

Project Room N°7

MERCEDES LAGUENS

La brecha, arquitecturas
del todo y de la nada

ABA ART LAB

ABA ART LAB

Plaza Porta de Santa Catalina 21b
07012 Palma de Mallorca

t +34 971 717 835

m +34 656 965 423

info@abaart.com

www.abaart.com

Design and layout

Alice Wheeler

Yulin Bernards

Photography

Gunta Dombrovska

Kelly Levacher

Olmo Sard Laguens

© ABA Art Lab, 2016

La brecha, arquitecturas del todo y de la nada

Mercedes Laguens
2016

LA BRECHA, ARQUITECTURAS DEL TODO Y DE LA NADA

En esta exposición Laguens investiga la brecha, la escisión, la abertura por donde entra la luz, aquel preciso instante en el que la materia se rompe para dar paso a la luz, a una nueva realidad. Para la artista se trata de brechas abiertas muy prometedoras ya que no es vano sino paso de luz.

Algo se abre
grieta o brecha, surco o fisura,
resquicio por donde pierde su
certeza y su seguridad.
Desgarro.
Luz
un no estar, un no ser.
No es vano sino paso de luz.

Brecha en el tiempo
remota y cercana,
herida invisible
sin tiempo, sin peso
cada instante aire
cada instante luz.
Las cosas son,
sin duda son lo que son.

Brechas abiertas muy
prometedoras,
muestran de allí la luz,
la luz que las ilumina
Brechas, arquitecturas del todo
y de la nada.
El sol también saldrá mañana.

Entre muros verdes, azules,
ocres, naranjas
una grieta, una brecha
deja ver la claridad rosada
de un más allá,
un más allá de la pintura.
Allí la luz
Rosa en la luz
importantes los blancos,
importantes los grises
la luz del azul.
Luminoso verde dorado en el
negro azulado
blancos y grises
sombras en el blanco
naranja vibrante en el ocre
dorado
marrón oscuro en su sombra
La sombra es un regalo de la
luz.

De aberturas y brechas
arquitectura y pintura
vanos o huecos
la herida invisible
lo de dentro, lo de fuera.
Un lugar elegido para ser,
tras la brecha,
en la luz
dentro de una misma.

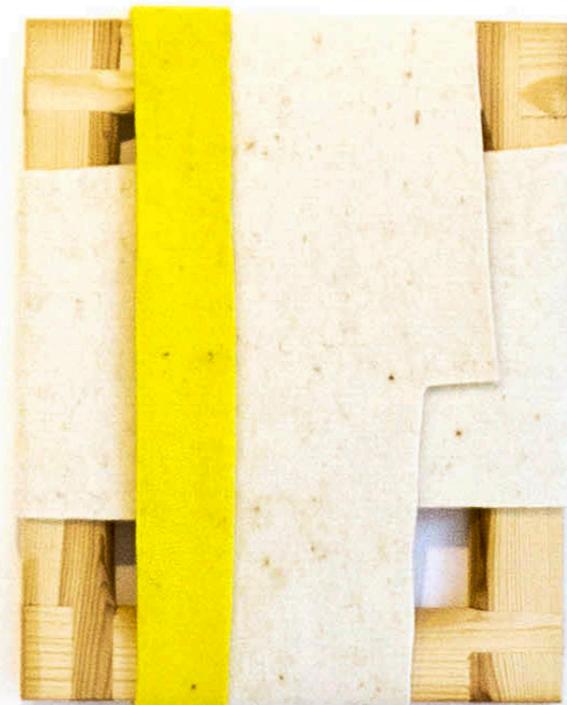

41x33cm
Acrílico/lino

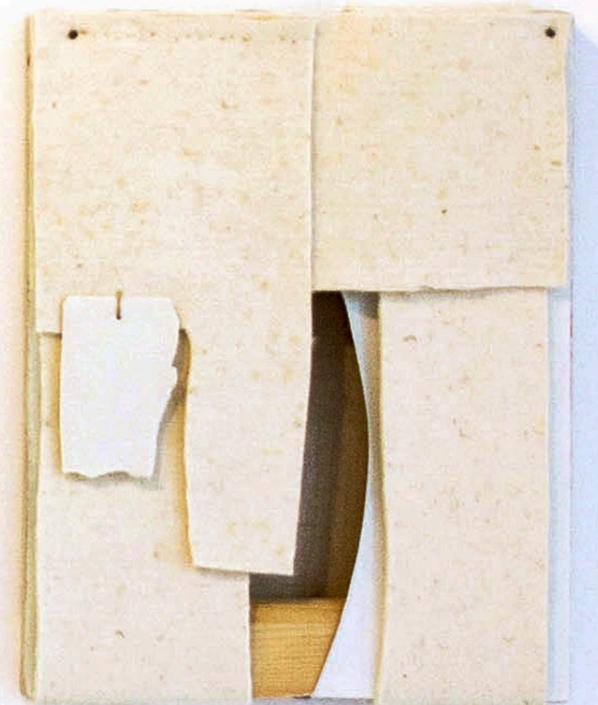
41x33cm
Acrílico/lino

41x41cm
Acrílico/tela y fieltro

41x33cm
Fieltro, acrílico y madera

41x33cm
Fieltro, lino, porcelana y madera

“Estoy lleno de grietas y pierdo por todas partes”

