

2009 ²²¹ Quiral

Visiones asimétricas de un artista

arte

Enric Pladevall

La **quiralidad**, término acuñado en la propia Fundación, nace del concepto químico en el cual una molécula puede adoptar distintas formas, no superponibles, capaces cada una de perturbar de manera distinta la luz polarizada que las ilumina. Una obra de arte tiene también varias interpretaciones, según la percepción y la actitud frente al proceso creativo o la experiencia del observador.

Quiral arte se plantea como una fórmula de debate entre coleccionistas, galeristas, especialistas en arte y gestores culturales, para provocar un estado de opinión sobre la muestra realizada por la Fundación y las características específicas del artista invitado. El encuentro genera diferentes visiones, un cruce plural de opciones que enriquecen y potencian el conocimiento del arte y la situación del artista en nuestro contexto cultural.

FUNDACIÓ
VILA CASAS

presentación

Enric Pladevall nos invita a visitar el vacío. Una invitación lingüística y filosófica a la que accedemos a través de su obra, porque desde la materia descubrimos el valor de lo que no existe, pero sí ha empezado a existir desde el momento en que él nos lo sugiere. *Welcome to the void* responde a su búsqueda de un nuevo espacio simbiótico que une naturaleza y arte.

Aún recuerdo sus obras de principios de los ochenta, cuando Alexandre Cirici veía en ellas el movimiento de una torsión inacabada. En aquella manera de ganar espacio a la naturaleza, en su diálogo con ella, se anticipaba ya una necesidad de unir materiales distintos y tensarlos –como la madera–, así como de borrar las señales y las huellas de una morfología orgánica para transformarla, manipularla y convertirla en otra presencia distinta. Aquella forma de sugerir lo natural se unía a una manipulación que desvirtuaba a la misma naturaleza. Y escribí entonces sobre ese juego de contraposiciones, recurrente en su obra, su idea de verticalidad, la forma de unir la destrucción con la construcción, el plano con la curva..., que en realidad es «el proceso que pule y calcina a la vez».¹

La lectura de fondo permanece aunque él haya transgredido todos los límites y su obra se abra a un diálogo con los volúmenes, los planos pictóricos, las caligrafías..., para desarrollar nuevos planteamientos, para resolver de otras muchas maneras aquellas cuestiones implícitas en toda su trayectoria, como

¹ Glòria Bosch, «Enric Pladevall, les transmutacions d'un ceremonial», *Avui*, Art núm. 142, Barcelona, 27 d'octubre de 1983.

Enric Pladevall y la forma del vacío

son los injertos entre lo natural y lo artificial, el tiempo y el espacio. Si entonces se intuía una necesidad de forzar los principios naturales, de oponerlos para crear un hibridismo que reflejara nuestra propia sociedad y la presión que ejerce sobre todo aquello que escapa a su control: ahora la tensión ha dejado de ser tan explícita, ya no necesita oponer sino fundir sus lenguajes visuales, y el carácter simbiótico de sus presencias refleja una esencialidad que, sin duda, procede de su interés por la cultura oriental.

Como vemos en esta exposición, el vacío también necesita expresarse a través de la forma.

Glòria Bosch
Directora de los
Espacios de Arte
de la Fundació
Vila Casas

Con una trayectoria artística consolidada nacional e internacionalmente, Enric Pladevall (Vic, Barcelona, 1951) ha expuesto obra en los cinco continentes, y sus esculturas se encuentran en destacados museos y colecciones del mundo. *El árbol de la vida* en CosmoCaixa Barcelona, es una de las más relevantes.

Antonio Vila Casas
Presidente de la Fundació Vila Casas >

Àlex Mitrani
Historiador del arte y profesor en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) v

Àngela Molina
Crítica de arte del diario *El País* <

Maria Reig
Coleccionista ^

Joan Uriach
Patrono de la Fundació Vila Casas >

Ysabel Pinyol
Directora de la Galeria Ysabel Pinyol (Barcelona) >

Eugeni Mora
Coleccionista v

Manuel Alorda
Coleccionista >

Llàtzer Moix
Jefe de Cultura del diario *La Vanguardia* ^

Joan Abelló
Gestor cultural y crítico de arte. Profesor en Escola EINA e Istituto Europeo di Design <

Violant Porcel
Historiadora del arte y directora de la Galeria Marlborough (Barcelona) <

La exposició es comentada por coleccionistas, galeristas y especialistas en arte

Cristina Berenguer
Directora General de la Fundació Vila Casas <

debate

La escultura regresa a Espai VolART con Enric Pladevall. La exposición *Welcome to the void*, abierta al público hasta el 18 de abril, brinda la oportunidad de revisar la obra más reciente de este artista, referente en el panorama escultórico actual. La mayor parte de las piezas expuestas son creaciones de los últimos años, objetos de pequeño y gran formato, que comparten espacio expositivo con pinturas y dibujos. De éstos, destaca la serie japonesa, bellos trazos caligráficos, fruto de la estancia del artista en Japón en octubre de 2007. Pladevall, interesado por una determinada disposición mental en la ocupación del espacio, cursó estudios de caligrafía con maestros japoneses en la ciudad de Kyoto, y ha intentado, desde entonces, incorporar ese conocimiento a su obra.

