

PRATS NOGUERAS BLANCHARD

Antoni Tàpies

Tàpies y la magia. Pro interpretatio.

Comisariada por Joaquín García Martín

Madrid

Abr 13 - Jun 1, 2024

Nos complace presentar *Tàpies y la magia. Pro interpretatio.*, la nueva exposición de Antoni Tàpies en nuestro espacio de Madrid, con la curadoría de Joaquín García Martín.

Esta exposición quiere reivindicar la obra de Antoni Tàpies más allá de las lecturas tradicionales que lo limitan en categorías cerradas y formalistas. Recuperar su trabajo de una manera más libre y rica, más creativa y singular. Para ello proponemos una aproximación a su pintura de los últimos años (la exposición consta de 12 obras, de las cuales 11 fueron producidas por el artista en sus últimos 10 años; la última pieza que conforma la selección es una obra temprana, del año 1945), en los que el pintor domina su práctica más allá de las contenciones técnicas, temporales o económicas. Cuando ya es dueño de un lenguaje propio en el que es capaz de moverse con total seguridad y libertad.

En esta selección nos hemos centrado en la utilización de elementos de la magia y el hermetismo. El símbolo es uno de los elementos cardinales de su trabajo y, en este caso, queremos destacar la utilización de aquellos que aparecen, tanto en la tradición occidental como en la oriental, cargados de significados mágicos. Son comunes en la alquimia, el tarot, el espiritismo, la iluminación, el rosacruzismo, la numerología. Todos han tenido interpretaciones, ocultos o para los iniciados: la pirámide, el gato, el laberinto, la montaña, la luna, la estrella...

Leer la obra un artista en fundamental desde otro lugar. Proponer un juego que desvela una visión distinta del pintor que creemos conocer. Mirar con otros ojos.

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Nocturn, 2010
Pintura sobre mader
200 × 175 cm

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Triangle i fulles, 2011
Pintura sobre madera
116 x 89 cm

Detalle

Antoni Tàpies
Triangle, 2010
Pintura y lápiz sobre madera
65 x 81 cm

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

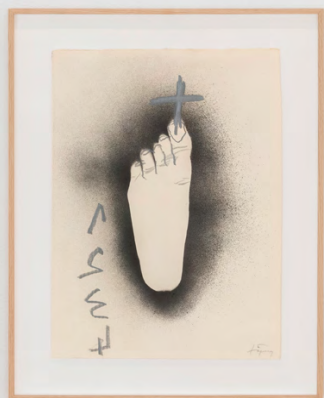
Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Dividit en diagonal, 2007
Técnica mixta sobre madera
160 x 160 cm

