

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

Mateo Inurria, 2 - 28036 Madrid
Tel.: +34 91 545 15 27 Fax: +34 91 545 13 80
www.fundacioncanal.com

DOSSIER DE PRENSA

CANAL ARTE

EXPOSICIÓN

Jorge Oteiza **“Los límites de la transparencia”**

Del 25 de febrero al 25 de abril de 2010

ENTRADA LIBRE

Laborables y festivos: de 11:00 a 20:00h.
Miércoles cerrado a partir de las 15:00h.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

I. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.....	3
II. “LOS LÍMITES DE LA TRANSPARENCIA”, por Pilar Oteiza.....	5
III. BIOGRAFÍA DE JORGE OTEIZA.....	8
IV. PILAR OTEIZA, COMISARIA.....	10
V. VISITAS GUIADAS Y TALLERES INFANTILES.....	11
VI. FUNDACIÓN CANAL. ARTE Y ENTORNO.....	12

Nota: En el CD que acompaña al dossier de prensa encontrará toda la documentación gráfica y audiovisual y la información escrita sobre la exposición.

COMUNICACIÓN
Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

I. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Esta exposición resume los años más importantes de la producción escultórica de Jorge Oteiza. Una selección de obras, realizada ex profeso por Pilar Oteiza, sobrina del artista y comisaria de esta muestra, que ilustra sus primeros experimentos con las geometrías esféricas, sus siguientes etapas con los cubos y por último su sorprendente y genial conclusión con las Cajas Metafísicas.

La exposición integra 34 esculturas, 4 de ellas son de gran formato y podrán visitarse en los jardines de la Fundación Canal. El título “los límites de la transparencia” alude a la frontera donde se separan y se unen el espacio construido y el espacio natural.

Las esculturas que integran esta muestra corresponden a la culminación del proyecto denominado “Propósito experimental”, con el que obtuvo en 1957 el Primer Premio de Escultura de la IV Bienal de São Paulo (Brasil) y su consagración internacional.

La trayectoria escultórica de Oteiza está fundada en la experimentación estética, la desocupación de las formas y el vaciamiento de la escultura.

A través del proceso creativo generó un caudal de obras en las que investigaba cómo se comporta la materia cuando la fuerza que la modela es la fuerza del artista. En este proceso consigue que la escultura sea dinámica, tenga dimensión temporal.

Para Oteiza el pensamiento precede y culmina su producción escultórica. Su obra como escultor es inseparable de un trabajo intelectual previo que, junto a sus poemas, escritos y reflexiones, forman una cadena con diferentes eslabones que configuran un proyecto vital.

Las esculturas de Oteiza expresan la rotundidad de lo sencillo, sus obras están perfectamente delimitadas. Sus creaciones se sustentan en el espacio, en su interior y en su alrededor; tal como puede verse en obras como *Homenaje a Mallarmé*, *Caja Abierta*, *Homenaje a Fray Angélico*, *Homenaje a Leonardo*, entre otras.

Para Cristian Ruiz-Orfila, Director de Exposiciones de la Fundación Canal, “a medida que se profundiza en su obra, se rompen moldes y se abren universos. Con Jorge Oteiza todo es distinto y grandioso. Tanto es así que a veces uno se pregunta si se trata de un filósofo que esculpe o si es un escultor filósofo”.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

II. “LOS LÍMITES DE LA TRANSPARENCIA”, por Pilar Oteiza.

A finales de los años cincuenta, Jorge Oteiza dio por finalizado su proceso de creación de estatuas. Posiblemente él nos corregiría: una de sus últimas obras fue el Odiseo donde nos muestra el interior del espacio metafísico construido en sus Cajas.

Las cajas son la conclusión de este proceso: *“...la determinación final de la obra como servicio metafísico para el hombre. Incluso como sitio solo, espiritual, para el alma sola del espectador... espacio sereno, reparador de la tensión creadora vivida... necesito para mí mismo, en mi escultura, un sitio espiritual libre, a mi lado, vacío, inmóvil lejano, duro -duro en cierto modo hacia fuera-, desnudo, protestante -protestante, en cierto modo hacia fuera-, insoluble y trascendental...”* expresión final de un viaje iniciático de formación que le ha transformado en el hombre que debía ser: el artista.

