

Alex Chien
PAWS AND CLAWS

Plus je connais les hommes, plus j'admirer les chiens ¹

L21 Palma announces Paws and Claws, Alex Chien's first solo exhibition in Spain. The Greek artist presents his new paintings dedicated to two of the most recognisable characters in his iconography: a friendly dog and his faithful pet, a green dinosaur that accompanies him everywhere he goes.

Chien introduces humour and tenderness into his compositions, which are characterised by a slow execution and in which he takes great care and a lot of patience over detail. His project unfolds a series of pleasant, everyday situations in the shape of the two protagonists' portraits, who pose happily and delighted.

Chien's canvases represent luminous moments that follow one after the other as if they were a dream that occurs while our eyes are open; as if they were the fruit of a child's lively and ever-brimming imagination. The circumstance they evoke - and to which they refer - is, precisely, childhood. Wandering through his exhibition, the carefree and full illusion with which children live comes to the surface.

His trajectory as a graffiti artist is evident in his current techniques, such as the use of the airbrush in the precise lines that circumscribe the simplified forms of the characters and backgrounds. He also highlights the smooth gradient and the very meditated and coherent use of colour in all his compositions.

The dinosaur accompanies the dog in everyday situations and also in some adventures: while playing sports, reading, resting or carrying wood for the fireplace. The charming idealism of these scenes omits the latent threat of paws and claws, turning them into domestic games that take place in a safe and secure environment.

His atmospheres do not propose an escape, because there is no place to escape to. They are rather an invitation to imagine other circumstances where pleasures and serenity are within our reach, celebrating the little things of everyday life.

As the artist himself states in a recent interview: "*I don't like nowadays pretentious seriousness. In the end by creating an alternate universe filled with my own version of characters gives you a godly kind of feeling. Every one is the creator of their own universe when painting*"².

Alex Chien's paintings function precisely as gifts, they are travel tickets to reach a pleasurable and joyful dimension. A place where you can discover yourself safe and feel on your skin the wonder of being in the world, of being able to look at reality like a five-year-old child. And they achieve this twofold: both for the artist, who during the making of

¹ "The more I get to know men, the more I appreciate dogs". This is a phrase that has been so often quoted that I do not dare to propose a concrete identification of its authorship. There are, however, many variations on the degree of appreciation for dogs: love, esteem, etc., as well as universal disapproval of human beings who, the more they know each other, the more disappointing they become. Be that as it may, I am afraid that the content of the phrase is by now widely accepted...

² Full interview in Street Art News, 'Artist Interview: Alex Chien', published on 27 December 2021. Available at: <https://streetartnews.net/2021/12/artist-interview-alex-chien.html>

these canvases stops thinking about the hustle and bustle of everyday life and worries, to abandon himself to concentrate on his painting. But also for the viewer, who indulges in a longing nostalgia within a paradoxical daydream. Even if it is only for a while, we both (artist and spectator) return to the period of full hopes, where everything is new, where existence itself is a promise and happiness seems to last forever... These works allow us to imagine and move towards such a serenity, dazzling, without shadows.

As we move through the exhibition, we notice that his works include a certain dynamism and the context in which his characters move is well defined. As his narrative develops and his motifs are enriched, the artist's compositions and pictorial resources become more sophisticated, although without losing their frontality. For Chien, it is a question of creating appetizing, relaxed, joyful sensations. The pleasure of small moments. His works aim to be a means to reach them, even if only for an instant, so that they are not just a longed-for memory.

Alex Chien's painting allows us to rediscover that feeling of well-being and offers us the possibility of staying there for a while. At least, as long as his exhibition lasts; or at least, as long as we decide to extend our contemplation in front of his canvases. Such a pleasant reverie, let's hope no one wakes us up!

Francesco Giaveri

Alex Chien
PAWS AND CLAWS

Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens ³

L21 Palma anuncia *Paws and Claws*, la primera exposición individual en España de Alex Chien. El artista griego presenta sus nuevas pinturas dedicadas a dos de los personajes más reconocibles de su iconografía: un simpático perro y su fiel mascota, un dinosaurio verde que le acompaña a todas partes.

Chien introduce el humor y la ternura en sus composiciones, caracterizadas por la ejecución lenta y en las que mima los detalles con esmero y mucha paciencia. Su proyecto despliega una serie de situaciones cotidianas y amenas, en forma de retratos de los dos protagonistas, que posan encantados y satisfechos.