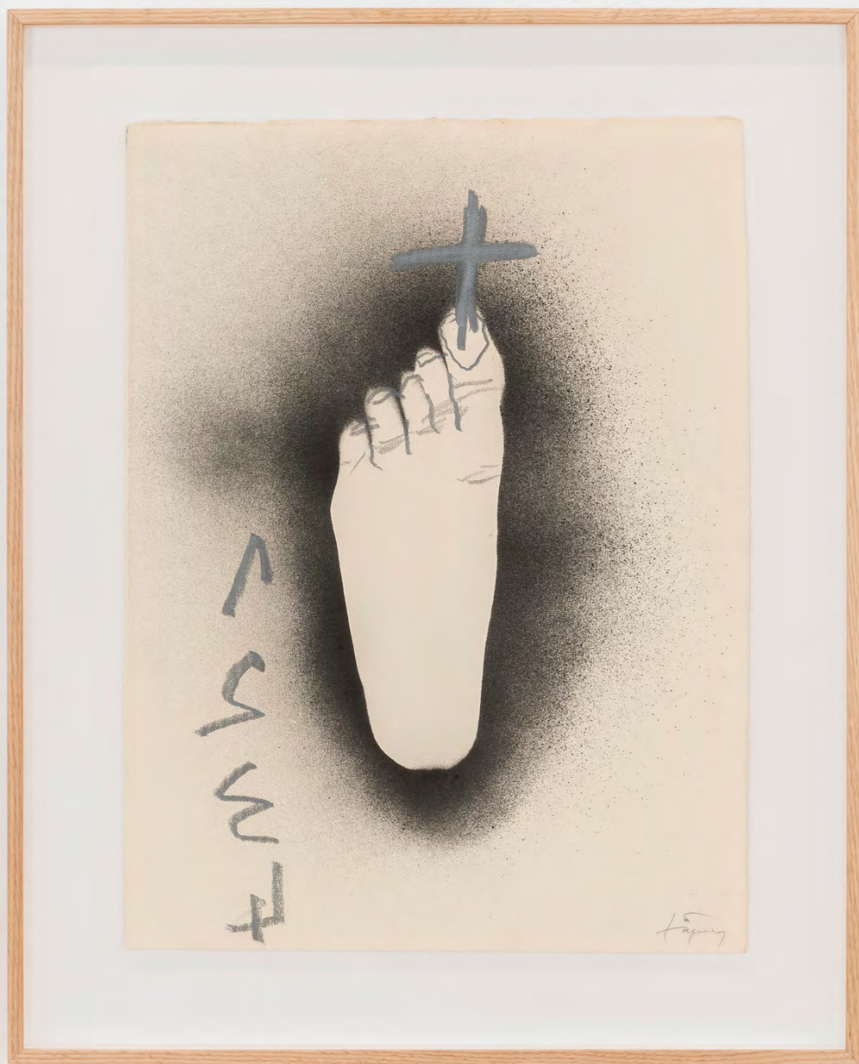
Detalle

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Sèrie Amor núm. 2., 2002
Làpiz sobre papel
53,5 x 39 cm

Antoni Tàpies
Sèrie Amor núm. 7, 2002
Pintura y lápiz sobre papel
53,5 × 59,5 cm

Antoni Tàpies
Sèrie Amor núm. 8., 2002
Pintura y lápiz sobre papel
53 x 39 cm

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Escala i espasa, 2005
Técnica mixta sobre madera
200 × 170 cm