Las cajas y las desocupaciones previas del cilindro, la esfera y el cubo, nos explican la fase final de un proceso creativo que había comenzado en los años treinta, cuando su interés por modelar la materia resultó en formas rotundas, masivas, a las que fue vaciando -desocupando de contenido y minimizando en forma- hasta destilar, depurar, las unidades mínimas - *unidades formales livianas*- que expresan e inducen la forma, sin opacidad: transparentemente.

Fue un tiempo prolongado de continua experimentación material y rigurosa reflexión intelectual. No se podría explicar la extensión y originalidad de la obra producida, sin reparar en la profundidad del proceso teórico desarrollado. Un proceso creativo que generó un caudal de obras en las que investigaba cómo se comporta la materia.

Finalmente, Oteiza consigue que el espacio ocupado por la materia de la estatua se transforme en espacio libre activo. Lo explicaba así: *“... A mayor masa, a mayor proporción de materia tangible de escultura, de poderosa apariencia de escultor, corresponde un espacio libre más indiferente, o totalmente ajeno a la misma obra. A la inversa, a escultura menos complicada, un espacio libre más activo. Justifico en parte así, con esta simple observación, el carácter de la obra que envío. En ella me planteo la naturaleza estética de la estatua como organismo puramente espacial, exactamente, la desocupación activa de la estatua por fusión de unidades formales livianas”.*

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

La muestra de la Fundación Canal comprende obras que se sitúan en la segunda fase del ciclo que describe todo proceso de creación estética según la Ley de los Cambios de Oteiza.

Durante la primera fase, la escultura se llena ofreciendo en ella la lectura de otros “objetos” reales, materiales o conceptuales, identificables para el espectador exterior. La escultura se justifica en lo externo, sufre una fase de una creciente/decreciente geometrización que se supera prescindiendo de cualquier pretensión de transcendencia externa, y el artista atiende únicamente a la forma propia de la estatua o queda atrapado en un ciclo infinito de repetición de su obra.

En la segunda fase, más intensa en el tiempo que la anterior, Oteiza profundiza en el proceso de desgeometrización de la forma, se ayuda de esfuerzos anteriores de los constructivistas rusos -Popova, Tatlin, Rodthendko- y de sus precursores -Kandinsky, Mondrian- que habían recibido de Cezanne el legado de la modernidad. En este proceso va focalizando su interés en la forma del cilindro, la esfera después, para centrarse finalmente en el cubo y concluir en sus cajas.

En este proceso de desmontaje de la expresión, busca las formas más livianas para con ellas restituir limpio y esencial -en las Cajas Metafísicas- el espacio construido por la escultura.

Concluye así, con ellas un ciclo de investigación de la estatua y la expresión estética que es a la vez aprendizaje y formación de artista.

Las obras de esta exposición no se realizaron secuencialmente en el tiempo -Oteiza profundizaba, dejaba, retomaba las líneas de investigación emprendidas según su criterio que, sin duda, no era lineal y los resultados eran agrupados en familias que, siempre a la mano, iban influenciando las posteriores y conformando las series: Desocupación de la Esfera, Desocupación del Cubo, Unidades Mínimas y Cajas Metafísicas. Se presentan agrupadas según su pertenencia, aunque no de forma tan estricta que pudiera segmentar la colección en compartimentos estancos. Se han dispuesto de forma que se complementen, se ayuden, se expliquen unas a otras, para que la totalidad de las piezas se nos muestren constituyendo una obra única.

El núcleo de la exposición son las obras que corresponden a la serie de la “Desocupación del Cubo”, donde le ha llevado el estudio de los conceptos de flotabilidad y expansión que plantea Kandinsky y la cuadrícula leve y plana de Mondrian; también el cuadrado irregular de Malevitch. Todos estos elementos -transformados por Oteiza- son constitutivos de sus desocupaciones.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

Previa a su investigación sobre el cubo había trabajado la “Desocupación de la Esfera”. Podemos ver en estas obras la retícula de Mondrian curvada, despegándose del plano; la unidad Malevitch curvándose también, “desplazándose” en espiral en el espacio: aquí ya busca que la estatua se abra al espacio exterior y Oteiza encuentra que “...*si es capaz de rodar, por muy abierta que sea, no funciona como organismo vivo que interactúa con su entorno...*” Por esto la rompe, la abre, la silencia.

