

Charlie Billingham

Solitaire

Charlie Billingham's artistic production is based on the social and political English cartoons of the late Georgian and Regency Eras (c.1780s - 1830s) when due to the advancements in science and technology images started to be distributed more widely around the world. The artist takes this graphic archival material and actualizes it through painting, sifting the mechanical image of yesteryear into contemporary painting and thus making explicit the dialectic relation between mechanical and artisanal production through modernity. In this recovery of archival material Billingham frames and edits elements, characters and circumstances in a playful and sardonic way. This use of framing and edition reminds us of other mechanical forms of art like photography and cinema and their own problematization of mechanical reproduction.

In this, his third exhibition in the country and first in Mexico City, entitled *Solitaire*, the artist has focused on single figures and individuals. The exhibit, like many by the artist, incorporates in situ painting installations. In this case two: a grid made out of single figure playing cards over a green background - a Solitaire game made out of solitaire figures; and a single XVIII century sailboat and its double, the singularity made evident by its repetition. This game about the game itself, the loneliness that the game and the journey relieve, unfolds throughout the paintings that make up the exhibition, whether through the equestrian core or in the domestic sails made out of drying knickers.

The coming and going between the start of the Modern Era and the Present liberates in Billingham's oeuvre on the one hand the condition of modernity itself: the ever growing and accelerating reproduction and circulation of images, the relativization of historical and mundane time. But on the other hand, this juxtaposition of different historical times, images and ways of making uncovers the day to day wisdom that sustains satire and humor; always attached to the Body. This single thread of body, humor and game crosses through Pompeiian murals, Rabelais novels and the satirical cartoons of XVIII century Britain but also through contemporary memes and Tiktok videos.

Finally, *Solitaire* reminds us that in our solitude we contain the whole of humanity and that even though we are always surrounded by it we are always alone. This paradox, the base of the human condition, is transcended more often than not through humor and game in an ecumenical Solitaire game.

Pablo Arredondo Vera

*

Charlie Billingham (London, 1984) graduated from Fine Art and History of Art at The University of Edinburgh and Edinburgh College of Art (2008) and from a Masters in Fine Art at the Royal Academy, London (2013).

Recent solo exhibitions include: *Habillé pour le Week-End*, Bernier/Eliades, Brussels (2023); *Swell*, Travesía Cuatro, Madrid, Spain (2022); *Hand Gestures*, Travesía Cuatro, Guadalajara, Mexico; *A Rake's Progress*, SCAD Museum, Savannah, US, curated by Humberto Moro (2020); *Cornucopia*, MAZ Museo de Arte de Zapopan, Mexico (2019);

Group shows include: *Landscapes of Desire*, IV Industrial Art Biennial of Croatia (2023); *Within Reach*, Sid Motion Gallery, London, UK (2022); *Pounding The Pavement*, Galería Pelaires, Palma de Mallorca, Spain (2022); *New Old Histories*, Kasmin Gallery, New York, US (2021); *Crowd*, Hannah Barry Gallery, London, UK (2020); *Les Métamorphoses. Jeunes Artistes en Europe*, curated by Thomas Delamarre at Fondation Cartier, Paris, France (2019).

His work is part of the permanent collections at David Roberts Art Foundation, UK; Cini Foundation, Venice, Italy; Saatchi Collection, United Kingdom; Fundación Calosa, Mexico; Ramin Salsali Private Museum, Dubai, UAE; Franks-Suss Collection, United Kingdom; HSBC Collection, United Kingdom; and Pérez Simón Collection, Mexico.