Detalle

Antoni Tàpies
Sèrie Amor núm. 16, 2002
Pintura y lápiz sobre papel
53,5 x 39 cm

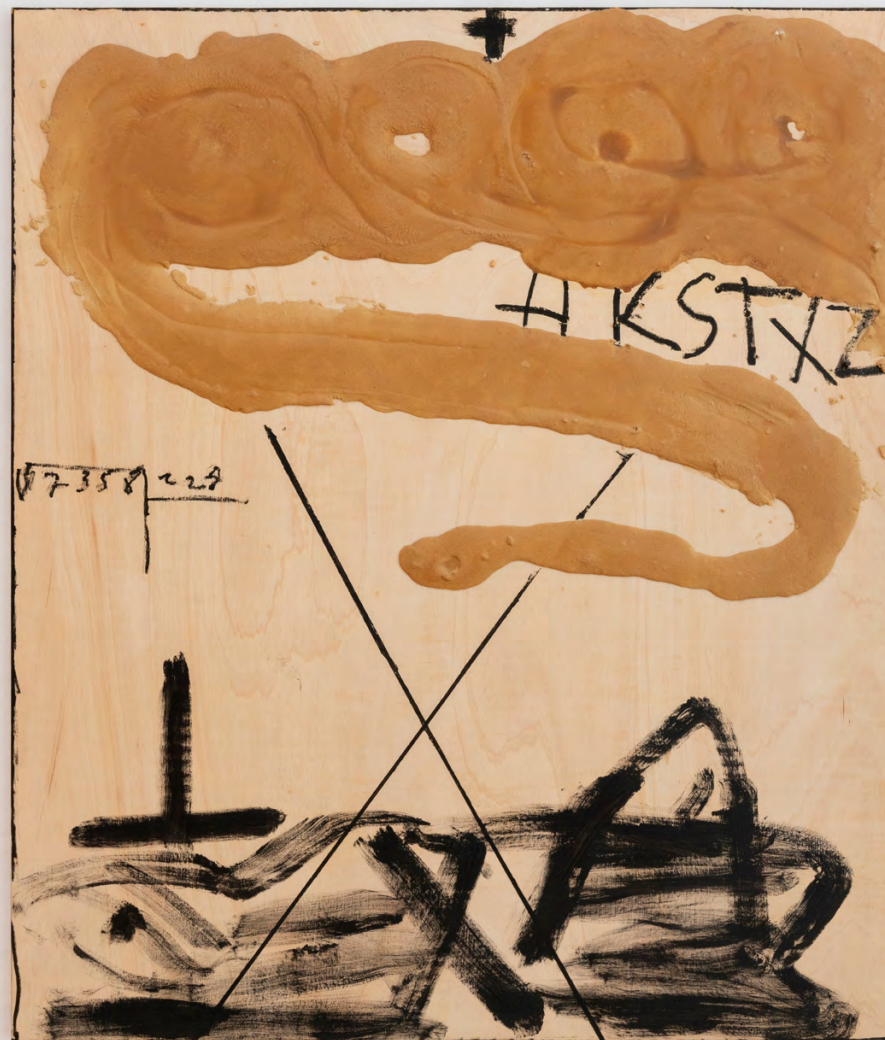

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Gat, 2004
Técnica mixta sobre tela
89 x 116 cm

Antoni Tàpies
Ondulacions ocrs, 2008
Técnica mixta sobre madera
200 × 170 cm

AKS TXE

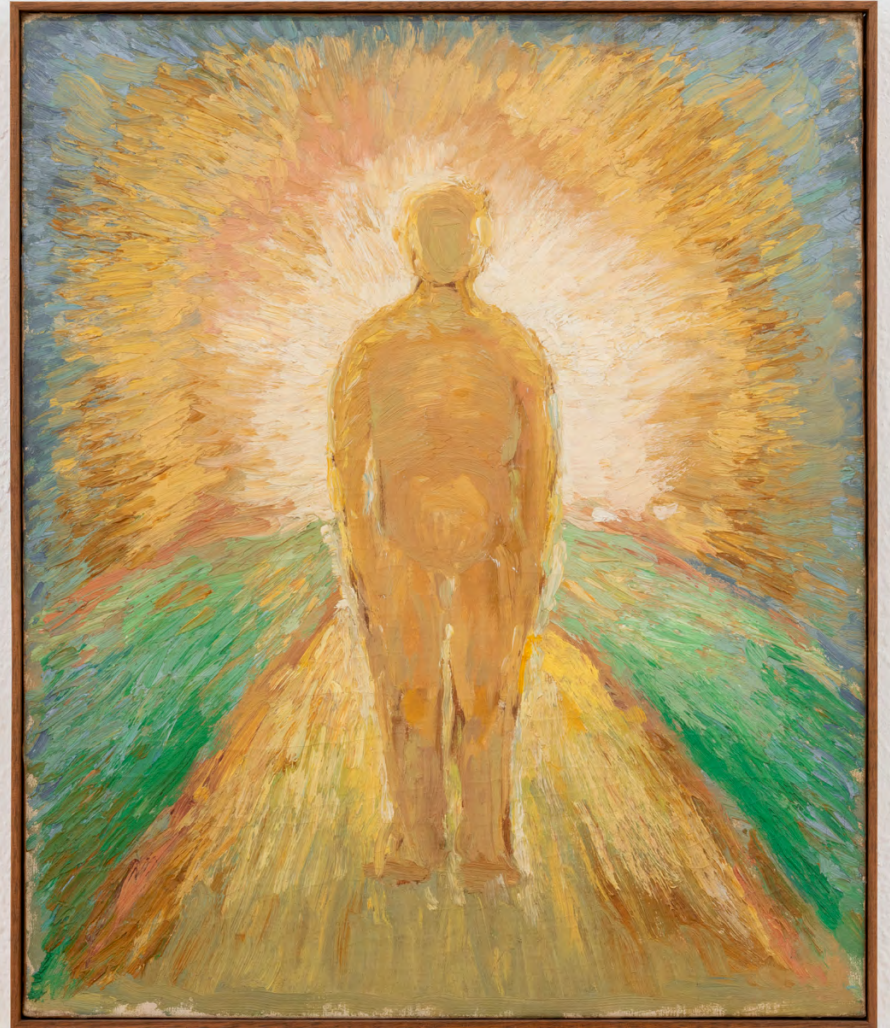

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Vista de la instalación en Prats Nogueras Blanchard Madrid

Antoni Tàpies
Home, 1945
Óleo sobre tela
54,5 x 45 cm

Tàpies y la magia. Pro interpretatio.

