

Life is overtaking me

La práctica pictórica de Joe Cheetham (Epsom, Reino Unido, 1992) desafía la categorización estática, adaptando con fluidez el estilo y el medio para articular momentos variados de emoción humana. Como tal, la exposición actual de Cheetham "Life is overtaking me" puede percibirse como una continuación no lineal de su primera exposición individual en L21 "Something for the weekend" (Palma de Mallorca, 2021). Mientras que en su obra anterior el uso de figuras caricaturescas, colores primarios y una ingeniosa técnica de pintura en aerosol permitió al artista capturar la frenética alegría comunitaria de los cuerpos delirando, este nuevo cuerpo de trabajo, ejecutado al óleo, utiliza una paleta apagada y un enfoque más sutil para crear una sensación tranquila, pero omnipresente, de ansiedad, inseguridad y alienación.

Los últimos trabajos de Cheetham eluden las composiciones tradicionales de primer plano y fondo, creando escenas en las que la forma y el color existen en un único plano. El artista juega con una ambigüedad deliberada de tiempo, género y expresión física para crear una tensión que existe justo bajo la superficie. En estas escenas, las figuras se fusionan, ocupan estrechamente el mismo espacio y, sin embargo, nunca se tocan ni interactúan, apartándose unas de otras, aparentemente incómodas en su proximidad. Con formas humanas sutilmente distorsionadas y exageradas, los personajes son tan distintos como homogéneos. La mirada de los personajes encuentra al espectador, pero nunca lo atrapa del todo, sino que mira a través, más allá o más acá, con expresiones a la vez tristes, neutras, interrogantes e incluso sospechosas.

Las pinturas están notablemente recortadas y densamente pobladas, oscureciendo y ocultando deliberadamente lo que ve el espectador. Al igual que sus personajes, el enfoque de Cheetham se sitúa tanto dentro como fuera del marco, controlando cuidadosamente lo que se ve y, sobre todo, lo que no se ve. Los personajes, iluminados desde el exterior, parecen vulnerables y expuestos, como si se sintieran amenazados tanto por la fuente de luz como por las sombras que crea. Estas sombras prominentes acechan, separadas de los cuerpos, formando figuras propias que contribuyen a una sensación de inquietud claustrofóbica.

Realizadas en el contexto de una pandemia mundial, el colapso medioambiental, las culturas del individualismo y los sistemas de codicia, las pinturas incluidas en "Life is Overtaking me" hablan de la sensación de aislamiento y malestar progresivo que provoca la existencia contemporánea.

Texto escrito a raíz de una conversación entre Joe Cheetham y Cristina Ramos.