Según Álex Mitrani, «para hacer escultura, no es suficiente tener la idea, el borrador. El artista debe estar en contacto con la materia, el espacio y la dimensión temporal (...) y Enric Pladevall, con un registro muy amplio, domina la relación con el entorno, ejerce un control tanto sobre las fases del proceso creativo, como sobre la formalización y materialización de la escultura». De raíz culta y sofisticada, es un lenguaje que bebe de la inteligencia, el conocimiento técnico y de una sabiduría abierta al mundo que lo hacen innovador.

El encuentro Quiral Arte tuvo lugar el 18 de febrero de 2009. En este año que se conmemora el primer centenario del *Manifiesto futurista* (publicado en el diario francés *Le Figaro* el 20 de febrero de 1909, a cargo de Filippo T. Marinetti) y sus proclamas a la búsqueda de un nuevo lenguaje artístico, Joan Abelló hizo un guiño a la coincidencia de fechas y mencionó el *Manifiesto técnico de la escultura futurista* (publicado un par de años después) y a su autor, el teórico Umberto Boccioni, cuyas aportaciones son clave

Se plantea la dicotomía entre naturaleza y arte

Su formalismo es muy transgresor

para entender la evolución de la escultura contemporánea. Abelló percibe que «Pladevall tiene muy claras algunas de las ideas propuestas cien años atrás, como son la utilización de múltiples materiales o la integración de la figura en el entorno; él ha sabido extraer la genialidad del lugar, el *genius loci*, para transformarla en formas artísticas y aportar algo nuevo».

Tercera dimensión y paisaje

La galerista Ysabel Pinyol, arquitecta, destacó los paralelismos entre esta disciplina profesional y el proceso de creación escultórica de Pladevall: «veo un trabajo muy similar al que he venido realizando hasta hace poco, en el que se exige un estudio muy riguroso de los materiales con los que vas a trabajar, la capacidad de resistencia de la madera, el metal, los procesos de modelaje tridimensional... todo al servicio de la pieza». De ahí surge «esa capacidad de trabajar con formatos, soportes y medios tan diversos», continuó Pinyol, desde intervenciones efímeras (como *Anillo de fuego* en la plaza Mayor de Vic, en 2002) y, sobre todo, sus proyectos virtuales que, en palabras del escultor, «se harán reales en el mundo de las ideas». (Véase el catálogo de la exposición publicado por la Fundación Vila Casas.)

Los coleccionistas invitados coincidieron en destacar la singularidad que conlleva coleccionar escultura. «Creo que la escultura tiene otra dimensión», puntualizó Maria Reig, «no se trata solamente de la conocida tercera dimensión respecto de la pintura, sino de las posibilidades de crear formas y sombras, distintos puntos de vista, ubicación e iluminación durante diferentes momentos del día (...). Mi colección, que está formada por un 75 % de escultura frente a un 25 % de pintura, no es estática: muevo las piezas de lugar constantemente para nutrirme de nuevas emociones, y de Pladevall me atrae ese mensaje que une la materia con la naturaleza».

Por su parte, Eugeni Mora nos relató su experiencia personal en la recreación de su jardín en el paisaje ampurdanés, un ejemplo de simbiosis entre la labor artística de Fernando Caruncho, «el mejor diseñador de jardines de nuestro país», en opinión de Mora, y el escultor. «A pesar de ser un conjunto de siete piezas, de 36 metros de diámetro, unas bases de cemento tremendas, con un pivote central, capaces de resistir los avatares de la tramontana, tienes sensación de espacio. Me enamoré de las esculturas de Pladevall.»

En palabras de Llàtzer Moix, «son obras que tienen vocación de llegar a formar parte de la naturaleza, algo que se percibe también muy claramente en el jardín del artista en Ventalló». Nada que ver con esos jardines que actualmente tienen todos los grandes museos, «como el MoMA de Nueva York, donde esculturas amontonadas por compromiso parecen un recurso para ganar espacio en el interior».