Con piedra trabaja en la “Desocupación del Cubo” mediante la apertura de poliedros en los que la unidad Malevitch está muy presente, sirviendo de sustracción o adición, según sea necesario. Con sus *maclas* inicia la desocupación del cubo, que luego pasa a ocupar con planchas metálicas en las que utiliza neta la unidad Malevitch, una unidad dinámica, que pone en relación la obra con su entorno.

Y así con planos de acero construye sus cajas abiertas, sus cajas vacías, su “Homenaje a Mallarmé”, su “Odiseo”, que llevará al silencio en sus Cajas Metafísicas: “Homenaje a Fray Angélico”, “Homenaje a Leonardo”, etc.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

III. BIOGRAFÍA DE JORGE OTEIZA

(Orio, 1908 – San Sebastián, 2003)

Jorge Oteiza, considerado uno de los máximos representantes de la escultura española del siglo XX, es responsable de numerosas aportaciones en el ámbito de la ensayística, la poesía, la antropología, la arquitectura y la lingüística. La trayectoria artística y personal del escultor vasco estuvo siempre envuelta en un halo mítico tanto por lo excepcional y avanzado de su obra como por su fuerte personalidad.

Nacido en Orio, se traslada a Madrid a estudiar Arquitectura pero dificultades burocráticas le hacen que se matricule en Medicina y estudie hasta tercer curso. Realiza sus primeras esculturas influidas por J. Epstein, Txaplin y Alberto Sánchez. Deja Medicina y se matricula en la Escuela de Artes y Oficios donde permanecerá muy poco tiempo. En 1931 y en 1933 gana el primer premio en el IX y X Concursos de Artistas Noveles Guipuzcoanos de San Sebastián, en 1934 expone en el Gran Kursaal de San Sebastián.

En 1935 viaja a Hispanoamérica donde realiza exposiciones, da conferencias, conoce y se relaciona con los intelectuales de su generación. Es profesor de cerámica en varias universidades, escribe artículos y prepara libros sobre su pensamiento estético en aplicación del conocimiento de la estatuaria megalítica americana.

En 1948 regresa a España, residiendo en Bilbao donde, sirviéndose de sus conocimientos de cerámica trabaja de director técnico de una empresa de aisladores eléctricos de porcelana, continúa realizando esculturas, haciendo exposiciones colectivas y pronunciando conferencias.

En 1950 recibe el encargo de ejecutar toda la estatuaria para la Basílica de Aránzazu. Prepara un poderoso grupo de Apóstoles bajo una Piedad con el hijo muerto que, en 1954, queda interrumpido por no ser del gusto oficial. Después de envejecer a la intemperie, el proyecto se retoma en 1969 a instancias del Papa Pablo VI y un año más tarde instala las esculturas en la fachada de la basílica.

En 1954 gana el primer premio Nacional de Arquitectura con Oiza y Romaní con el proyecto para la Capilla en el Camino de Santiago. Realiza diversas exposiciones y en 1957 gana el Gran Premio Internacional de Escultura en la IV Bienal de Sao Paulo en Brasil. Participa con diferentes artistas en grupos de integración de las artes y publica su catálogo "Propósito Experimental 56-57" en el que explica los conceptos en los que basa su trabajo.

En 1958 fija su residencia en Irún, define su Ley de los Cambios para la Expresión e inicia sus conclusiones experimentales. Expone en Washington. Posteriormente gana el Concurso

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

Internacional sobre “Monumentalidad e integración de escultura con arquitectura” con R. Puig en Montevideo, Uruguay.

En 1963 publica su “Quousque Tandem...! Interpretación estética del alma vasca” y proyecta, junto con Malraux, el Instituto Internacional de Investigaciones Estéticas, que no se llega a realizar. Más adelante publica su libro “Ejercicios espirituales en un túnel” donde profundiza en sus propuestas estéticas.

Recibe varios premios, entre ellos, en 1985 la Medalla de Oro a las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y en 1988 el Príncipe de Asturias de las Artes y publica “Cartas al Príncipe” en el que revisa su trayectoria en la escultura y en la participación ciudadana.

