

What Abstract Art Means to Me - Alzueta Gallery

Cuando en el simposio “*What is Abstract Art?*” realizado en el MoMa en 1951 De Kooning toma la palabra, el artista, que había atravesado diferentes caminos pictóricos hasta alcanzar la abstracción, se refiere al arte como la parte siempre muda de la que se puede hablar eternamente. Y es una gran definición. El arte abstracto ha generado desde el principio un debate intenso que trasciende la teoría artística. Cuestiones como el lenguaje, lo formal o lo representado vuelven una y otra vez a ponerse en el centro del discurso. “Hasta los animales se dan cuenta de que no estamos como en casa en el mundo interpretado”. Hegel sostenía que el lenguaje nos forma y nos enajena, y a la vez, nos hace extraños a nosotros mismos. Sin excepción, el lenguaje pictórico ha estado también sujeto a la interpelación y al cambio. De Kooning insiste en no diferenciar entre pintura abstracta o naturalista, porque según él todo forma parte –y así debe ser– de la búsqueda incansable del artista que trabaja para satisfacer a nadie más que a sí mismo. “*Si pinto arte abstracto, eso es lo que el arte abstracto significa para mí*”.

Aunque en los primeros años del siglo XX la abstracción pictórica iba unida de forma ineludible a un sentido espiritual de búsqueda de lo invisible y de la esencia de la naturaleza que escapa a lo formal, hoy, más allá de la desmaterialización del objeto artístico, la abstracción es un ejercicio de percepción que plantea retos formales constantes. La búsqueda del gesto plástico perfecto, la conexión con el mundo de lo formal a través de lo matérico o la manipulación consciente de la materia pictórica. En medio de todo esto: La duda. La duda como parte fundamental del proceso, como punto de partida de cualquier ejercicio de creación. La duda que recae sobre las estrategias formales, las técnicas, los discursos. La pintura abstracta es al mismo tiempo una obra acabada y una reflexión abierta, no existe la abstracción sin entender la experiencia del artista que busca incansablemente ampliar el campo de la percepción visual. El qué pintar deja paso al cómo hacerlo y son muchas las veces en las que es en ese proceso pictórico donde los artistas encuentran el punto de partida y el final del camino.

Quizá por ello la pintura abstracta ha sido calificada como una pintura para pintores. Una forma de expresión a la que no es fácil acceder por su componente de investigación artística que parte de la reflexión y del conocimiento de la propia práctica. Partir de la nada y comenzar a construir la pintura. Pero del mismo modo que es creada de forma activa, así es como debería ser observada. Abstraerse es alejarse de la realidad del cuerpo, dejarse llevar por la mirada, crear ritmos entre las

figuras, conectar las distintas partes, aceptar la ambigüedad formal y el cromatismo como componente articulador, entender que lo matérico contiene su propio lenguaje.

En *What Abstract Art Means to Me*, exposición que se inaugura el 25 de enero en la sede principal de Alzueta Gallery en Barcelona, se mezclan las estrategias formales de los once artistas mencionados a continuación y que transitan la abstracción de diferentes formas.

Aythamy Armas plantea sus lienzos como paisajes en los que adentrarse; **Claudia Vasells** investiga el impacto emocional de los colores y armonías cromáticas; **Daniel Jensen** utiliza referencias y técnicas pictóricas que convergen en un universo personal; **Enrich E** plantea composiciones pictóricas mixtas a partir de figuras orgánicas abstractas; en la obra de **Guillermo Pfaff** el azar y el signo se convierten en protagonistas; **Jin Angdoo** emplea su propio vocabulario de códigos traídos al lienzo desde las calles; **Kes Richardson** presenta composiciones sobre pvc en las que converge el mundo real y el imaginado; **Lawrence Calver** realiza gestos accidentales sobre materiales reciclados y tratados previamente; **Manolo Ballesteros**, con una fuerza cromática casi magnética, genera grandes superficies de color; **Scott Licznersk** crea obras que orbitan entre el control y el subconsciente con la idea de captar la permanencia de un momento irrepetible, y en **Stan Van Steendam** asistimos a un proceso íntimo que deriva en una pintura casi escultórica.

