano a una fotografía blanco y negro, en movimiento congelado, antes de tomar forma; como si la fotografía aún estuviera en proceso de revelado, ese proceso químico que parece ocurrir en todas las pinturas de Ilan Dana visto en close-up. Justamente el lienzo tiene el formato horizontal de una película en la que hay una imagen oculta por develar, el pintor deja en ella una final abierto. Te invito a que visites esta exposición de veintiséis piezas y seas parte de la revelación que ocurre sobre las telas, una oportunidad de ver buen arte y sentirse vivo.

From Thin Air

Speechless es una exposición imprescindible para iniciar el año, la obra de Ilan Dana es también una de las mejores opciones entre artistas jóvenes. Se puede visitar hasta el veinte de febrero en la Galería Arte XXI en Horacio 907, col. Polanco. Y también en <http://www.facebook.com/ilandanaart> donde se puede conocer más obra, adquirirla y seguirlo en noticias y próximos eventos.

Ernesto Zavala
Filósofo, pintor y crítico de arte. Colaborador de www.vsgallery.com Escribo textos de sala, notas, artículos y ensayos electrónicos e impresos. Colaborador de *Metapolítica* y *Nexos*. Sígueme en [salidasdeemergenciaartecontemporaneo](http://salidasdeemergenciaartecontemporaneo.com).