Con la llegada de la Modernidad aparece una nueva apreciación de lo diferente, lo nuevo y lo joven. El maestro, conocedor de su trabajo, se convierte en el viejo académico anquilosado. Las nuevas formas de entender el arte, y de comercializarlo, primarán una novedad constante que reduce cada nombre a un momento de su carrera que es el que cuenta, descartando lo anterior y, sobre todo, lo posterior de un periodo que viene ungido como el Bueno. La Historia del Arte deja de ser de los Titanes que portan la Llama Eterna y es devorada por los Jóvenes Salvajes, como Orfeo por las Bacantes, que buscan su lugar en la cumbre, sobre todo la del Mercado.

El mito Antoni Tàpies (1923-2012) cumple 100 años convertido en uno de los nombres sagrados de la plástica en España. Su importancia como uno de los grandes creadores de la segunda mitad del siglo XX está garantizada más allá de cualquier duda. En los años 90, el recientemente fallecido Valeriano Bozal, le explica, coloca y ordena en su *Arte del siglo XX en España* dentro de la colección *Summa Artis*, en todas sus fases y periodos, como uno de los nombres fundamentales de la posguerra. Escribe que “en 1957 ha definido con madurez su lenguaje, adquiere en la actualidad el perfil de un clásico”. Madurez y clasicismo y todavía le quedan 55 años de ida y de carrera. El mismo Bozal destaca que es “un artista para el museo, si se quiere, del museo, pero un artista que no ha muerto, al que el museo no ha embalsamado ni amortajado”. El autor reconoce la imposibilidad de delimitar la riqueza de la obra del artista dentro de un esquema tan reducido como el manual de arte. La creación más allá de las flechas de Alfred Barr.

Pero lo cierto es que la obra de Tàpies se ha venido encasillando en una especie de “formalismo informalista”, un oxímoron que le sepulta en un sarcófago de materia gris y negra sacralizada, que nos ha hecho olvidarnos de la enormidad del laberinto que construye con su pintura.

La *interpretatio* latina se define como explicación de una palabra mediante el uso de otra u otras que tengan un significado similar o que sean sinónimas. También “consiste en el cambio del modo de expresión para conseguir un efecto estilístico. Se puede interpretar en prosa un texto en verso o cambiar de forma de expresión textos compuestos en prosa mejorando su estilo por emulación de los modelos literarios propuestos”. Podríamos, por lo tanto, acercarnos a la obra de Tàpies desde otro lugar, buscar un punto de vista distinto, verla en otra luz, mirarla con nuevos ojos. Como la carta XII del tarot, *Le Pendu* [El Colgado], que nos anima a colgarnos bocabajo para ver los problemas desde otro sitio. El tarot nos proporciona la primera posibilidad.

Una propuesta para recuperar la magia de la pintura de Tàpies. Más concretamente de la obra última de Tàpies, la de sus últimos 10 años. Reivindicar a un artista que está en pleno dominio de sus capacidades. Que ya no tiene limitaciones, ni económicas ni sociales ni profesionales. Con un estilo propio, con el que se mueve con seguridad. Sin tener que rendir cuentas y sin preocuparse por nada más que no sea el lienzo que tiene delante.

Para ello busquemos pistas en los cuadros, elementos o imágenes que nos puedan proporcionar una lectura distinta. Una pirámide, un gato, la luna, una serpiente, un ojo, la flecha, la escalera... Todos estos son símbolos que aparecen y se repiten a lo largo de la historia de la magia en Oriente y Occidente.

La Magia entendida como el arte de conseguir lo sobrenatural.

De Revelar lo Oculto.
Revivir lo Inane.
Rehacer la Naturaleza.

Todas estas son las capacidades del Mago. Y del Artista.