A lo largo de la exposición se suceden ángulos afilados, líneas danzantes, bloques de color y texturas que intervienen con la luz y el espacio. Las dimensiones geométricas y códigos cromáticos se entrecruzan para dar lugar a una suerte de diálogo en común. Cuando miramos a nuestro alrededor preguntándonos *¿Qué significa arte abstracto para mí?* son las propias obras quienes nos dan la respuesta. Solo hay que dejarse llevar por su lenguaje y, en un ejercicio de abstracción, vivir lo propio desde lo ajeno.

Carolina-Laia Puigdevall

What Abstract Art Means to Me - Alzueta Gallery

When De Kooning takes the floor at the symposium "What is Abstract Art?" held at the MoMa in 1951, the artist, who had gone through different pictorial journeys until he reached abstraction, refers to art as the always mute part you can talk about forever. And it is a great definition. From the beginning, abstract art has generated an intense debate that transcends artistic theory. Issues such as language, the formal or what is represented return again and again to the center of the discourse. "Even animals realize that we are not at home in the interpreted world." Hegel maintained that language forms and alienates us, and at the same time, makes us strangers to ourselves. Without exception, pictorial language has also been subject to interpellation and change. De Kooning insists on not differentiating between abstract or naturalistic painting, because according to him it is all part -and so it must be- of the tireless search of the artist who works to satisfy no one but himself. "If I paint abstract art, that's what abstract art means to me."

Although in the early years of the twentieth century pictorial abstraction was inevitably linked to a spiritual sense of searching for the invisible and the essence of nature that escapes the formal, today, beyond the dematerialization of the artistic object, abstraction is an exercise of perception that generates constant formal challenges. The search for the perfect plastic gesture, the connection with the world of the formal through the material or the conscious manipulation of pictorial matter. In the center of all of this: Doubt. Doubt as a fundamental part of the process, as a starting point of any creative exercise. The doubt that falls on the formal strategies, the techniques, the discourses. Abstract painting is at the same time a finished work and an open reflection, there is no abstraction without understanding the experience of the artist who seeks to expand the field of visual perception. What to paint gives way to how to paint, and so often is in this pictorial process where artists find the starting point and the end of the road.

Perhaps that is why abstract painting has been described as painting for painters. A form of expression that is not easy to access due to its component of artistic research that starts from reflection and knowledge of one's own practice. Starting from nothing and beginning to build the painting. But just as abstract painting it is created in an active way, this is how it should be observed. To abstract oneself is to move away from the reality of the body, let be carried away by the gaze, create rhythms between the figures, connect the different parts, accept the formal ambiguity and

the chromatism as an articulating component, and understand that the material contains its own language.

In *What Abstract Art Means to Me*, an exhibition that opens on January 25th at Alzueta Gallery's main space in Barcelona, the formal strategies of the eleven artists mentioned below become mixed even all of them navigate abstraction in different ways.

Aythamy Armas presents his canvases as landscapes to be explored; **Claudia Vasells** investigates the emotional impact of colors and chromatic harmonies; **Daniel Jensen** uses references and pictorial techniques that converge in a personal universe; **Enrich E** proposes mixed pictorial compositions based on abstract organic figures; in **Guillermo Pfaff's** work, chance and the sign become protagonists; **Jin Angdoo** uses his own vocabulary of codes brought to the canvas from the streets; **Kes Richardson** presents compositions on pvc in which the real and the imagined worlds converge; **Lawrence Calver** makes accidental gestures on recycled and previously treated materials; **Manolo Ballesteros**, with an almost magnetic chromatic force, generates large surfaces of color; **Scott Licznersk** creates works that orbit between control and the subconscious with the idea of capturing the permanence of an unrepeatable moment, and in **Stan Van Steendam** we witness an intimate process that derives in an almost sculptural painting.

Throughout the exhibition there is a succession of sharp angles, dancing lines, blocks of color and different textures that intervene with light and space. Geometric dimensions and chromatic codes wedge in generating a sort of common dialogue. When we look around us asking ourselves: What does abstract art mean to me? It is the works themselves who give us the answer. We just have to let ourselves get carried away by its language and, in an exercise of abstraction, experience our own from what is foreign.

Carolina-Laia Puigdevall