En 1990 publica “Existe Dios al Noroeste”, el poemario que recoge desde sus cantos al friso de los Apóstoles tirados en la carretera, hasta sus “teomaquias” sus luchas con Dios, como la número ocho titulada: Dios amanece con tos esta mañana (en la peluquería del Ser).

En 1992 publica “Itziar. Elegía y otros poemas” dedicado a su mujer y cede su obra al pueblo de Navarra realizando una Fundación que está encargada de la difusión de su obra.

Jorge Oteiza falleció el 9 de abril de 2003 pocos días antes de que se inaugurara en Alzuza, cerca de Pamplona, el Museo que conserva la mayor parte de su obra y lleva su nombre.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

IV. PILAR OTEIZA, COMISARIA

Doctora Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, 1991.
Profesora Titular de la Universidad Politécnica de Madrid, desde 1989, en cursos de Doctorado y Máster en Medio Ambiente, Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad.

Su actividad se orienta –siempre dentro de la arquitectura sostenible- al estudio de la luz e iluminación natural en la Arquitectura.

Investigadora asociada, del grupo de investigación de la ABIO, Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. Actualmente participa en el proyecto Científico-Tecnológico Singular de Carácter Estratégico INVISO Industrialización de Viviendas Sostenibles. Sistemas para la optimización del Comportamiento Eficiente de Viviendas, que dio inicio en 2007 y está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

V. VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS Y TALLERES INFANTILES

La Fundación Canal organiza paralelamente visitas guiadas y talleres infantiles para que niños de 3 a 12 años se acerquen a la exposición y comprendan las claves de la misma con la ayuda de un educador. Al finalizar la visita guiada los participantes que lo deseen pondrán en práctica lo aprendido en divertidos talleres prácticos.

Información y reservas: 915451501/ 06

Los centros educativos de la Comunidad de Madrid podrán disponer de una guía didáctica con información sobre nuestra exposición. El profesorado de la ESO y Bachillerato de dichos centros recibirá, mediante una carta informativa, una clave para acceder a la ficha a través de nuestra web www.fundacioncanal.com.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

IV. FUNDACIÓN CANAL. Arte y entorno

Dentro de las actividades de la Fundación Canal, las Artes Plásticas tienen un especial significado al ser un conjunto de signos por los que el hombre crea y consigue transformar un objeto cualquiera en otro artístico, cargado de significación y sentido.

- 2009 **“Rodchenko fotógrafo”**
“El Bosque de las esculturas”.
“The missing peace. 70 artistas en torno al Dalai Lama”.
- 2008 **“Mujeres en plural. La mujer a través del objetivo de los grandes fotógrafos del siglo XX.”**
“Mirate” PHotoEspaña 2008.
“Duane Hanson. Esculturas del sueño americano”.
“Cape Farewell. Arte climático”.
- 2007 **“Ocultos”**
“Fotógrafos insospechados” PHotoEspaña 2007.
- 2006 **“Chillida. Lenguaje natural”**.
“M. C. Escher”. Centro de exposiciones Arte Canal.
“No me sigas...Alberto García-Alix 1976-1986”.
“Christo y Jeanne-Claude”.
“U.D.A. Últimos diseños austriacos”.
- 2005 **“Keith Haring. Obra completa sobre papel”**.
“Faraón”. Centro de exposiciones Arte Canal.
“Otros Mediterráneos”. PHotoEspaña 2005.
“Living in motion. Diseño y arquitectura para un entorno flexible”.
- 2004 **“Guerreros de Xian”**. Centro de exposiciones Arte Canal.
“Agua al desnudo”.
“Nieva Negro”. PHotoEspaña 2004.
“Agua a escena. Un recorrido por el agua en las artes escénicas”.
“Madrid abierto”.
- 2003 **“Ilusiones de realidad. Los trucajes cinematográficos de Emilio Ruiz”**.
“La sierra de Guadarrama en plena Plaza Castilla”.
“Hannsörg Voth 1973/2003. Tierra, aire, agua y fuego”.
“De la caída del Muro a la caída de las Torres”. PHotoEspaña 2003.
“GOTA-drop”.
“Álvaro Siza. Visiones”.
“Sorbos de vida”.
“Eres agua”.
- 2002 **“La revolución azul. Un mundo con agua para todos”**.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es
Amelia Vázquez ameliavazquez@fundacioncanal.es