Los lienzos de Chien representan momentos luminosos que se suceden como si se tratara de un sueño que ocurre mientras tenemos los ojos abiertos; como si fueran fruto de la imaginación viva y siempre rebosante de los niños. La circunstancia a la que evocan –y a la que remiten– es, justamente, la infancia. Deambulando por su exposición, aflora aquella despreocupación e ilusión plena con la que viven los niños.

Su trayectoria como grafitero se evidencia en sus técnicas actuales, como en el uso del aerógrafo en las líneas precisas que circunscriben las formas simplificadas de los personajes y los fondos. Destaca, además, el degradado suave y el uso del color muy meditado y coherente en todas sus composiciones.

El dinosaurio acompaña al perro en situaciones cotidianas y también en algunas aventuras: mientras hace deporte, lee, descansa o transporta madera para la chimenea. El idealismo encantador de estas escenas omite la amenaza latente de las patas y las garras, para convertirlas en juegos domésticos que suceden en un entorno seguro y protegido.

Sus atmósferas no proponen una huída, pues no existe un lugar donde escaparnos. Son más bien una invitación a imaginar otras circunstancias donde los placeres y la serenidad están a nuestro alcance, celebrando las pequeñas cosas del día a día.

³ “Cuanto más conozco a los hombres, más aprecio a los perros”. Se trata de una frase tantas veces atribuida que no me atrevo a proponer una identificación concreta de su autoría. Existen, no obstante, muchas variaciones sobre el grado de apreciación por los perros: amor, estima, etc., así como una condena unánime contra los seres humanos que, cuanto más se conocen, más decepcionan. Sea como fuere, me temo que el contenido de la frase, a estas alturas, resulta ampliamente aceptado...

Como declara el propio artista en una entrevista reciente: “*I don't like nowadays pretentious seriousness. In the end by creating an alternate universe filled with my own version of characters gives you a godly kind of feeling. Every one is the creator of their own universe when painting*”⁴.

Las pinturas de Alex Chien funcionan justamente como regalos, son billetes de viaje para alcanzar una dimensión placentera y gozosa. Un lugar donde descubrirse a salvo y sentir en la piel la maravilla de estar en el mundo, de poder mirar la realidad como un niño de cinco años. Y lo logran por partida doble: tanto para el artista, que durante la realización de estos lienzos deja de pensar en el trajín y en las preocupaciones cotidianas, para abandonarse concentrado en su pintura. Pero también para el espectador, que se entrega a una añorada nostalgia en una paradójica ensoñación despierta. Aunque sea sólo durante un rato, ambos (artista y espectadores) volvemos al periodo de las ilusiones plenas, ahí donde todo es nuevo, donde la existencia en sí es una promesa y la felicidad parece durar para siempre... Estas obras nos permiten imaginar y desplazarnos hacia semejante serenidad, apabullante, sin sombras.

A medida que avanzamos por la exposición, nos percatamos que sus obras incluyen cierto dinamismo y el contexto en el que se mueven sus personajes, es bien definido. Según van desarrollando su narrativa y enriqueciendo sus motivos, las composiciones del artista y sus recursos pictóricos se van sofisticando, aunque sin perder su frontalidad. Para Chien se trata de plantear sensaciones apetecibles, distendidas, gozosas. El placer de los pequeños momentos. Sus obras pretenden ser un medio para alcanzarlos, aunque sea durante un instante, para que no sean solo un recuerdo añorado.

La pintura de Alex Chien nos permite encontrar otra vez esa sensación de bienestar y nos ofrece la posibilidad de quedarnos ahí un rato. Por lo menos, lo que dure su exposición; o cómo mínimo, lo que decidamos extender nuestra contemplación frente a sus lienzos. Una ensoñación tan agradable, ¡que ojalá nadie nos despierte!

Francesco Giaveri

⁴ “No me gusta la seriedad pretenciosa de hoy en día. Al final, crear un universo alternativo con tu propia versión de los personajes te otorga una sensación casi divina. Al pintar, cada uno es creador de su propio universo” Entrevista completa en Street Art News, ‘Artist Interview: Alex Chien’, publicada el 27 de diciembre de 2021. Se puede consultar en: <https://streetartnews.net/2021/12/artist-interview-alex-chien.html>