Moon Light Rain

Alejandro Villa Durán

N.A.S.A.L.

Moon Light Rain

El título de esta exposición, Moon Light Rain, y de las siete obras provienen de una serie de escritos que Alejandro Villa Durán recolecta desde sus introspecciones oníricas, ya sean sueños o pensamientos breves escritos en las notas de su celular. Alejandro concretiza su práctica escultural y pictórica relacionando estas oraciones con su serie de obras ya finalizada, lo que conlleva a una exploración del lenguaje generosa en imágenes y a la vez difusa e inexacta. Tres conceptos concretos son la introducción a una serie de obras que confrontan al espectador con el potencial del arte de impactar la conciencia colectiva.

La pintura abstracta, considerada aquí como una práctica artística enraizada en una extensiva historia de prioridad cultural, indirectamente redime la figura del artista como irrelevante y elusiva; poco o nada sabemos de Villa Durán en términos de su identidad o idiosincracia. Esta opacidad nos permite vislumbrar la relación de sus sentidos y toma de decisiones con el canvas; si prestamos atención podemos inferir qué decisiones se han tomado para comunicarnos un tipo particular de puerta hacia una sensibilidad más universal.

Villa Durán se impone limitaciones personales durante la producción artística, desde el tiempo, las condiciones atmosféricas y psicológicas donde la pintura se materializa, hasta la restricción última de negar su lectura simbólica. Todas las obras de esta muestra se hicieron en un periodo reciente y en conjunto en los últimos tres meses. El artista pinta constantemente, practica su agilidad y atención hasta llegar a un punto específico en el que su estado mental, la estación del año, el sentimiento indescriptible de la autonomía del lienzo e incluso una paleta limitada de colores se materializa en una serie de obras tan específicas a su contexto que son irrepetibles.

Las esculturas mantienen una relación inmediata con la abstracción de las pinturas ya que niegan el significado que se les intenta dar a la flor de bronce sumergida en agua y a las estructuras de madera cubiertas con tela. El artista crea volúmenes que imponen una relación con el cuerpo de la audiencia; una obra se alza verticalmente por sobre el nivel del ojo, mientras que la otra, limitada a una habitación pequeña, se muestra con total pasividad al ras del piso. El impulso de análisis inicial podría ser que las esculturas imponen una relación de poder con el espectador, ya sea de dominación o pasividad, sin embargo el artista invita a pensar que las piezas aluden a la mutabilidad de cualquier estructura, en tanto que toda materia puede ser pasar por materialidades opuestas a sí mismas en algún punto del tiempo.

Anteriormente la crítica artística se ha referido a la práctica de Villa Durán como antisocial en tanto que busca la libertad personal a través de su producción, lo que me recuerda a una perogrullada de Jenny Holzer (1978-87) : la superación personal es antisocial. La pintura abstracta juega con el doble filo de ser popular por su belleza y a la vez inaccesible. Las estrategias del artista son demandantes hacia su espectador; hay un riesgo deliberado de que la obra sea absorbida a un nivel meramente visual. Tal vulnerabilidad es una decision intencional en la que se le permite al espectador crear un significado particular a su cosmovisión, o limitarse a ver de reojo la superficie del canvas.

Anteriormente la crítica artística se ha referido a la práctica de Villa Durán como antisocial en tanto que busca la libertad personal a través de su producción, lo que me recuerda a una perogrullada de Jenny Holzer (1978-87) : la superación personal es antisocial. La pintura abstracta juega con el doble filo de ser popular por su belleza y a la vez inaccesible. Las estrategias del artista son demandantes hacia su espectador; hay un riesgo deliberado de que la obra sea absorbida a un nivel meramente visual. Tal vulnerabilidad es una decision intencional en la que se le permite al espectador crear un significado particular a su cosmovisión, o limitarse a ver de reojo la superficie del canvas.