Por su parte, Joan Uriach relató su primer encuentro con obras de Pladevall, hace muchos años, en el taller que el artista tenía entonces en Taradell: «después de visitar una especie de almacén con piezas aparentemente desordenadas, pero con gran continuidad, nos dirigimos a un bosque cercano, en el que nos mostró una gran escultura, plantada en pleno bosque y absolutamente integrada en su espesura. Era chocante y reconozco que me impactó. Desde entonces, sigo con gran curiosidad la producción de este artista».

Fidelidad al material

Los grandes escultores, como Brancusi o Henry Moore, establecen una relación activa con el material. Según la crítica de arte Ángela Molina, «todo material posee sus propias cualidades individuales y, cuando el escultor trabaja directamente el material, éste participa en la formación del concepto de la obra». Pensemos en Brancusi como el primero en «instrumentalizar o *artistizar* el basamento», en cómo el material ha acabado siendo la escultura. «En la fidelidad de Pladevall a los materiales vemos claramente en él esos aspectos.»

Elegante en sus formas, le definió Manuel Alorda, «Pladevall es un gran técnico, muy creativo, capaz de trabajar con madera, hierro o piedra en piezas de tamaños muy diversos». En este sentido, Mitrani también recalcó que «el atrevimiento de trabajar con formatos tan diferentes exige un dominio técnico sobre cómo resolver la forma, la consistencia, la durabilidad de aquel objeto que es una obra de arte», desde la sensibilidad que transmiten las pequeñas piezas, que invitan a aproximarnos, a la grandiosidad de la obra pública, con esculturas de bronce, cobre o cinc como las expuestas en Girona, Manresa, Atlanta (Estados Unidos) o Kwang-Ju (Corea).

A Violant Porcel le interesó, en concreto de esta exposición, lo bien labrada que está la relación del artista con el material, muy especialmente con la madera. Recordando a Lucio Muñoz –un

Hay un dominio técnico sobre cómo resolver la forma

artista que hizo de la madera el alma de su trabajo creativo–, Porcel relató que «este escultor explicaba que la madera expresaba muy bien la complejidad y la riqueza de los seres vivos, y que había dos maneras de enfrentarse a ella: a su favor o en su contra (...). Pladevall nos

muestra que él va a favor, que siempre trabaja con las leyes intrínsecas de la madera para alcanzar la esencia».

Si en la dignificación de la naturaleza, por medio de la búsqueda de esa esencia, Violant Porcel reconoce trazas de romanticismo, Ángela Molina ve en la obra de Pladevall un antiidealismo que lo apartaría claramente de ese enfoque romántico. «Siendo una escultura orgánica, es al mismo tiempo muy antihumanista y antiidealista, muy transgresora en el sentido formal, porque Enric es un escultor formalista, pero su formalismo es muy transgresor.»

El material participa en la formación del concepto de la obra

Llenar el vacío

El título de la exposición, *Welcome to the void*, nos habla. Un prelude que nos prepara, tal vez, para entrar a ninguna parte. Y es que la idea del vacío da sentido a la exposición. Para Molina, «es algo que entronca con la idea del agujero (...). En diversas piezas de la muestra» –por ejemplo, la homónima *Welcome to the void*, en la planta inferior; *Orgànica*, *Testa*, ...– vemos desdibujarse el exterior y el interior, lo que crea una idea de gruta, donde nace el arte: un vacío que llenamos emocionalmente».

Cristina Berenguer, directora general de la Fundación Vila Casas, expuso su experiencia en la aproximación a estos trabajos: «era un título que me producía angustia, un vacío, que me preparó de determinada forma para ver la exposición. Y, una vez finalizado el montaje, la sorpresa fue descubrir que me inspiraba sensaciones contrarias, más próximas a una agradable serenidad. Quizá fuera la unipresencia de la madera, ese material familiar y cálido, la sensualidad de las formas redondeadas... un acercamiento y reencuentro con la naturaleza».

Hay, además, otro elemento destacado que infunde proximidad a estas esculturas. «La verticalidad, que vemos en la mayoría de las piezas de Pladevall –comentó Ángela Molina–, implica un aislamiento y, a la vez, una conexión con el paisaje.» Siendo una

... Quizá fuera la unipresencia de la madera, ese material familiar y cálido, la sensualidad de las formas redondeadas, el acercamiento y reencuentro con la naturaleza...

escultura atópica, que no está formalmente asociada a ningún lugar, con «una mirada que se dirige al cielo» –nos hizo notar Joan Uriach–, nos conecta y es referencia de la naturaleza más invisible, según Molina. La crítica de arte explicó que «el eje de la verticalidad es en sí mismo la separación del campo representacional de la escultura respecto al mundo real (...). Antes, el pedestal elevaba la obra para alejarla del espacio natural, a modo de marco pictórico con una función muy definida». En Pladevall todo se desdibuja y la propia verticalidad de la obra cumple ese cometido.