TRAVESÍA CUATRO
19.09 - 16.11.2024

Charlie Billingham

Solitaire

La producción artística de Charlie Billingham se basa en la caricatura social y política inglesa de la época georgiana tardía y los tiempos de la Regencia (1780s - 1830s) cuando las innovaciones tecnológicas en el grabado y la litografía permitieron la amplia distribución de imágenes alrededor del mundo. El artista toma este material gráfico de archivo y lo actualiza a través de la pintura, así la imagen pasa de la reproducción mecánica de antaño a la reproducción manual contemporánea explicitando la relación dialéctica que la producción industrial ha tenido con el trabajo manual y artesanal a lo largo de la modernidad. En este rescate de archivo, Billingham encuadra y recorta elementos, personajes and circunstancias específicas de las caricaturas o litografías liberándolas de su contexto original de manera lúdica y sardónica. Este uso del encuadre y la edición nos remite a otras artes modernas, como la fotografía y el cine, y su propia problematización de la reproducción mecánica.

En esta, su tercera exposición en el país y primera en Ciudad de México, titulada *Solitaire*, el artista ha encuadrado figuras solitarias e individuos. La muestra, como muchas otras del artista, incorpora instalaciones pictóricas in situ. En este caso, dos: una cuadrícula formada por naipes de una sola figura sobre un fondo verde -un juego de Solitario hecho de figuras solitarias-; y un único velero del siglo XVIII y su doble, cuya singularidad se hace evidente por su repetición. Este juego sobre el juego mismo, la soledad que alivian el juego y el viaje, se despliega a lo largo de los cuadros que componen la exposición, ya sea a través del núcleo ecuestre o en las velas domésticas hechas de ropa puesta a secar.

El pendular entre el inicio de la Era Moderna y el Presente libera en la obra de Billingham, por un lado, la condición de la propia modernidad: la reproducción y circulación cada vez mayor y acelerada de imágenes, la relativización del tiempo histórico y mundano. Pero, por otro lado, esta yuxtaposición de diferentes tiempos históricos, imágenes y formas de hacer desnuda la sabiduría popular que, tanto entonces como ahora, sostiene la sátira y el humor y que remite siempre al Cuerpo. Este hilo conductor entre cuerpo, humor y juego atraviesa los murales pompeyanos, las novelas de Rabelais y las viñetas satíricas de la Gran Bretaña del siglo XVIII, pero también los memes contemporáneos y los vídeos de Tiktok.

Por último, *Solitaire* nos recuerda que en nuestra soledad contenemos la humanidad entera y que, aunque siempre estemos rodeados de ella, siempre estamos solos. Esta paradoja, base de la condición humana, se olvida o se trasciende sólo a través del humor y del juego: uniéndonos a todos en una ecuménica partida de naipes.

Pablo Arredondo Vera

*

Charlie Billingham (Londres, 1984) se graduó en Bellas Artes e Historia del Arte en The University of Edinburgh y el Edinburgh College of Art (2008) y realizó una maestría en Bellas Artes en la Royal Academy de Londres (2013).

Sus exposiciones individuales recientes incluyen: *Habillé pour le Week-End*, Bernier/Eliades, Bruselas (2023); *Swell*, Travesía Cuatro, Madrid (2022); *Hand Gestures*, Travesía Cuatro, Guadalajara, MX (2022); *A Rake's Progress*, SCAD Museum, Savannah, curada por Humberto Moro (2020); *Cornucopia*, MAZ Museo de Arte de Zapopan, México (2019).

Ha participado en exposiciones colectivas como: *Landscapes of Desire*, IV Industrial Art Bienal of Croatia (2023); *Within Reach*, Sid Motion Gallery, Londres (2022); *Pounding The Pavement*, Galería Pelaires, Palma de Mallorca, España (2022); *New Old Histories*, Kasmin Gallery, New York (2021); *Crowd*, Hannah Barry Gallery, Londres (2020) y *Les Métamorphoses. Jeunes Artistes en Europe*, Fondation Cartier, París (2019), entre otras.

Su obra forma parte de las colecciones: David Roberts Art Foundation, Reino Unido; Cini Foundation, Venecia, Italia; Saatchi Collection, Reino Unido; Fundación Calosa, Mexico; Ramin Salsali Private Museum, Dubai, EAU; Franks-Suss Collection, Reino Unido; HSBC Collection, Reino Unido y la Colección Pérez Simón, México.

TRAVESÍA CUATRO
19.09 - 16.11.2024