Un diccionario

para

Tàpies

por Joaquín García Martín

CRUZ

Por su origen en el árbol del Paraíso se relaciona con casi todas las cosmogonías como principio de todo. En Wagner la destrucción del árbol primigenio llevará a la caída de los dioses. Para el Cristianismo símbolo de sacrificio y redención. Según su orientación y sentido altera su significado. Cierre. Sello. Identifica la localización de un tesoro. Destino. Consecución. Fin. Unción. Marca reconocible por los Iluminados. Ver variaciones en: gamada, San Andrés, Malta, San Pedro. Equivalencia con el Anj o Ankh egipcio: Vida.

escalera

Ascensión, progresión, superación. Simboliza los pasos que hay que dar hacia un estado superior o la caída en uno inferior. El número de escalones se relaciona con la Numerología. Paso de un estado a otro en la Alquimia. Elevación a un estado de consciencia superior. Proceso de Iluminación. En la Cábala representan los pasos de la Transformación. Para Eliade es el paso de un mundo a otro, de la tierra al cielo. Zigurat o casa del dios. Ver pirámide.

espada

Mando. Gobierno. Dirección. En el Cristianismo hace referencia a la Herida. Poder de herir. Muerte. En el tarot es parte de los Arcanos menores y para Jodorowsky “la Espada podría ser el Verbo, la fuerza intelectual, el trabajo espiritual. Es la actividad del Herrero, del Guerrero. Ella representa la elegancia, la inteligencia, la riqueza espiritual, la agresión mental, el valor, el intrépido, la fuerza legal, la ambición, la hipocresía, el infortunio, las calumnias, la justicia, la conciencia”. La fuerza masculina. Falo. Potencia sexual. Sol. Se identifica con Marte. En la Masonería es Valor, Honor y Dignidad. Corte, apertura, acceso al Conocimiento.

flecha

Rayo solar, arma, falo. Lo masculino. Dirección de avance. Apolo y Diana. Emblema de Sagitario en el Horóscopo. Herida. Caza. Voluntad. Decisión. Determinación. Proceso. David: “¿Por qué no aceptas mis flechas pues ellas solo son las únicas que pueden llenar tu corazón?”. Atributo de Cupido. Herramienta de transmisión. Contagio.

gato

Asociado con la Noche y la Luna. Se le atribuye la capacidad de pasar del mundo de los vivos al de los muertos. En Egipto símbolo de Isis y de Bastet, a la que se representa con la cabeza de este animal: diosa de la alegría, del hogar y de la armonía, por lo que se identifica con los rayos cálidos del sol. El gato negro acompaña habitualmente a la bruja en sus correrías nocturnas. Símbolo de mala suerte si es negro. Es capaz de reconocer la mandrágora durante la noche en el momento adecuado para su recolección. El gato blanco en Japón es signo de buena suerte y actúa como protector del hogar. En Carroll personificación de la duplicidad. Poco fiable. En el Cristianismo se identifica con el Mal. Satanismo. Brujería. Alertan de la presencia de malos espíritus y son sensibles a la presencia de seres de otras realidades. El demonio Kemeth se aparece en forma de gato durante la noche en los hogares en los que va a morir una niña.

hoja

Paz y Armonía. Renovación como el ritmo de la naturaleza se renueva cada primavera. Vida Nueva. Cambio. Renacimiento. Según Cirlot “uno de los ocho «emblemas corrientes» del simbolismo chino, es alegoría de la felicidad. Cuando aparece en grupo en un motivo representa personas, lo cual coincide con el significado de las hierbas como símbolos de seres humanos. Imagen de la vida, expresan la manifestación del cosmos y la aparición primera de formas”. Su representación, según la especie de planta representada, puede aludir a las propiedades mágicas de una planta en particular.

luna

El arcano XVII del tarot en Jodorowski: “Arquetipo maternal. Madre cósmica. La feminidad. Intuición profunda. Sueño. El inconsciente. Ilusiones. Soledad. Noche. Tristeza. Estancamiento. Gestación. Hijos llamando al amor de la madre. Deseo de retornar al vientre materno. Locura. Superstición. Depresión. Secreto. Clandestinidad. Lo que se esconde”. El astro nocturno es la luz en la oscuridad por lo que aludiría a la vida más allá de la muerte. También fuente de iluminación en la oscuridad de la falta de conocimiento, y así, medio para la sabiduría. En el Horóscopo desvela los aspectos ocultos de la personalidad. Muestra lo Oculto. Relacionado con los ciclos vitales de renovación y vida. Compañera nocturna del mago o la bruja en sus actividades secretas. Símbolo de la plata en la Alquimia, que es lo femenino, el reflejo y la síntesis del blanco y el negro. Según su grado —llena, nueva, creciente, decreciente— alude a los distintos momentos de la transformación.