Y es que Pladevall no se conforma con recurrir a los modelos y símbolos conocidos o tradicionales. Mitrani apuntó que, «en un intento por ir más allá, siempre acaban siendo obras complejas: fijémonos en esas piezas hibridación entre el mundo natural y la artificialidad, o incluso la tecnología. A veces, ambos mundos se encuentran en una pieza como dos elementos dialécticos, enfrentados o ligados, pero absolutamente bien encastrados, confundidos, que nos recuerdan el lento trabajo que la naturaleza realiza al erosionar y pulir los materiales de un río (...). Hay una ambigüedad, riqueza y frialdad que recuerda la perfección de los objetos de diseño industrial».

En el debate también se puso de manifiesto la atemporalidad de la obra de este artista relacionada con la idea del vacío. Para ilustrarlo, Maria Reig explicó cómo ella identifica lo que le transmiten una obra de arte y su creador. «Hay quienes tienen un lenguaje muy étnico que, por ejemplo, te conecta con África; otros te acercan

a las raíces, pero cada uno tenemos raíces diferentes –de madera, de piedra, de hierba, de agua, ...–; las mías son de madera y quizá por eso me emocionan tanto las esculturas de Pladevall: necesito la madera.» Ese lenguaje sofisticado que se expresa a través de las texturas, «cuando las rompe, las tritura, las quema, las pinta», continuó Maria Reig, conforma el arte de Enric

Pladevall. «Es una semilla y no te puede dejar indiferente: las semillas pueden durar muchos años sin fructificar, pero el día que las plantas crecen... Tengo una escultura que parece una semilla, una vaina, pero cuando la miras ves que ha sido vaciada, cuando la tocas suena, tiene un lenguaje sonoro, que va a pervivir.»

Nos emociona que el vacío se pueda llenar.

Hay que fomentar el arte a través del placer de contemplar

El placer de contemplar

Una curiosidad merece ser destacada en este encuentro Quiral Arte. En las muchas ediciones realizadas, es ya tradición que en el debate de la primera convocatoria del año surjan comentarios y menciones a la recién celebrada feria ARCO, ya que la coincidencia de fechas consecutivas así lo propicia. Por esta vez, e ignoramos si es excepción o tendencia a tener en cuenta, no se habló de ARCO en un debate del mes de febrero. ¿Afecta también la tan nombrada crisis al sector? O acaso ¿ha descendido el interés del público especializado por pasearse en esa feria? El tiempo lo dirá.

De momento, en nuestra tertulia sí se planteó una interesante dicotomía: la necesidad de poseer frente al placer de contemplar. «Ciertamente, gracias a que existen coleccionistas, el artista vive y el arte se desarrolla, pero en la sociedad actual hay que fomentar el arte a través del placer de contemplar», expuso Cristina Berenguer. La directora de la Fundación Vila Casas se refirió a la difícil tarea de atraer al público a las salas de arte, las galerías, los museos... a aquellos espacios donde la contemplación del arte no es un acto mercantil.

Por su parte, los galeristas –en efecto interesados en llenar de visitantes sus espacios– también buscan fórmulas para promocionar a los artistas. ¿Cuál es –se preguntaba Ángela Molina– la misión de un galerista? «Debiendo ser guía, consejero, promotor o receptor, al final uno se da cuenta de que las galerías venden prototipos, es decir, meninas gigantes de madera, marcas de artistas.»

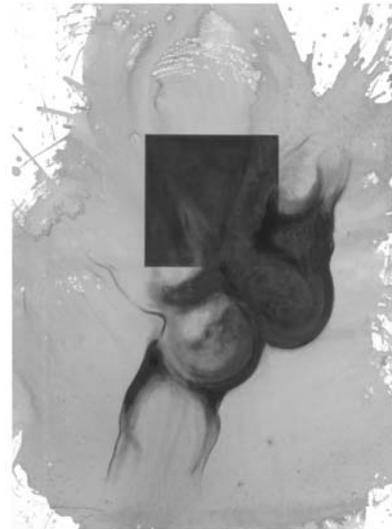
Hay claros ejemplos de la influencia del marchante en un sentido u otro: unas veces, clave para comprender el ascenso de un pintor, mientras que en otras muchas ocasiones llega a ser una nefasta influencia. No obstante, se preguntaba Llàtzer Moix, «¿un galerista puede fosilizar a un artista si, previamente, éste no se ha fosilizado a sí mismo?». Estamos ante una responsabilidad compartida, ya sea la de crear, promocionar o educar para el arte.