M. de Montaigne citando a Tereuzio

41x33cm
Feltro, acrílico, poliéster, lino y madera

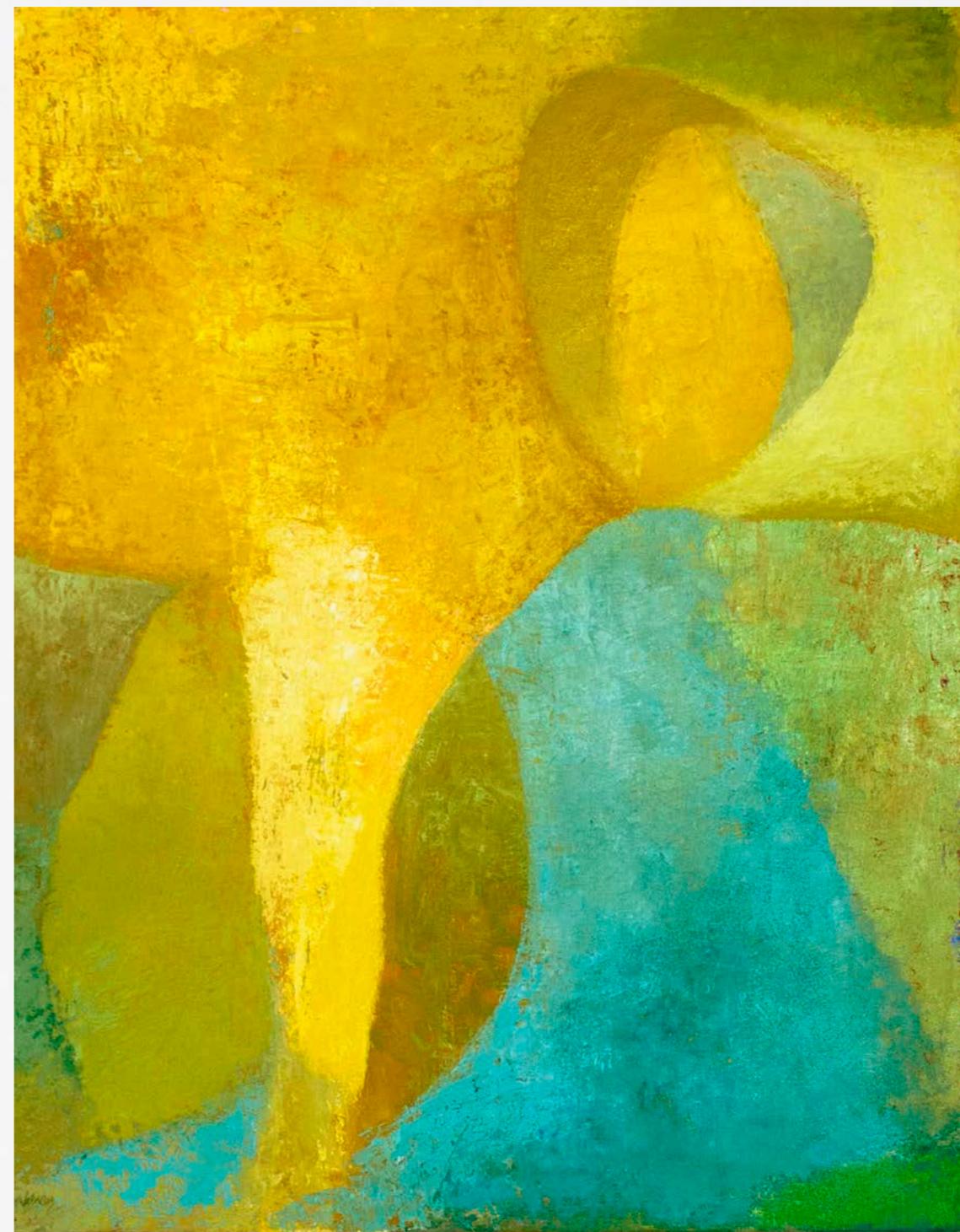

41x33cm
Feltro, acrílico, madera

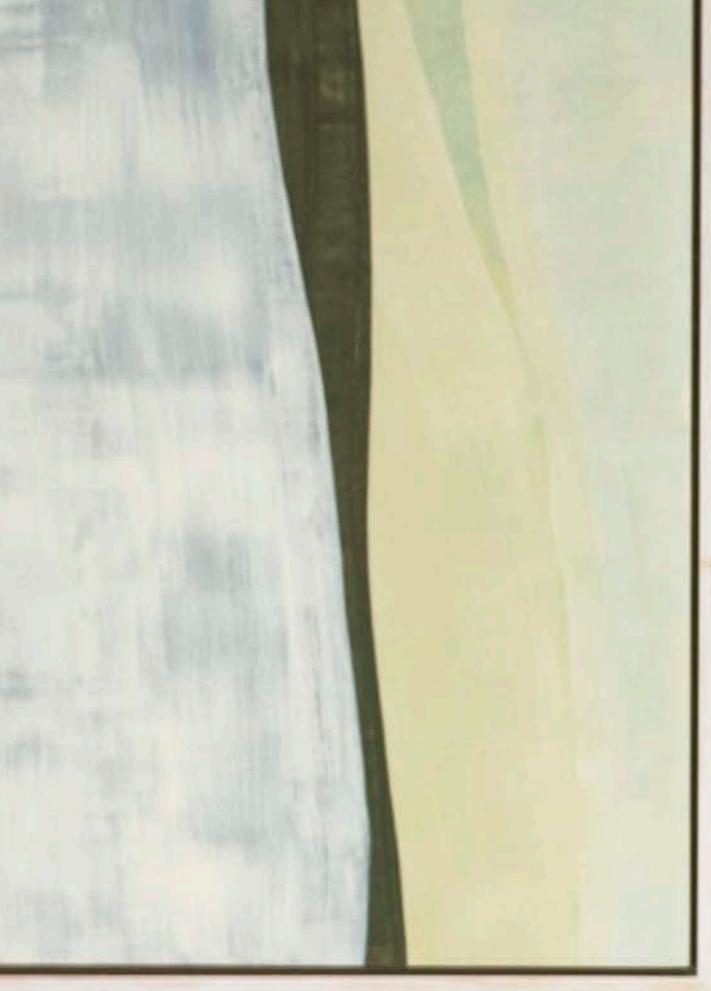