mano

Con el dedo índice extendido indica fortaleza, pilar, mando y orden. Aparece habitualmente en relación al cetro real. Asociada al ojo significa clarividencia. La Mano de Gloria, la mano derecha de un ahorcado cortada cuando todavía cuelga de la horca, sirve para abrir todas las puertas. Acceso al conocimiento. Ver en Numerología según los dedos que muestra. La de-

recha se relaciona con lo racional y la izquierda con las pasiones. Sobre otros órganos del cuerpo indica la preeminencia de ciertos sentimientos sobre otros. Manifestación de los afectos. En el Cristianismo se asocia con otros símbolos de la divinidad (paloma, estrella, círculo).

noche

Lo femenino. El inconsciente. Simboliza el espacio del conocimiento ya que era de noche antes de la creación del mundo. Lo primordial. Lo primigenio. Lo que está en potencia. Lugar de lo desconocido. Para el Cristianismo se identifica con la muerte o con el dolor (San Juan) y la ausencia de dios. Para las culturas paganas el lugar en donde se puede acceder al Saber. En Blake es ignorancia, superstición y represión.

ojo

Visión. Iluminación. Conocimiento. Saber. Iniciación. Se identifica con el sol. Ra/Isis. Inteligencia. Espíritu. El tercer ojo es propio de la Divinidad. Abrir los ojos es acceder a la Iluminación. Ascesis. Atributo del Elegido. El que sabe. Alusión al placer. Ano. Símbolo de la fragilidad humana para la serie Nexus. Las Parcas comparten uno entre las tres. Elemento apotropaico por excelencia. Para la Masonería es Iniciación. Según los Rosacruces la apertura de los tres ojos del cuerpo hace posible la visión del Cosmos en su totalidad.

oreja

Para Dalí “la oreja es el símbolo de la armonía y la unidad. El diseño telefónico nos recuerda la rapidez de la comunicación moderna y el peligro del cambio instantáneo de pensamiento”. Orificio de entrada en la mente para el conocimiento, pero también para la muerte (venenos Shakespeare, canto de las sirenas Homero). Secreto. Camino del Saber. Cueva. Advertencia (dar un tirón de orejas). Peligro (ver las orejas al lobo). Omnisciencia. Los Templarios trajeron de Tierra Santa la oreja de un demonio que servía para escuchar lo que ocurría detrás de las puertas y paredes sobre las que la colocaban.

pie

Para Cirlot es un símbolo ambivalente. El derecho significa avance, el izquierdo, retroceso. Signo del Rey Nuevo (Teseo, Edipo). Punto débil (Aquiles, Sigfrido). Movimiento, vida. Base, sustento. Firmeza. Principio. Unidad de medida desde el antiguo Egipto hasta el sistema Imperial británico. Fetiche sexual. En la Reflexología resumen todo el cuerpo humano. El pie de San Servando Estilita siguió orando en lo alto de la columna mucho tiempo después de que el resto del cuerpo hubiera sido devorado por las aves.

pirámide

Del griego *pyr* (fuego). Lo materno. Ascensión de lo terrenal a lo espiritual. Ascesis. Espacio simbólico de los ritos de iniciación. Altar. Escalera hacia el cielo. En Egipto son las construcciones que albergan al muerto en su paso a la otra vida. Monumento funerario por excelencia. Receptáculo del alma. Representación de los rayos solares cayendo sobre la tierra. Forma estable, geometría perfecta. Permanencia. Durabilidad. Espacio hermético del conocimiento. Se relaciona con el triángulo, símbolo del Fuego. Según Von Däniken, en América y Egipto, construcciones extraterrestres. Cada uno de sus lados se identifica con los 4 elementos por lo que representa la totalidad de la Naturaleza. Por sus intrincados pasadizos interiores simboliza los Ritos de Iniciación y los Caminos del Conocimiento. De manera esquemática (triángulo) es la Iluminación.

