

Exposición: **MAGDALENA ABAKANOWICZ**
IVAM Institut Valencià d'Art Modern
22 julio – 7 septiembre 2008

Organiza: **Institut Valencià d'Art Modern**

Comisarias: **Consuelo Císcar y Marga Paz**

.....

La exposición la forman 12 instalaciones realizadas entre 1973 y 2000 que se ubican en la Galería 7 y en la explanada del IVAM. En sus obras emplea materiales variados como hierro, bronce, madera, resina, y materiales textiles como nailon, sisal o arpillera. Destacan la serie "Figures" compuesta por 80 piezas en bronce, además de "Embryologie", "Cabezas esquizoides", "Skull", "Abakan", "Giver", "Backs" y "The Cage".

El catálogo de la exposición reproduce la obras expuestas y edita textos de la directora del IVAM, Consuelo Císcar y Marga Paz, comisarias de la exposición así como de la propia artista, Magdalena Abakanowicz, que analiza sus principales piezas.

Magdalena Abakanowicz Nació en Polonia en 1930. Cuando la artista apenas tenía nueve años los alemanes invadieron Polonia iniciándose la segunda guerra mundial cuyas dramáticas consecuencias ocasionaron un reguero de destrucción, matando a un cuarto de millón de polacos y deportando a los supervivientes a campos de concentración y arrasando las ciudades, especialmente Varsovia.

Estas circunstancias históricas dramáticas hicieron que los primeros años anteriores a la guerra donde había transcurrido su primera infancia rodeada de bosques e inmersa en las fuerzas de la naturaleza -se convirtieran en elementos conformadores de su memoria de sus sueños y de su imaginario, en los que se refugiaría para aislarse y protegerse de la realidad que le tocó vivir, adquiriendo de este modo una influencia determinante en el trabajo artístico que desarrollaría a lo largo de los años.

Ya desde sus primeras obras llevadas a cabo a partir de finales de los años 50 se hace presente la que será una de las constantes de su trabajo que es la fascinación por la energía, la monumentalidad y también el misterio del mundo natural, expresada en motivos orgánicos y formas biológicas y corporales que alejándose de los límites de lo "inmediato" impuestos por la realidad contemporánea, pretende encontrarse con sus raíces en lo universal.

La naturaleza seguirá estando siempre presente aunque bajo formas diversas a lo largo de toda su trayectoria. Entre ellas cabe destacar la serie "War Games" que llevó a cabo entre 1987 y 1994, a la que pertenecen "Giver", "Anasta", "Ancestor", "Zadra", entre otras esculturas formadas por enormes troncos de los árboles caídos que representan la vitalidad física de los cuerpos humanos, en abierto contraste con las heridas causadas por la violencia de la guerra.

A mediados de los sesenta Abakanowicz - coincidiendo con el momento en que la concepción tradicional del arte se ampliaba considerablemente con la apertura a nuevos campos, materiales, medios y lenguajes artísticos - comenzó a realizar las primeras obras que la harían famosa internacionalmente, permitiéndole saltar por encima de las fronteras de su país, superando la marginalidad y el aislamiento de Polonia que se prolongó hasta la caída del telón de acero en 1989.

Durante sus años de aprendizaje en la Academia había asistido a varias clases de diseño textil que la familiarizaron con la práctica del tejido, impresión y diseño de fibra con que comenzó a realizar unas estructuras tejidas de materiales naturales de grandes dimensiones que estaban dotadas de unas extraordinarias cualidades táctiles. Estas formas abstractas de metáforas orgánicas fueron bautizadas con el nombre de *Abakans*, denominación que la propia artista adoptaría para estas obras a partir de entonces.

La flexibilidad de los materiales junto a la fluidez de las formas y de las superficies contrastaba con el perfecto acabado de los productos manufacturados.

A partir de 1973 su interés por el universo de lo orgánico y lo biológico le permitió hallar fuentes de inspiración en metáforas orgánicas encontradas en las ciencias naturales, en la biología y en el cuerpo humano. Entonces realizó "*Embriology*" que supuso además un cambio importante en su trayectoria por la introducción de nuevos materiales blandos pero ya manufacturados como fueron: las cuerdas, los sacos, el nylon, el algodón, la gasa, etc..

La figura humana apareció por primera vez en su obra reunida en "*Heads*" (1973) y "*Backs*" (1976) que estaba realizadas en los mismos materiales orgánicos y pobres del resto de sus piezas de entonces, caracterizadas por un intenso simbolismo opresivo que domina este heterogéneo grupo de obras seriadas que estaban integradas por un conjunto de cuerpos cuya fragmentación, mutilación y deformación recordaban el sufrimiento, la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano que ha sido sin duda uno de los temas principales de su trabajo.

Sin embargo a partir de 1985 se produjo otro cambio importante que transformó radicalmente el carácter de su obra a partir de aquel momento, cuando comenzó a fundir sus figuras en bronce. La utilización de este material le permitió crear esculturas monumentales y perdurables que pudieran además ser instaladas al aire libre y parecieran estar perdidas en la intemporalidad. La

primera de éstas fue *Katarsis* , compuesta por un grupo de 33 gigantescas figuras sin cabeza y vaciadas en su interior a modo de troncos de árboles que llevó a cabo para la colección de esculturas al aire libre que Giuliano Gori ha reunido en la Villa Celle en la Toscana.

Mas adelante ha continuado produciendo esculturas de carácter monumental instaladas al aire libre entre las que se pueden destacar: *Negev* de 1987 , situada en el jardín de esculturas del Museo de Israel en Jerusalem y *Space of the dragon* de 1988 en el Parque Olímpico de Seul y *Agora* que ha sido recientemente realizada para el Grant Park de Chicago. En 1999 expuso en el IVAM la instalación “Multitudes de Bronce” perteneciente a la fundación Nacer de Dallas, Texas.

Todas estas obras que desde los años 70 han ido conformando una red de microcosmos orgánicos se extienden ocupando el lugar donde se exponen que pasaba así a formar parte integrante de las mismas, produciendo unos espacios particulares creados con el fin de servir al espectador de reflexión sobre la experiencia humana que es el fin último del arte de Abakanowicz.

Magdalena Abakanowicz es autora de numerosos textos metafóricos en los que aborda su infancia, la condición humana, la estructura cerebral y la mitología. Entre 1965 y 1990 fue profesora de la Academia de Bellas Artes de Poznan. Entre los galardones que se le han otorgado destacan el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo en 1965; el Premio Gottfried von Herder ,Viena, 1979; Premio Alfred Jurzykowsky, Nueva York 1982; Chevalier des Arts et Lettres, París, 1985; y Award for Distinction in Sculpture, Nueva York 1993.