130x97cm
Fielto, tarlatana y madera

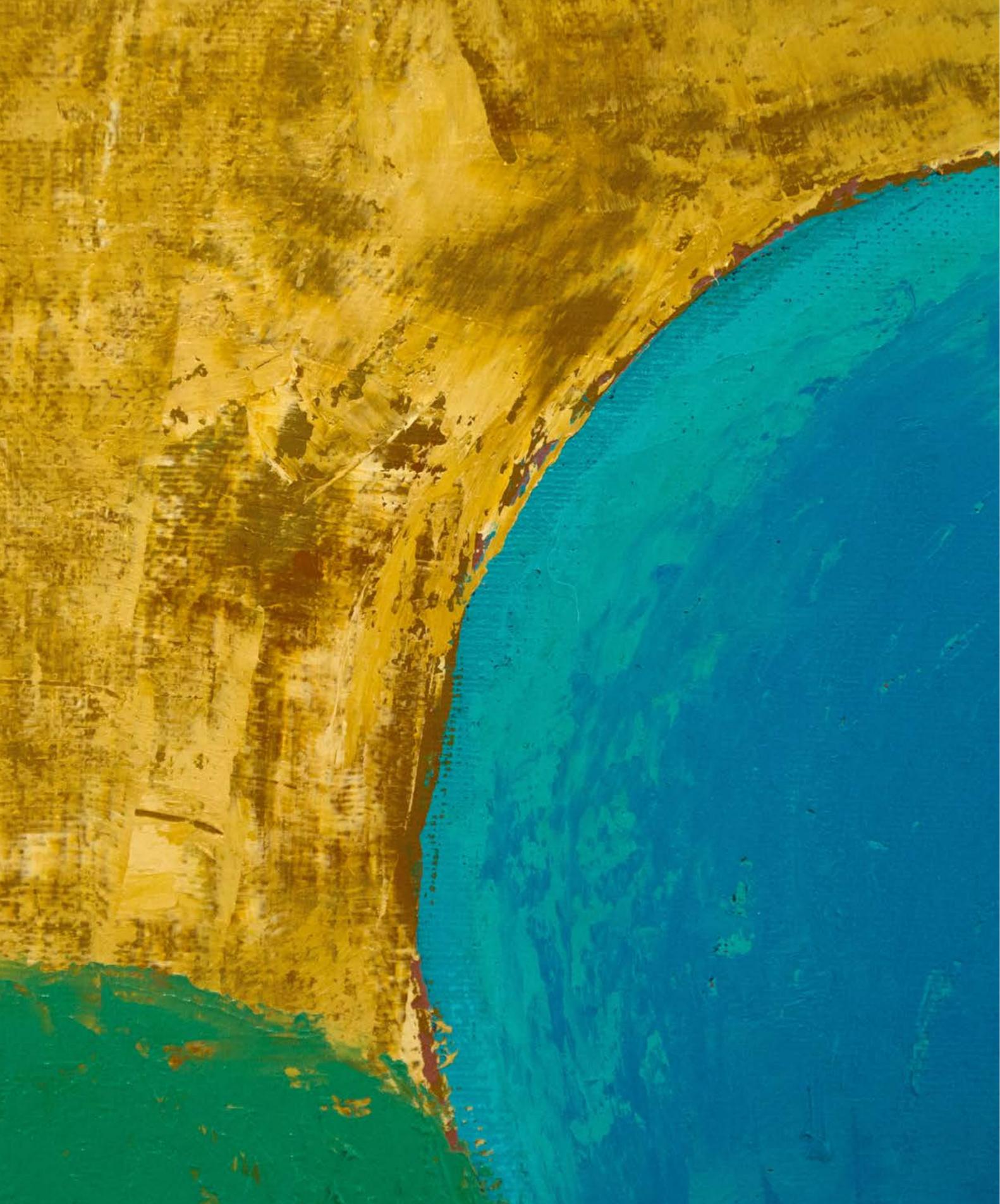

Brechas abiertas muy prometedoras
70x100cm
Acrílico/papel encolado en madera (cada uno)

“La luz es Dios que desciende,