serpiente

En Cirlot “si en realidad todos los símbolos son funciones y signos de lo energético, la serpiente es simbólica por antonomasia de la energía, de la fuerza pura y sola; de ahí sus ambivalencias y multivalencias. Otra razón de la diversidad de sus aspectos simbólicos se deriva de que éstos provienen o de la totalidad de la serpiente o de uno de sus rasgos dominantes: avance reptante, asociación frecuente al árbol y analogía con sus raíces y ramas, muda de la piel, lengua amenazante, esquema ondulado, silbido,

forma de ligamento y agresividad por enlazamiento de sus víctimas, etc”. Renacimiento y cambio. Renovación cíclica. Inmortalidad. Peligro. Amenaza. En el Cristianismo es símbolo del Mal. Una serpiente circundó siete veces a Buda sin lograr vencerle. En la gnosis (naseños de naos, serpiente). La serpiente Kundalini representa la fuerza interior y se identifica con la columna vertebral y el centro del placer sexual en el ano. Ver chacras. En el caduceo aparecen dos serpientes enroscadas en una vara de olivo que Apolo construyó para Hermes, lo que la coloca en el centro de las disciplinas herméticas. Ver: monstruo, dragón, bestia. Engaño. Apocalipsis de San Juan 12:9: “Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero; y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él”. Lo femenino.

Antoni Tàpies (1923 - 2012, Barcelona, ES) fue un pintor, escultor y teórico que se convirtió en uno de los artistas más influyentes de su generación en Europa. Inicia sus tanteos artísticos durante la larga convalecencia de una grave enfermedad. En la década de 1940 ya expone sus obras, que lo destacan en la panorámica artística del momento. Influenciado por Miró y Klee incrementa entonces el factor iconográfico y la temática mágica. Poco a poco incorpora elementos geometrizarantes y estudios de color que desembocan en un interés por la materia, el cual se traduce en telas de textura intensa y de grandes posibilidades expresivas y comunicativas. A partir de los sesenta incorpora nuevos elementos iconográficos (signos de escritura, elementos antropomórficos, pisadas y signos que aluden a la realidad de Cataluña) y procedimientos técnicos (nuevas superficies, uso de objetos cotidianos y del barniz).

Su obra se ha expuesto en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en 1973 (FR), la Nationalgalerie de Berlín en 1974 (DE), el Louisiana Museum of Art en 1974 (DK), la Hayward Gallery, Londres en 1974 (UK), el Seibu Museum of Art, Tokio en 1976 (JP), el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (US) y el Musée d'Art Moderne de Montreal, Quebec, en 1977 (CA), el Museo Stedelijk de Amsterdam en 1980 (NL), el Van Abbemuseum de Eindhoven en 1986 (NL), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1990, 2000 y 2004 (ES), el Guggenheim de Nueva York en 1995 (ES), el Guggenheim de Bilbao en 2014 (ES) y el MNAC de Barcelona en 2013 (ES), entre muchos otros. Con motivo del centenario de su nacimiento se celebra *Antoni Tàpies. La práctica del arte*, un retrospectiva comisariada por Manuel Borja-Villel en Bozar, Bruselas, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en la Fundació Antoni Tàpies en Barcelona. Además, su obra está incluida en numerosas colecciones públicas y privadas, incluidas las de la Tate Gallery en el Reino Unido, el MoMA de Nueva York, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna en Roma, el Musée d'Art Moderne y el Centre Georges Pompidou en París, el Stedelijk Museum de Amsterdam y el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, entre muchos otros.

Entre los numerosos honores y premios que Antoni Tàpies recibió a lo largo de su vida se encuentra el Praemium Imperiale (JP) en 1990. En 1992, fue nombrado miembro honorario de la Royal Academy of Arts de Londres y de la American Academy of Art and Sciences en Cambridge, Massachusetts. La participación de Tàpies en la Bienal de Venecia en 1993 le otorgó el León de Oro por su instalación Rin-Zen en el Pabellón de España. Paralelamente a su producción artística, Tàpies es también autor de numerosas publicaciones. En 1984, además, Tàpies creó la Fundació Antoni Tàpies en Barcelona, con el objetivo de promover el estudio y el conocimiento del arte contemporáneo.

Agradecimientos a Teresa Tàpies, Toni Tàpies y Margarita Burbano.

Para más información e imágenes contactar a Cristina Spinelli
+34 91 506 34 84 o cristina@pratsnoguerasblanchard.com
Imágenes cortesía de Prats Nogueras Blanchard, Barcelona/Madrid
Fotografía: Roberto Ruiz