En 2009, la Fundación Vila Casas ha iniciado una nueva etapa, cuya culminación va a ser la inauguración del nuevo museo Can Framis, en el distrito 22@ de Barcelona, el próximo mes de abril. Cambios en nuestra imagen en internet o en el cuaderno que tiene en sus manos quieren seguir contribuyendo a la promoción y el arte de los artistas y el arte de nuestro país: el placer de la contemplación nos guía.

Nos conecta y es referencia de la naturaleza más invisible

conclusión

De la idea a la forma, en contacto con la materia y el espacio

Venus negra
2008

Fus vermell
2006

Sin título
2008

La casa de l'artista
2008

Los ponentes de este debate sobre la exposición *Welcome to the void*, de Enric Pladevall, en Espai VolArt, coincidieron al destacar su dominio técnico y la amplitud del diálogo creativo, abierto a todas las técnicas y lenguajes artísticos, aunque la base sea la escultura. Su conocimiento ha permitido abrir los registros y controlar el proceso desde la idea a la forma, siempre en contacto con la materia y el espacio.

De su vertiente humana se destacó la facilidad para contactar con los demás y, al mismo tiempo, su capacidad para escuchar. Pero a sus cualidades de trabajador nato, arriesgado y valiente, se debe sumar la fidelidad al material, la relación que establece con él, y el diálogo que –más allá de la naturaleza– entabla con el conjunto del paisaje cívico.

La relación entre el lugar donde trabaja (la finca de L'Olivar como espacio natural) y su obra se consideraron importantes al referenciar una escultura que proyecta el encuentro entre naturaleza y artificio; una especie de hibridación donde tensar, enfrentar, unir y encastar elementos opuestos. Desde la conexión con el

paisaje a la exploración del territorio, sus maderas sugieren el misterio de lo que se esconde en su interior... ¿el vacío que nos propone?

Considerado como uno de los grandes escultores de finales del siglo xx y principios del xxi, se habló de su solidez, de su preparación cultural, del vacío y del silencio, del tiempo y de la luz, de la manera de integrar sus obras en los espacios naturales, de la complejidad de unos proyectos que no se conforman con aludir a los símbolos más convencionales, sino que van mucho más allá porque le da la vuelta a la idea tradicional. Para sintetizar, las dos líneas de debate opusieron un enfoque más romántico frente a otro muy alejado del idealismo y transgresor en el sentido formal.

Al margen de la exposición, surgieron preocupaciones recurrentes sobre la poca difusión oficial del arte contemporáneo, la misión de las galerías, la facilidad que tienen para fosilizar a los artistas, la escasa protección del artista, el estímulo al coleccionismo para dar facilidades a todo el mundo y la necesidad de salirse de los esquemas tradicionales para democratizar el arte.

Año 7 Número 22
Publicación trimestral
Marzo 2009

© Fundació Privada Vila Casas, 2009

Edita: Rubes Editorial
Diseño gráfico: www.anaclapes.com

ISSN: 1699-1702
Depósito legal: B-49220-2003

ESPAI
VolART
BARCELONA

ESPAI
VolART2
BARCELONA

CAN
FRAMIS
BARCELONA

CAN
MARIO
PALAFRUGELL

PALAU
SOLTERRA
TORROELLA

FUNDACIÓ
VILA CASAS

Oficines

Carrer Ausiàs Marc, 20, pral.
08010 Barcelona
Tel. 93 481 79 80
fundacio@fundaciovilacasas.com
www.fundaciovilacasas.com

Espai Volart / Volart 2

Carrer Ausiàs Marc, 22
08010 Barcelona
Tel. 93 481 79 85
espaivolart@fundaciovilacasas.com

Can Framis

Carrer Roc Boronat, 116-126
08018 Barcelona
Tel. 93 320 87 36
canframis@fundaciovilacasas.com

Can Mario

Plaça Can Mario, 7
17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 306 246
canmario@fundaciovilacasas.com

Palau Solterra

Carrer de l'Església, 10
17257 Torroella de Montgrí (Girona)
Tel. 972 761 976
palausolterra@fundaciovilacasas.com

Exposició

Enric Pladevall
Welcome to the void

Espai Volart

Del 19 de febrero al 18 de abril de 2009