y el sol la brecha por donde se filtra”

Del poema “Cigarra” de F. García Lorca

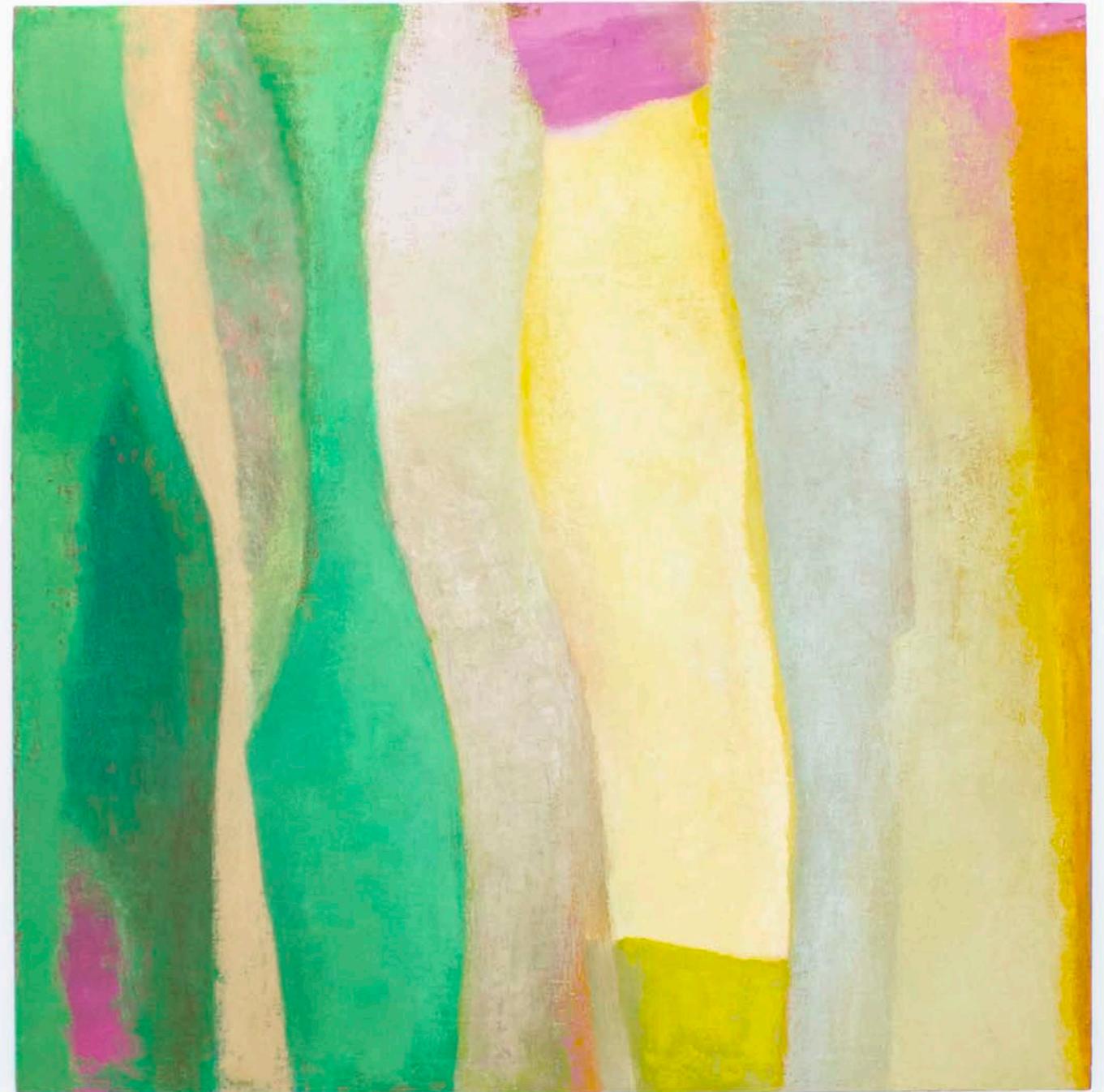
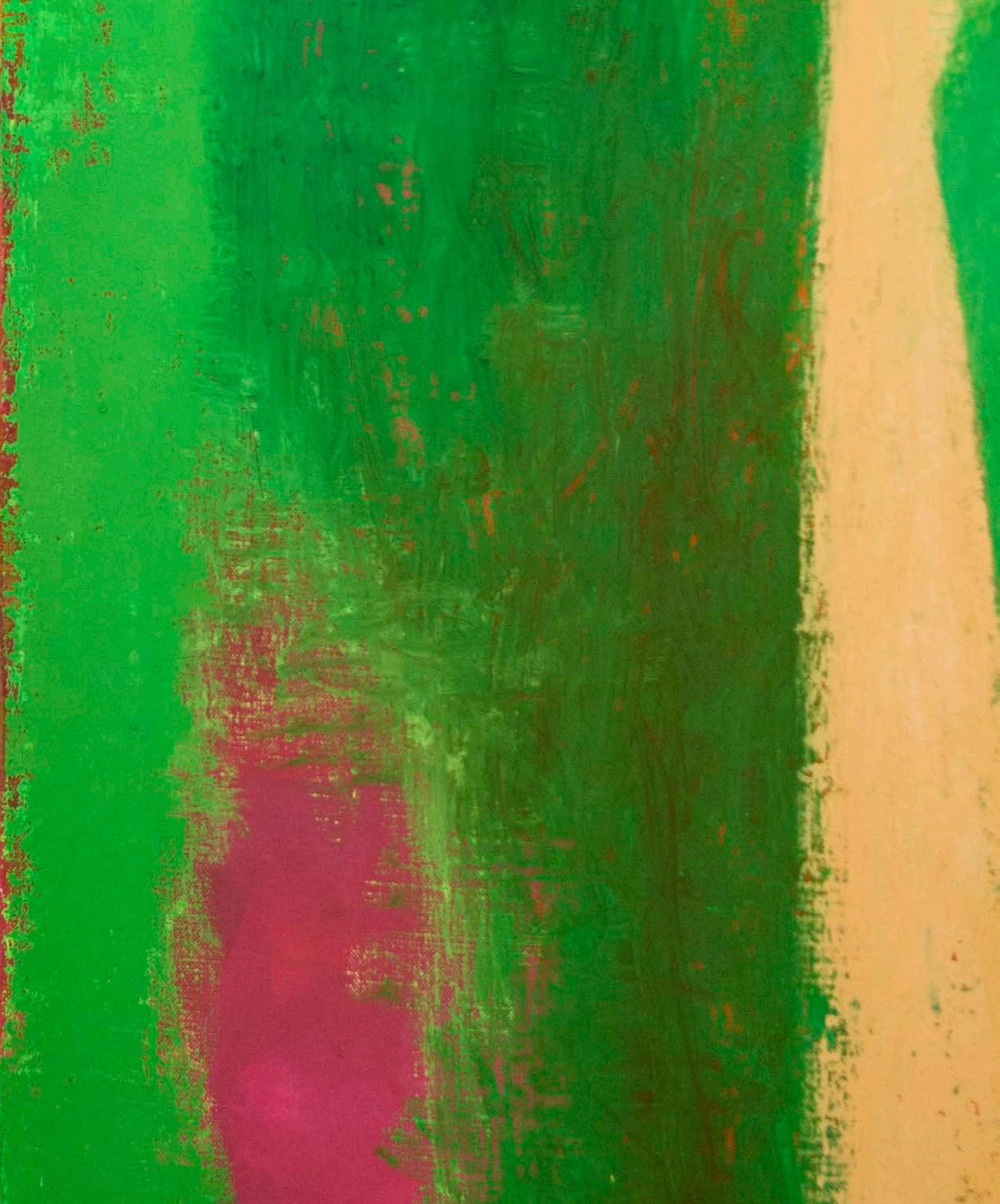
41x27cm
Óleo/lino