Isaac De Reza

Moon Light Rain

The title of this exhibition, *Moon Light Rain*, and the seven works come from a series of writings that Alejandro Villa Durán collects from his introspective dreams, whether they are actual dreams or brief thoughts written in his Notes app. Villa Durán concretises his artistic sculptural and painterly practice, relating these phrases to the final works, thus creating an exploration of language rich in imagery yet simultaneously vague and imprecise. Three concrete concepts serve as an introduction to a series of works that confront the viewer with the potential of art to impact collective consciousness.

Abstract painting, as an artistic practice rooted in an extensive history of cultural priority, indirectly positions the figure of the artist as irrelevant and elusive; little or nothing is known about Villa Durán in terms of his identity or idiosyncrasy. This blurring allows us to get an impression of the relationship between the senses and the decision-making on the canvas; if we are observant, we can infer what choices have been made to enhance a particular kind of threshold into a more universal sensitivity.

Villa Durán self-imposes various limitations during the artistic production, such as the time spent working, the environmental conditions, and his psychological state when the painting materialises, to the ultimate restriction of denying a symbolic reading. All the works in this exhibition were made as a whole in a specific, short time period of the past three months. The artist paints constantly, practicing his dexterity and attention until reaching a precise point in which his mental state, the season of the year, the ineffable feeling of the canvas's autonomy, and even a limited colour palette materialise into a series of works so specific to their context that they become unrepeatable.

The sculptures maintain an immediate relationship to the painterly abstraction by denying the possibility of understanding the sculptures by their literary meaning. In the case of the flower and the wooden structures, which are both concealed with water and fabric, the artist creates certain volumes which inevitably impose a relationship with the audience's body; one work rises vertically above eye-level, while the other, tightly contained in a small room, is displayed passively at ground level. The initial impulse to analyse this intention may suggest that the sculptures create a power relationship with the viewer, be one of domination or passivity, yet thedetac's intention rather points towards the mutability of any structure, since all materials are able to morph into opposite materialities given an almost unlimited amount of time.

The artistic critique has previously referred to Villa Durán's practice as antisocial insofar as it seeks personal freedom through its production, reminiscent of one of Jenny Holzer's Truisms (1978-87): Self-improvement is antisocial. Abstract painting plays with the double-edged sword of being popular due to its beauty yet inaccessible. The artist's strategies demand much from the viewer; there is a deliberate risk that the work will be consumed at a plain visual level. Such vulnerability is a deliberate strategy that allows the audience to grasp a personal meaning akin to their worldview, or to otherwise gaze at the paintings at a surface level.

I visited the artist at his studio's rooftop where he often paints, therefore, some paintings in this show were actively bastardised by the vegetation, wind, and rain. In our initial conversation about this exhibition, Alejandro told me that in his consideration, the only way to achieve free thinking is through abstraction; the work detaches from the artist's ego in order to make room for the sovereignty of understanding. While on the rooftop, Alejandro said that these paintings are empty of symbolic meaning because it is the most generous form I can offer to people.

Isaac De Reza

Silence is the rain that brought its own sound

Óleo sobre lienzo / Oil on canvas
140 x 160 cm

2024

I heard the voice coming through the light of the window

Óleo sobre lienzo / Oil on canvas
140 x 140 cm

2024

The water’s peaceful movement of the awakened silence

Óleo sobre lienzo / Oil on canvas
140 x 140 cm

2024

Mantengamos la tierra fértil

Óleo sobre lienzo / Oil on canvas
150 x 100 cm

2024

Bringing the sound of the rain back to the open windows

Óleo sobre lienzo / Oil on canvas
140 x 160 cm

2024

The awakening in the tranquility of the rain

Escultura de bronce dentro de una estructura de acero al carbón, agua con pigmento negro.
Bronce sculpture, carbon steel structure, water with black pigment.
150 x 26 x 33 cm

2024

Uncovering the shy pain of silence

Tela teñida sobre estructuras de madera
Dyed fabrics on wooden structure
90 x 50 x 200 cm

2024

Alejandro Villa Durán
1993

Alejandro Villa es un artista multidisciplinario que adopta un enfoque consistentemente introspectivo y metódico hacia la pintura y la escultura.

Al sumergirse en la inefabilidad del significado a través del arte, crea atmósferas específicas que tienen como objetivo inspirar la revolución de una conciencia social.

