

...¿Quién eres tú?...

¿Quién eres tú? Le pregunta la oruga azul a la diminuta Alicia en su deambular por el país de las maravillas. Esa misma pregunta, es la que hacemos a los múltiples personajes que nos encontramos en las obras de Xavi Carbonell. ¿O son *no-personajes* a los que, como Alicia, y sin razón aparente, nos empeñamos en perseguir, o en nuestro caso, en querer descifrar...?

Y es que, adentrarse en el mundo pictórico de Xavi Carbonell, es lo más parecido a hacerlo en el fantástico mundo de Alicia, ambos con sus maravillas oníricas, en un universo en el que nada es lo que parece. ¿O sí? De cualquier forma, lo que sí está claro es que “algo” llama nuestra atención y de la misma manera que Alicia se adentró en la madriguera del conejo, nosotros nos adentramos en sus pinturas sin saber lo que nos vamos a encontrar, y una vez allí, sin pretenderlo, trataremos de hacer nuestro ese extraño universo.

Esta muestra, que se presenta bajo el título *... ¿Quién eres tú?...* recoge una serie de dibujos, pinturas y lienzos en los que a través de una iconografía particular surgida de un garabateo propio infantil, aunque con un acento de realidad adulta, volvemos a recorrer iconos sencillos para ilustrar esos cuentos dulces y amargos por los que transitamos en la madurez.

...¿Quién eres tú?...

“Poeta con alma infantil”

Las obras que aquí se presentan reflejan la madurez en la trayectoria de un artista cuyo interés por el arte e impulsado por una necesidad de expresar sus sentimientos de manera plástica, le llevó hace más de dos décadas al mundo de la pintura, disciplina que parece haber sido desterrada en pos de los medios digitales, pero que Xavi Carbonell ha sabido volver a poner en su merecido lugar a través del dibujo y del color.

Influenciado por artistas como *Basquiat*, *Cy Twombly*, y otros grandes del *Expresionismo Abstracto*, Carbonell nos presenta una obra en la que a través de la abstracción y un dominio del dibujo automático, queda patente una vez más su interés por el “arte infantil”. Al igual que artistas como Paul Klee, Kandinsky, Matisse y Picasso mostraron un gran interés por el dibujo de los niños (estos se convirtieron para muchos artistas en un modelo a seguir en la propia práctica artística, pues consideraban que en los dibujos infantiles *estaba la verdad*) Xavi Carbonell manifiesta el mismo interés, y centrará sus investigaciones en ellos. Por lo tanto, para comprender su obra hay que ir más allá de sus influencias iniciales y volver la mirada a los más pequeños, a los niños, pues son los garabatos esbozados por ellos los que también han golpeado el subconsciente del artista.

Así, con la mirada puesta en esos garabatos infantiles, contemplamos, desde un punto de vista formal, que los elementos iconográficos de sus obras, parecen surgidos de la mano de un niño. La gran habilidad de Xavi Carbonell en el trazo y la frescura en su ejecución, evidencia lo lejos que está de un esfuerzo por querer parecer infantil. Es innato. Con una técnica libre, sus trazos albergan la nobleza de los niños y al igual que

un niño se enfrenta por primera vez a una hoja en blanco, y sus trazos se apoderan de ella, Carbonell se enfrenta con gran destreza al lienzo o al papel dando rienda suelta a su imaginación. A veces es un único garabato lo que nos brinda, y otras parece querer consumir de manera frenética el lienzo.

Con esta destreza en los trazos, y un excelente uso del color, sus obras poseen un fuerte impacto visual. Los colores utilizados en las obras, ponen de manifiesto otras influencias del artista, como las adquiridas en la ciudad de los rascacielos. Así, los colores de la Gran Manzana, han quedado para siempre grabados en su subconsciente; el asfalto y el acero fundido de los edificios han tomado los fondos de los lienzos. Las fachadas del SOHO, el West Village, Central Park y el sonido de la ciudad, están presentes a través de los colores. Junto a esta paleta, conviven los colores flúor. Estos colores, que poco a poco Carbonell ha ido añadiendo a sus pinturas, aparecen en ocasiones en pequeñas dosis, y en perfecta armonía con esta estética infantil que trabaja Carbonell, además de generar diferentes puntos de luz, refuerzan esa sensación de alegría y vitalidad que transmiten las obras.

“Un Universo propio”

Xavi Carbonell plasma su mundo real a través de su propia simbología, creando así una iconografía particular donde conviven todo tipo de grafismos: espirales, lazos, quebradas... -que no haría un niño mayor de dos años- con nuevas formas, convenciones y símbolos que se corresponden con los realizados en etapas más avanzadas del aprendizaje, como nubes, soles, florecillas, animalitos...

Esta iconografía, a veces real, a veces fantástica, ha dado como resultado una obra de gran belleza, sublime, realizada de la misma manera que las manos infantiles plasman sus propios sueños en la pared.

Pero su obra no solo conecta con la infancia desde un punto de vista formal, sino también a través de los temas y los personajes que protagonizan sus obras: fiestas de cumpleaños infantiles con disfraces, máscaras, confeti, serpentinas y piñatas; fiestas de no cumpleaños carentes de toda cordura; princesas con palacio pero sin príncipe, ogros, caballeros y damas, castillos, el rey y la reina, piratas... seres fantásticos y variopintos que en ocasiones parecen vivir en un continuo carnaval, donde todo está enredado... y donde en ocasiones, *todos parecen estar locos...*

Aires de fiesta y de alegría para un universo en el que nos asedian las mismas dudas que nos surgen ante un dibujo infantil, en nuestra obsesión por poner nombre a todo, y darle a todo una explicación. *...¿Quién eres tú?...* Pero no hay porqué entender, sino disfrutar, sentirnos libres de ver, de imaginar, de soñar... pues si hay algo que caracteriza estas obras, es la libertad. La libertad es la conexión entre el artista -libre a la hora de ejecutar, de crear- y el público, libre de imaginar, de inventarse una historia.

-[...] ¿Quién eres tú? [...]

-Antes de decirle a usted quién soy yo [...],

Diga usted quién es [...] Todo está tan enredado [...]

Victoria Arribas Roldán
Comisaria

(La cita final y las referencias a "Alicia en el País de las Maravillas", corresponden a la versión cinematográfica de Disney sobre el libro de Lewis Carrol, del mismo título).