27x41cm
Óleo/lino

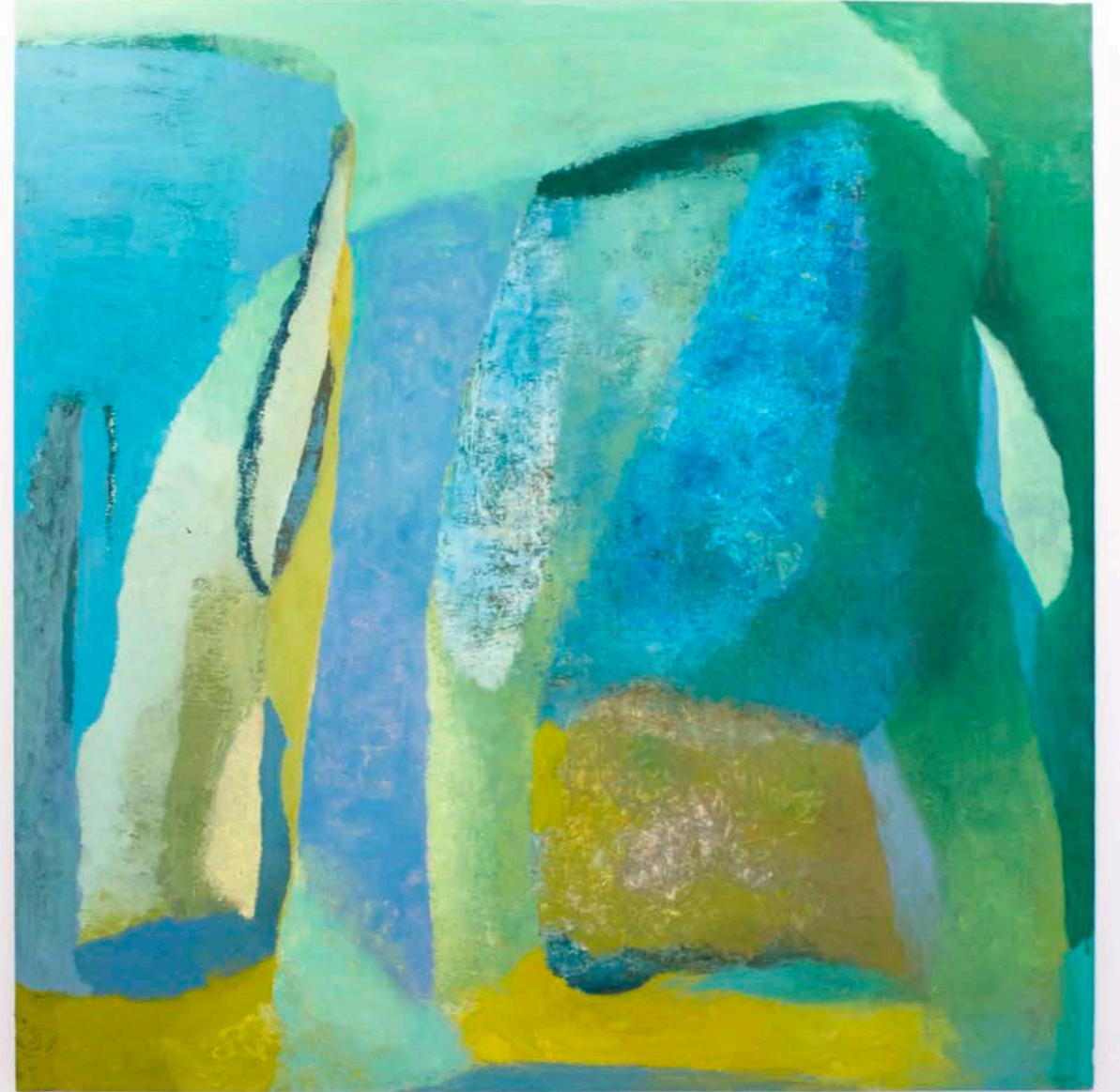

170x170cm
Óleo/lino

170x170cm
Óleo/lino

170x170cm
Óleo/lino

Brechas abiertas muy prometedoras
70x100cm
Acrílico/papel encolado en madera