Adoptando la abstracción pictórica como una estrategia conceptual el artista investiga el delicado equilibrio entre la complejidad visual y el discurso intelectual inherente a la pintura en el contexto actual.

Alejandro Villa is a multidisciplinary artist who adopts a deeply introspective and methodical approach to painting and sculpture.

By immersing himself in the ineffability of meaning through art, he creates specific atmospheres that aim to inspire the revolution of social consciousness.

Embracing abstraction as a strategy, the artist navigates the delicate balance between visual complexity and the intellectual discourse inherent to painting in contemporary society.

ALEJANDRO VILLA DURÁN
1993

EDUCATION

2018 - 2020
MA Sculpture
Royal College of Art, London, UK.

2013 - 2016
BA Textile design
Central Saint Martins, London, UK.

2012 - 2013
Foundation in art and Design
Newcastle College, Newcastle, UK.

SOLO SHOWS

2024
Moon Light Rain
N.A.S.A.L, Mexico City, Mexico.

Flower of the Desert
Giovani's Room, Los Angeles, USA.

2022
Together, Alone
Giovani's Room, Los Angeles, USA.

2021
A mis ancas caen los cueros de culebra
Rudimento, Quito, EC.

DUO SHOWS

2024
Río que corre bajo mi piel
Cóctel de vida, Artwks, Mexico City

GROUP EXHIBITIONS

2024
Solos en la noche pálida
Pradiauto, Madrid, Spain

2023
Oráculo
Aro, Mexico City, MX

Naturaleza, Cuerpo y Construccion
Llano, Mexico City, MX

Interior 2.1
Guadalajara, MX

2022
Estacion Material vol2
PEANA

Almond shaped eyes for circles and dots. Circles for eyes and almond shaped dots. Dots and almonds for circles in eyes
Nordenhake, Mexico City, MX.

Queer Direct The Shop
Sadie Cole's HQ, London

Relaciones Publicas
Estación Material vol.1, Guadalajara, MX.

2021
DE ORO EN SU NÚCLEO
Pradiauto, Madrid, ES.

Material Art Fair Guadalajara
Relaciones Públicas, México, MX

Eterna pubertad
PAOS, Guadalajara, Mexico, MX.

SupaStore Southside
Slingbacks and Sunshine, South London Gallery, London (Collective Declined & Deceased), UK.

2020
RCA2020
Royal College of Art, London, UK.

Careless Limbs
ARC, Online Show.

Garden of Earthly delight
Online Show.

Beyond de Garden
Espacio Cabeza, Guadalajara, Mexico, MX.

SupaStore Academy
Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts, Nida, Lithuania, LT.

Space Invaders
Sculpture Court, ECA, Edinburgh, UK.

RCA
Kristin Hjellegjerde, London, UK.

London Grads Now
Saatchi Gallery, London, UK.

Crooked
Brieze Situationists Lucas Gardens, London, UK.

Declined & Deceased
Brieze Situationist, London, UK.

TOGETHER ALONE
51°33'54.8"N 0°10'04.6"W / 51.565226, -0.167940
Nadia Berri, London, UK.

Curtain Call
The Shop Front 286, London, UK

London Grads Now
Saatchi Gallery, London, UK.

2019

me/us
PSLA, Los Angeles, US.

Everything Sculpture
Gabriel Orozco Garden, South London Gallery, UK

2018
Premaco
Taller Santa Monica, Guadalajara, Mexico, MX.

Lo invisible no es oscuro ni misterioso, es transparente
Armen Daguer Guadalajara, Mexico, MX.

2017
Pharmakon
Proyecto Cobra, Guadalajara, Mexico, MX.

AWARDS/RESIDENCIES

2020
Rochester Square Residency
London, UK.

Rudimento Residency
Amazon, Ecuador.

N.A.S.A.L.

Mauricio Aguirre
DIRECTOR

+ 1 646 764 0001

mao@nasal.pe

nasal.pe

ArtLogic

San Luis Potosí 123
Roma Norte
CDMX, MX

Moon Light Rain

Alejandro Villa Durán

N.A.S.A.L.