

nota de prensa

JAUME PLENSA

Obra sobre papel

11 de febrero al 5 de abril de 2010
Inauguración 11 de febrero a las 20:00

Estiarte recoge la última producción de obras sobre papel de Jaume Plensa en grandes formatos, realizados entre 2008 y 2009, en donde el artista muestra su gran preocupación por la condición humana, la dignidad del ser y sus derechos individuales

Jaume Plensa (Barcelona, 1955), lleva a cabo la realización de una idea del espacio escultórico tanto hacia los grandes proyectos de escultura, como a la escenografía y vestuarios para producciones de ópera, o a la culta pasión por los libros de artista, los grabados y las ediciones de múltiples sobre papel. Su obra comienza a final de los setenta con unos intereses dirigidos hacia cuestiones relacionadas con el volumen, el espacio y la tensión, confrontando materiales tan opuestos como el hierro forjado y el poliéster. A partir de 1983, de cortar y plegar pasa a fundir metales, es decir, su interés se traslada de la composición y manipulación externa a la conformación interna de energías, potencias, apariciones y metamorfosis, tomando su obra una deriva más telúrica, con tendencia a lo misterioso: "Mi obra también ha tratado de conciliar los opuestos. Tal vez sea dentro de esa fricción de dualidades en donde puedo plantear las grandes preguntas de una forma más adecuada y encontrar, en su propia imposibilidad, el camino de la emoción", dice Plensa.

En esta exposición, Plensa vuelve sobre la relación entre el texto y el retrato. Pero ahora los textos no están tomados de Shakespeare o William Blake, proyecciones metafóricas de valores y asuntos fuertemente arraigados en la tradición escrita. En esta ocasión Jaume Plensa recurre, con gran tipografía claramente visible, por un lado, a la directa reclamación de la igualdad de los derechos de los pueblos más castigados por la historia y por la actualidad, por otro, al empleo de términos que caracterizan rasgos distintivos e individuales del hombre y a las anomalías o disfunciones que los marginados sufren. En general al empleo del texto como la concesión de la palabra, al derecho a la individualidad y a la expresión personal, la palabra, al fin, como continente de lo específicamente humano, individualmente humano:

"El cuerpo, como la palabra, es un contenedor lleno de memoria. Su vibración lo expande y su autodestrucción lo purifica. Cada ser humano es un "lugar". Cada mujer, hombre, niño, viejo es un espacio habitable en sí mismo que se desplaza y desarrolla; un "lugar" en tiempo, en geografía, en volumen y en color. Mi obra es su memoria. La fijación congelada de tantos y tantos cuerpos desarrollándose y desapareciendo en la fugacidad de la luz. Y mi obra es su volumen", dice el artista.

Los grandes formatos de papel hasta 220 x 200 cm., la violencia de las salpicaduras, la espesa oscuridad y el chorreo de negro muy denso, amplifican enérgicamente la declamación del texto en torno al retrato humano, rostros sobre cuya mirada planea la sombra de la incomprendición, del desequilibrio, del desarraigido, de la locura.

Sombras, escribe Jaume Plensa en 2005:

He planificado infinidad de veces la posibilidad de arrancar mi casa y llevarla lejos, a cualquier lugar...

Con cuchillas afiladas he ido pacientemente separando del papel las palabras escritas en mis cuadernos.

Liberarlas de la frontalidad.

Descubrir el oscuro cuerpo de cada una de sus letras que, pegadas a la blanca pared, parecían esperar en el paredón su fusilamiento.

El cuerpo es la geografía.

La frontera de un país es polvo de carbón en los bolsillos: Siempre ensucia nuestras manos.

Se nos duerme la vida como se duerme un niño: sin más,
en cualquier lugar,
De pronto...

press release

JAUME PLENSA

Work on paper

11 February to 5 April 2010

Opening 11 February at 8.00 p.m.

Estiarte brings together the latest production of large format works on paper by Jaume Plensa, created between 2008 and 2009, where the artist demonstrates his serious concerns over the human condition, the dignity of human beings and their individual rights

Jaume Plensa (Barcelona, 1955) puts into practice an idea of sculptural space both towards major projects on sculpture, and towards scenery and costumes for opera productions, or the cultured passion for books on artists, engravings and multiple editions on paper. His work started at the end of the seventies with some interests directed towards questions related to volume, space and tension, confronting materials as opposed as are wrought iron and polyester. Starting in 1983, from cutting and folding he moved on to smelting metals, in other words, his interest shifted from external composition and manipulation to the internal conformation of energies, powers, appearances and metamorphosis, and his work took on a more telluric turn with a tendency towards the mysterious: "My work has also tried to reconcile opposites. It is perhaps inside that friction of dualities where I can raise the big questions in a more suitable way and, in their own impossibility, find the path of emotion", says Plensa.

In this exhibition, Plensa returns to the relation between text and portrait. But now the texts are not taken from Shakespeare or William Blake, metaphorical projections of values and matters that are powerfully rooted in the written tradition. On this occasion Jaume Plensa turns, with a large and clearly visible typography, on the one hand to the direct claim for equality of rights of peoples that have been most punished by history and by the present day, and on the other to the use of terms which characterise distinctive and individual traits of man and the anomalies or dysfunctions suffered by marginalised peoples. In general to the use of text as the concession of the word, to the right to individuality and to personal expression, to the word, in the end, as a container of the specifically human, individually human:

"The body, like the word, is a container full of memory. Its vibration expands it and its self-destruction purifies it. Each human being is a "place". Each woman, man, child, old person, is a space habitable in itself which is displaced and develops; a "place" in time, in geography, in volume and in colour. My work is their memory. The frozen fixation of so many bodies developing and disappearing in the fleetingness of light. And my work is their volume", says the artist.

The large format paper of up to 220 x 200 cm., the violence of the spatterings, the thick darkness and the jet of very dense black, energetically expand the declamation of the text around the human portrait, faces with a look around which glide the shadow of incomprehension, of imbalance, of uprootedness, of madness.

Sombras (Shadows), writes Jaume Plensa in 2005:

I have planned an infinite number of times the possibility of uprooting my house and taking it far away, anywhere ...

With sharpened knives I have been patiently separating from the paper the words written in my notebooks.

Liberate them from the frontality.

Discover the dark body of each of its letters which, stuck to the white wall, seemed to be awaiting the firing squad.

The body is geography.

The frontier of a country is coal dust in pockets: It always dirties our hands.

We sleep through life like a child sleeps: and no more, in any place, Suddenly ...