60x60cm
Óleo/lino

60x60cm
Óleo/lino

75x112cm
Óleo/papel

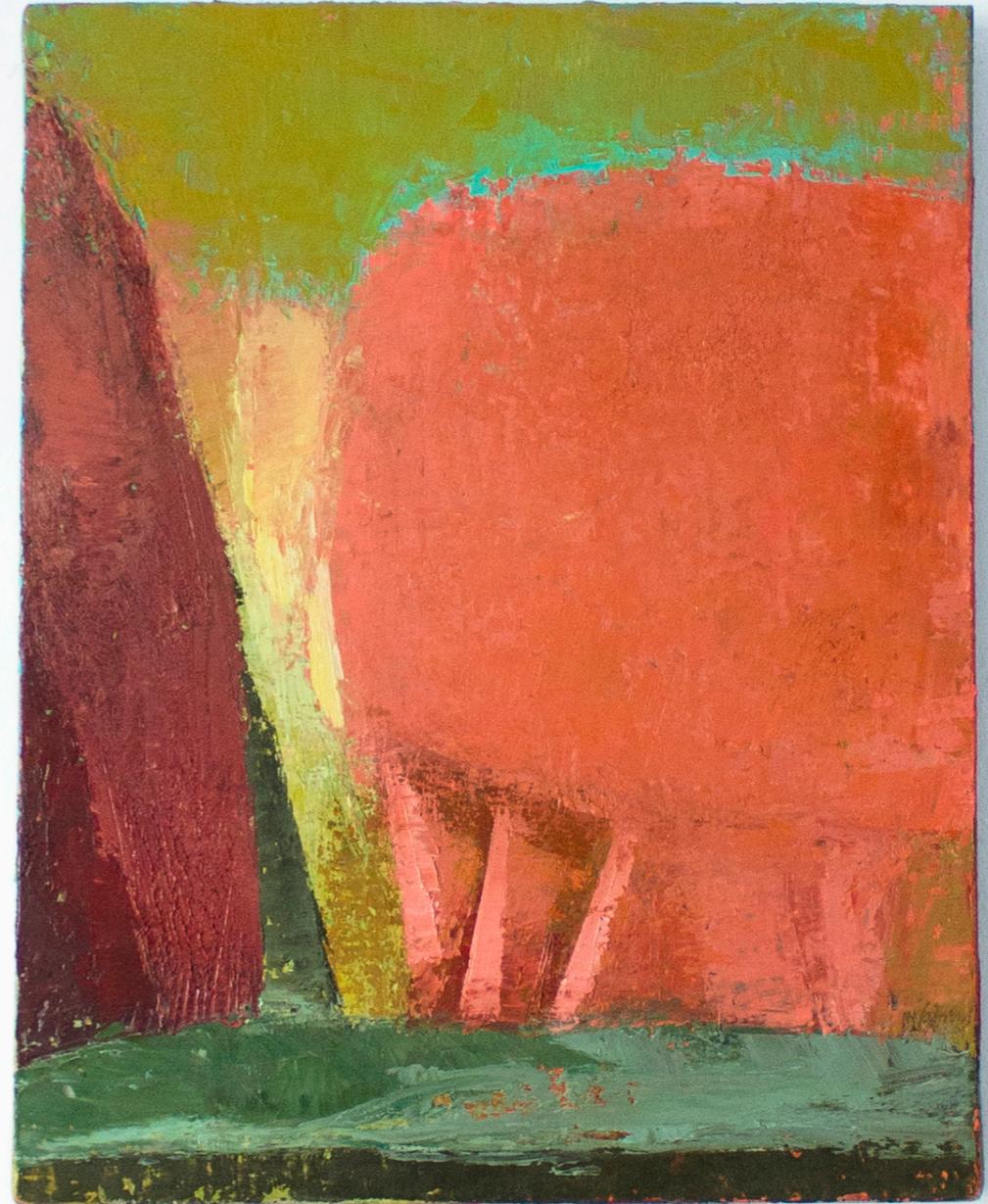
27x41cm
Óleo/lino

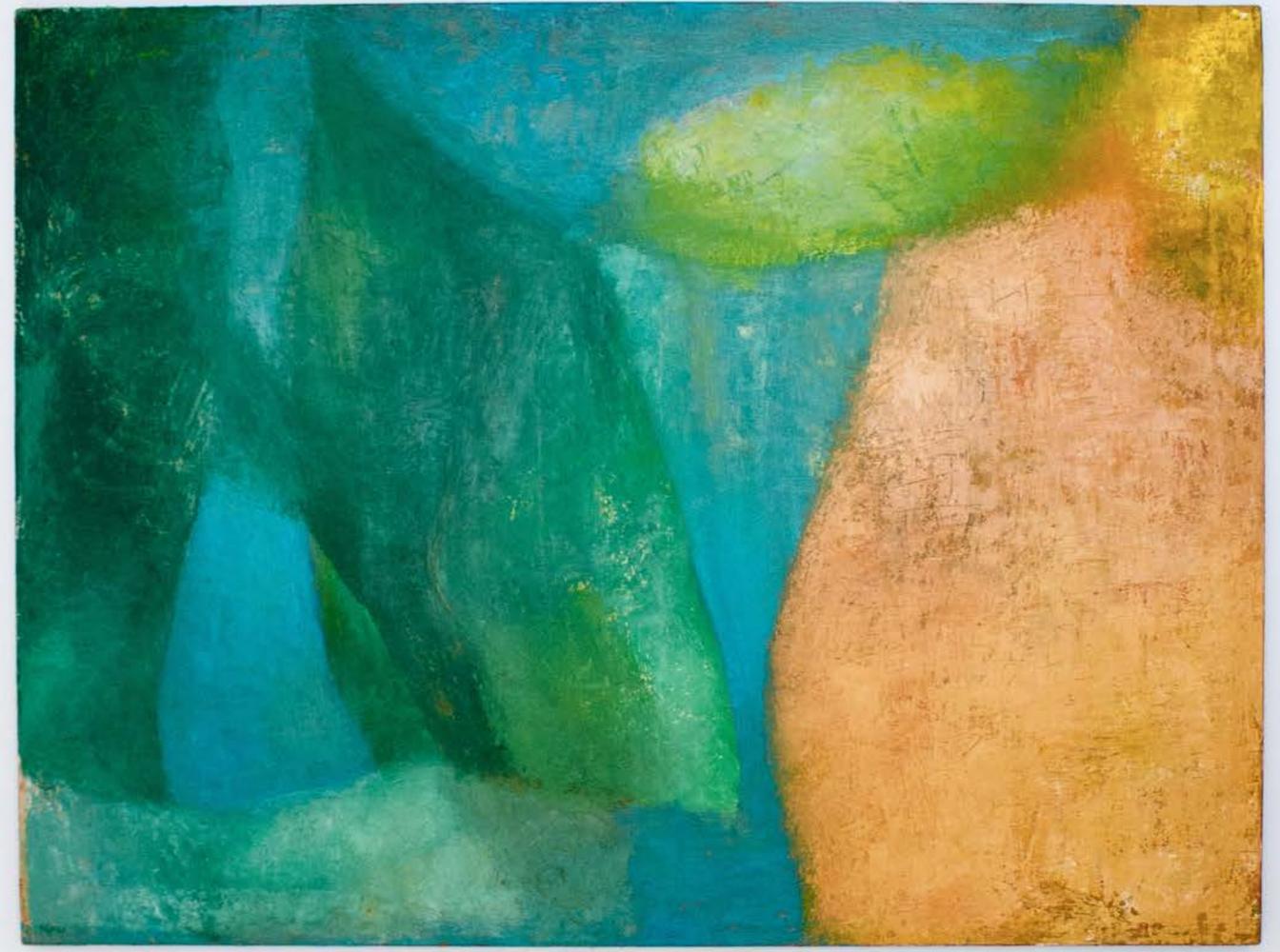
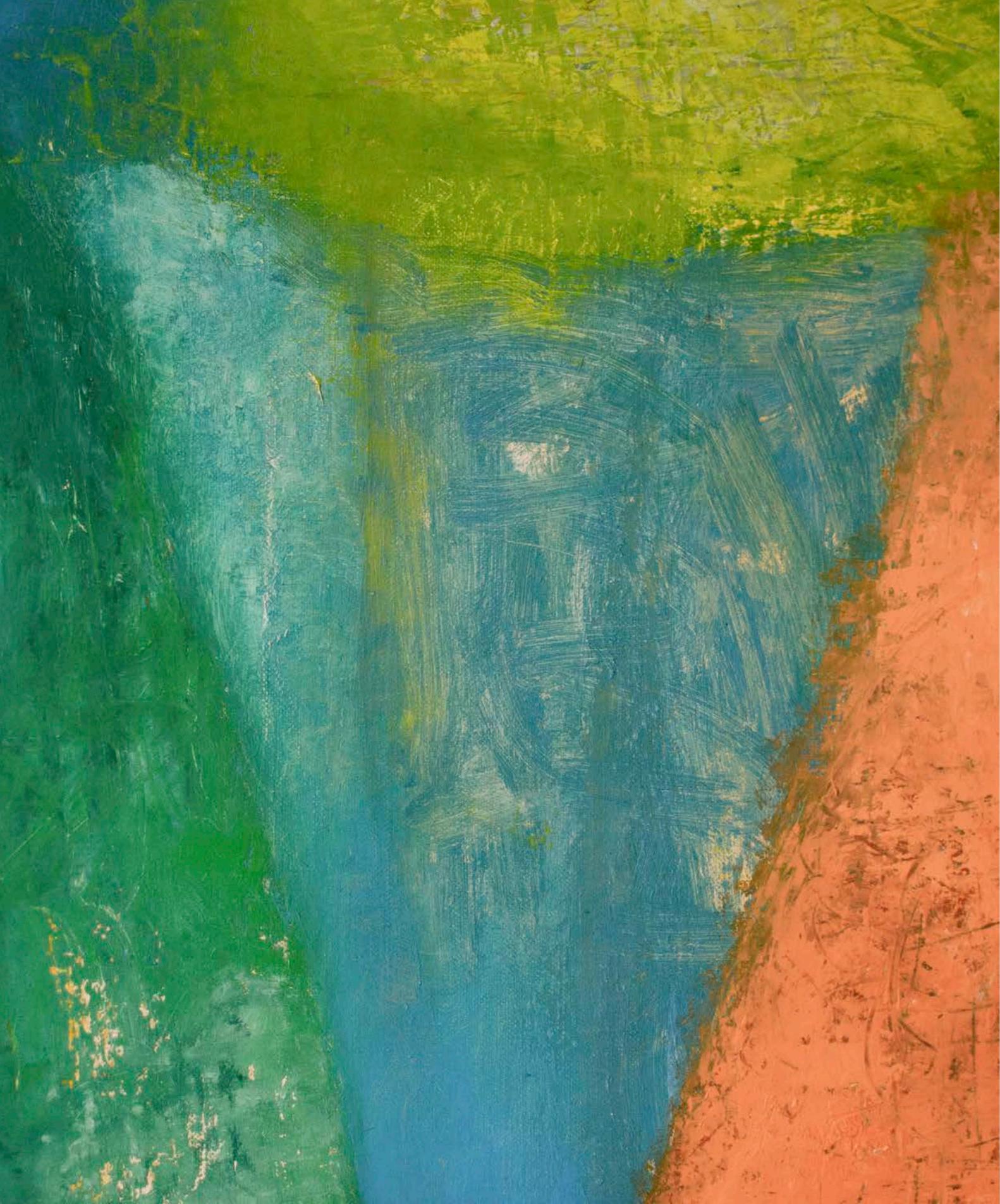

33x41cm
Óleo/lino

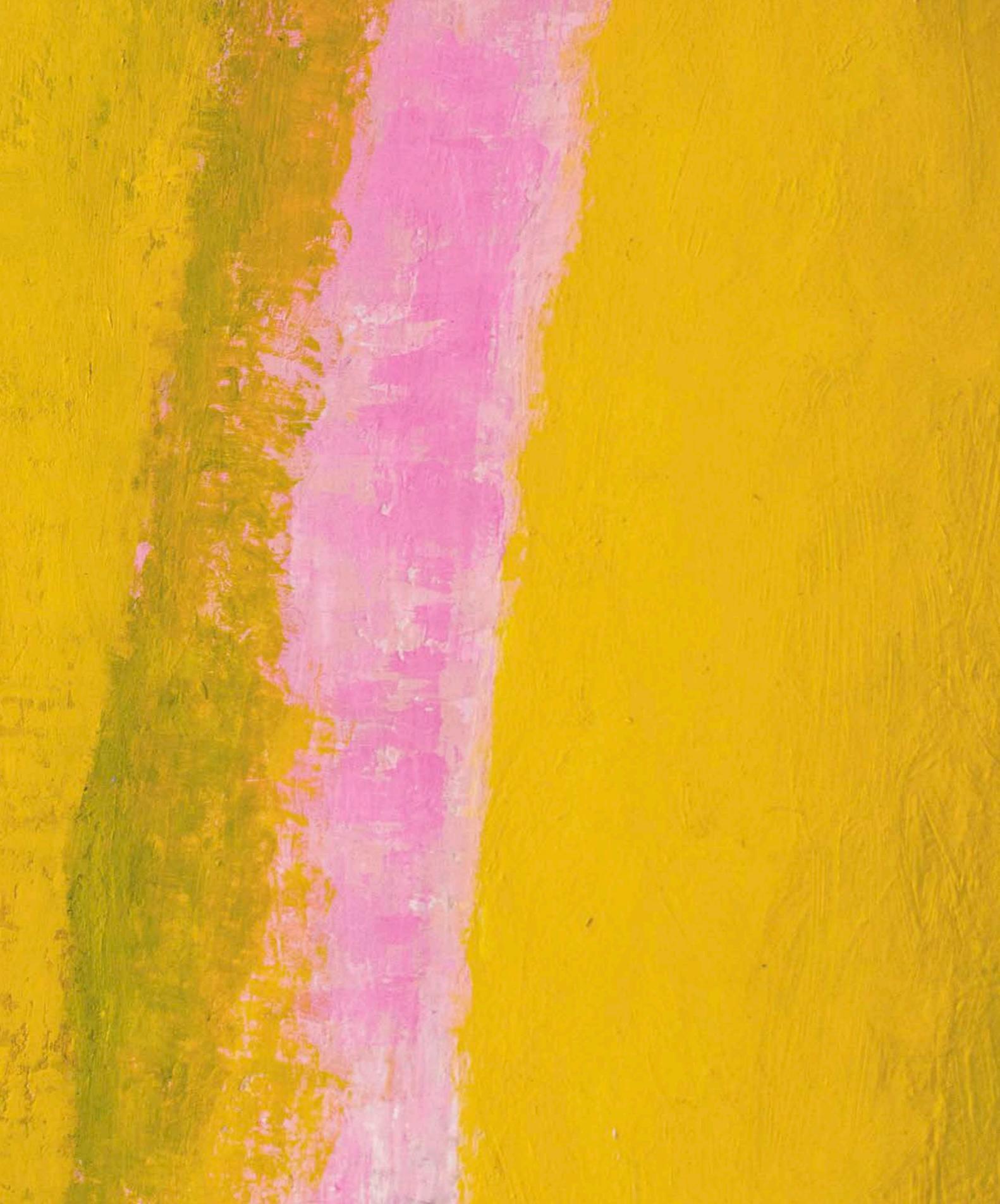

41x33cm
Óleo/lino

97x130cm
Óleo/lino

89x116cm
Óleo/lino

81x100cm
Óleo/lino

25x25cm
Collage, acrílico, papel

25x25cm
Collage, acrílico, papel

TACTO Y TEXTURA

Vierdo una lechada de porcelana sobre un lecho de yeso para que seque hasta poder manipularla. La placa de porcelana no debe tener más extensión que la que pueden abarcar mis manos, fina como una hoja de papel, la levanto al aire con suavidad y delicadeza para no deformarla y (o) (ni) romperla sin intención, silencio, cuando estoy preparada la miro y en ella imagino la brecha, la grieta, la fisura entonces contengo la respiración, mis manos hacen un movimiento suave y rápido en direcciones opuestas, la porcelana se rasga, se abre dibujando líneas de perfil agrietado, la deposito suavemente, la acompaño plegando sus lados como ella y yo queremos, esa hoja de porcelana, cuerpo frágil, se queda ahora en su arquitectura de espacios de luces y sombras, secándose hasta, que después de hornearla a 1.300 grados, aparezca, blanca, cristalina con sus bordes de líneas agrietadas como si siempre hubiesen estado ahí, ellas mismas tensionadas por fuerzas contrarias, con tiempo lento.

30x6 cm
Porcelana y fieltro

33x8cm
Porcelana y fieltro

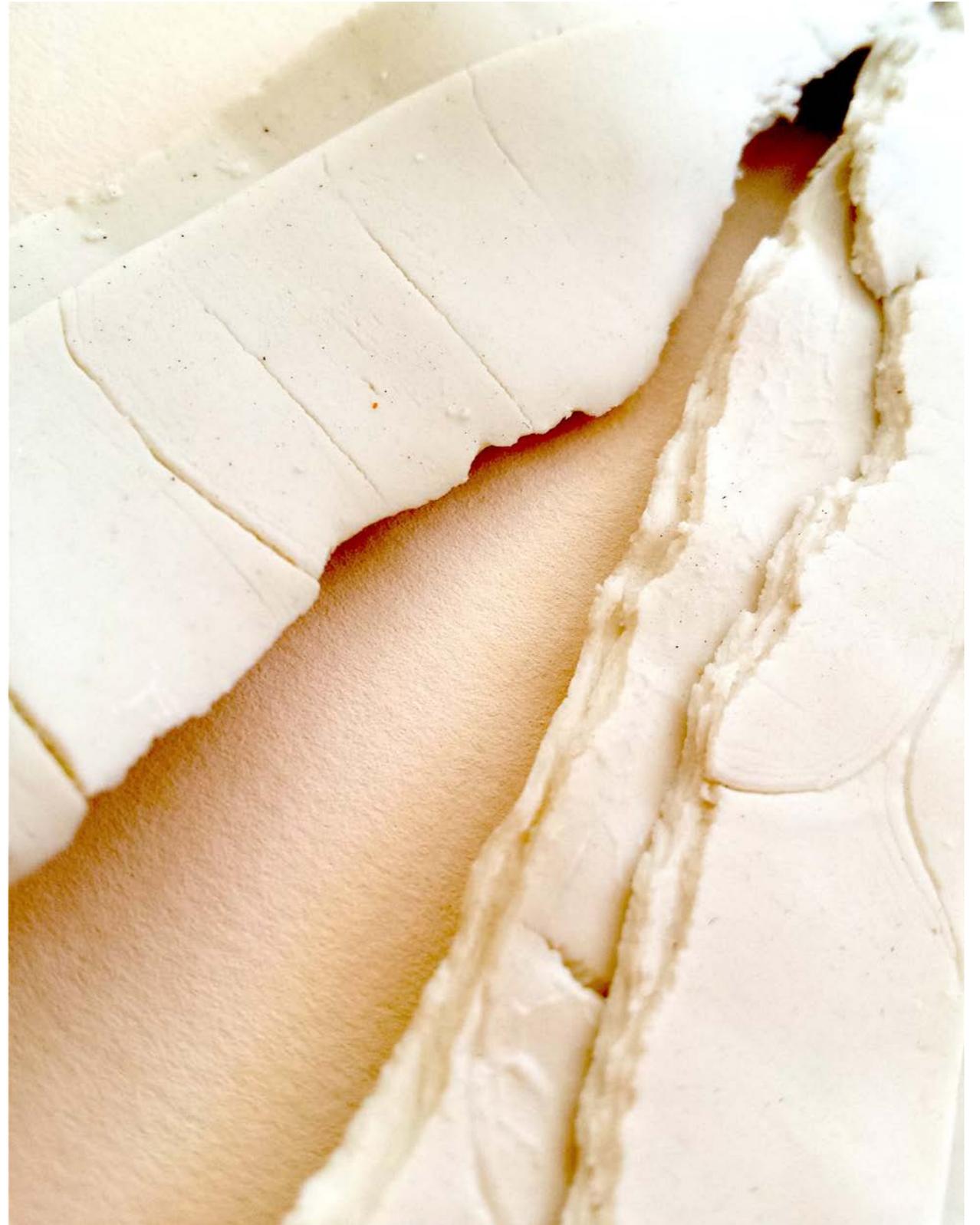
30x8cm
Porcelana y fieltro

32x7cm
Porcelana y fieltro

“There is a crack in everything,
that’s how the light gets in”

“Hay una grieta en todo,
es por ella por donde pasa la luz”

Anthem’ Leonard Cohen

20x25x3cm
Porcelana y gres

18x19x5cm
Porcelana y gres

22x15x6cm
Porcelana y gres

32x17x5cm
Porcelana y gres

18x17x5cm
Porcelana y gres

16x19x4cm
Porcelana y gres

18x19x5cm
Porcelana y gres

22x15x6cm
Porcelana y gres

16x22x5cm
Porcelana y gres

18x17x5cm
Porcelana y gres

16x22x5cm
Porcelana y gres

20x15x4cm
Porcelana y gres

16x19x4cm
Porcelana

11x31x14cm
Porcelana

40x30cm
Porcelana, fieltro y madera

40x30cm
Porcelana, fieltro y madera

50x23cm
Porcelana, fieltro y madera

MERCEDES LAGUENS GARCÍA
TARAZONA, ZARAGOZA, 1953

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, vive y trabaja en Palma de Mallorca desde 1978.

Desde 1976 ha realizado numerosas exposiciones en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Washington y La Habana, entre otros lugares, y tiene obra en numerosas colecciones entre las que mencionamos las del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía (Madrid), La Caixa (Barcelona), Ajuntament de Palma o Sa Nostra.

La obra pictórica de Laguens hace un bucle que se inicia en el año 1974 con una abstracción ligada a la pintura de Agnes Martin, siguiendo un recorrido que se enmarca en una figuración lírica emparentada con los primitivos italianos, Morandi o Balthus; de esta época son las exposiciones individuales en la Galería Ovidio de Madrid, en 1986, en la galería Pelaires de Palma de Mallorca, en 1989 y 1991, así como de la Sala Parés de Barcelona, en 1993. A partir de 1994 el grabado, y el uso del mismo como obra única, influye en el salto de nuevo a la abstracción, una abstracción sostenida por un fuerte substrato conceptual.

Becada en varias ocasiones por la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma, va a Edimburgo en 1995 para trabajar en estampación y, en 1998, a Milton Keynes, Inglaterra, donde investiga en nuevos tratamientos de la xilografía. Estas experiencias, junto con la participación en diversos talleres de grabado, han contribuido al trato, siempre personal e innovador, que la artista hace de la obra gráfica como en “Presentes reciclados” (1995) y “Keynes Line” (1999), ambas en la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma o “Únic-múltiple”, en el Centre de Cultura de Sa Nostra de Palma de Mallorca, en 1996. El proyecto “Tan lejos, tan cerca”, xilografía sobre fieltro, mención de honor en el premio Ciutat de Palma 2002, es otro ejemplo de la utilización del grabado como obra única.

Ha realizado numerosas incursiones en la escultura, ejemplo de ello es “Barros con alma”, de 1995, en la colección Museo Reina Sofía o el proyecto “Jardín Suspendido” en el edificio Alta Diagonal de Barcelona que se inauguró en 2014.

Esta práctica en campos tan diferentes ha conducido a una pintura formalmente refinada y conceptualmente llena de referentes y citas a todos los campos del saber y del sentir que le interesan. Influida por María Zambrano, Juan Ramón Jiménez o Clarice Lispector entre otros, escribe textos íntimos que acompañan a su pintura. En 2004 presentó el libro “Desde otro lugar”, editado por Calima ediciones, que incluye dibujos y parte de estos escritos. Ligada a estas influencias, encontramos las obras del proyecto “Piel de Pintura” exposición individual de 2003 en el Casal Solleric de Palma de Mallorca.

Los trabajos y proyectos de los últimos años se caracterizan por la utilización de diversos medios, además de la pintura o el grabado, que adquieren su sentido cuando se mezclan entre ellos en un proceso de contaminación casi inevitable. Proyectos como “Crecen mentiras como nariz de Pinocho” en Son Tugores de Alarò, en Mallorca (2006) o “Soy capaz: letanía para una mujer” son un ejemplo de ello. El límite en esta representación de pintura-escultura-objeto está ligado al mismo proceso de trabajo, por esto a veces la tela se cose, la pintura se modela, la madera se pinta, se teje, y los significados saltan...

En las últimas exposiciones individuales “Pliegue: tiempo vestido” (2006), “Tierra de nadie: el humus de la memoria” (2009), y “La brecha, arquitectura del todo y de la nada” (2016), en la galería ABA ART de Palma, se puede ver la porcelana y la pintura, el dibujo y el grabado, el fieltro y la madera en un diálogo necesario.

El denominador común de este recorrido se encuentra en el uso del color como base de su discurso.

A graduate in Fine Arts from the University of Barcelona, she has lived and worked in Palma de Mallorca since 1978. Laguens opened her first solo exhibition in 1976 and since then has exhibited in Zaragoza, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Greece, Washington, Havana... Her artworks are present in public collections such as the Contemporary Art Museum Reina Sofia (Madrid), La Caixa (Barcelona), General Council of Aragón, Pilar i Joan Miró Foundation (Mallorca), Palma Town Hall, and Sa Nostra (Palma de Mallorca), among others.

The artists' pictorial work makes a loop that begins in 1974 with an abstraction linked to the painting of Agnes Martin, following a route that is framed in a lyrical figuration related to the Italian primitives, Morandi and Balthus. From this period her solo exhibitions are at the Ovidio Gallery, in Madrid, in 1986, at the Pelaires Gallery, in Palma de Mallorca, in 1989 and 1991, as well as at the Sala Parés, in Barcelona, in 1993. From 1994 onwards, engraving, and the use of it as a unique work, influenced the artists' leap back to abstraction, an abstraction sustained by a strong conceptual substratum.

Laguens received several grants to work on engraving at the Pilar i Joan Miró Foundation, in Palma de Mallorca (1993), printmaking in Edinburgh (1995) and at Milton Keynes, in the U.K. (1998), where she researched new treatments of woodcut. These experiences, together with her participation in various printmaking workshops, have contributed to the artists' always personal and innovative treatment of her graphic work, as in "Recycled Presents" (1995), and "Keynes Line" (1999), both at the Fundació Pilar i Joan Miró, in Palma, or "Únic-multiple", at the Cultural Centre Sa Nostra, in Palma de Mallorca, in 1996. The project "Tan lejos, tan cerca" (So far, so close), a woodcut on felt, received an honourable mention in the Ciutat de Palma Prize (2002), being another example of the use of engraving as a unique work.

Laguens has made numerous incursions into sculpture, an example of which is "Barros con alma" (1995), part of the Reina Sofia Museum Collection, or the project "Jardín Suspendido" (Suspended Garden), in the Alta Diagonal building, in Barcelona, which opened in 2014. This practice in such different fields has led Laguens to a formally refined and conceptual painting, full of references and quotations from all the fields of knowledge and feeling that interest her.

Influenced by the writers María Zambrano, Juan Ramón Jiménez or Clarice Lispector, among others, Laguens writes intimate texts that accompany her painting. In 2004, she publishes her book "From Somewhere Else" (Editorial Calima) which includes her drawings and a selection of these texts.

Linked to these influences, are the works of the project "Piel de Pintura", a solo exhibition at the Casal Solleric, in Palma de Mallorca (2003). Artworks of recent years are characterized by the use of various media, in addition to painting and engraving, which acquire their meaning when mixed together in an almost inevitable contamination process. Projects such as "Crecen mentiras como nariz de Pinocho" (Lies grow like Pinocchio's nose), in Son Tugores (Alarò, Mallorca, 2006) or "I am capable: Litany for a woman" are an example of this. The boundary in this representation of painting-sculpture-object is linked to the work process itself, which is why sometimes the canvas is sewn, the painting sculpted, the wood is painted, weaved, and the meanings jump.

In the last solo exhibitions "Pliegue: tiempo vestido" (Fold: dressed time) (2006), "Tierra de nadie: el humus de la memoria" (2009), and "The gap, architecture of everything and nothingness" (2016), at the gallery ABA ART Gallery, in Palma de Mallorca, porcelain and painting, drawing, printmaking and engraving, felt and wood cohabit together in a necessary dialogue.

The common denominator of this journey can be found in the use of colour as the basis of her discourse.

