

ORGANICIDAD

ORGANICIDAD

José Antonio Menéndez Hevia (1938)
Nina Grønn (1974)

Una belleza donde sobran las palabras

Ana María Fernández García
Profesora Titular de Historia del Arte
Universidad de Oviedo

Esta exposición ofrece a los visitantes la última obra de los artistas, la noruega Nina Grønn (Nueva York, 1974) y el español José Antonio Menéndez Hevia (Oviedo, 1938). Es una muestra que se ha ido gestando con un trabajo de más de una década en común a través de un discurso creativo similar, donde se han fundido en planteamientos, inquietudes e intereses. Puede decirse que la muestra no es un compendio de caminos creativos ni una suma de aportaciones, sino que se trata de un punto de partida que discurre poéticamente en dos formas de entender la creatividad, la materia y el arte.

Pero las historias deben contarse desde el principio. Hace once años el destino los puso en contacto y emprendieron un viaje iniciático común, primero en una auto-caravana con la que

A beauty where words are unnecessary

*Ana María Fernández García
Professor of Art History
University of Oviedo*

This exhibition offers visitors the latest work of the Norwegian artist Nina Grønn (New York, 1974) and the Spanish artist Antonio José Menéndez Hevia (Oviedo, 1938). It is a sample of their work together, that has been unfolding for more than a decade, through a similar creative discourse, where they have fused approaches, concerns and interests. It can be said that the work is not a compendium of creative roads or a sum of contributions, but that it is a starting point that runs poetically in two ways of understanding creativity, matter and art.

But stories should be told from the beginning. Eleven years ago fate brought them together and they embarked upon a common journey of initiation, first in a caravan with shared visual and emotional experiences ; seeing sunsets, the mer-

compartieron experiencias visuales y emocionales, vieron atardeceres, fusiones de la naturaleza con el entorno y las soledades de la tierra. También descubrieron la fuente inagotable que proporciona la atmósfera, las luces entonadas o las neblinas. Se fijaron en las formaciones rocosas, en las texturas riquísimas de todo tipo de paisajes y se dieron cuenta de la tremenda sutileza de nuestro entorno visual, forzando las sensaciones aparentemente cotidianas para adentrarse en una riqueza sensitiva que sólo la humildad, la paciencia y el aislamiento pueden conseguir. A partir de ese momento decidieron trabajar juntos. En un tándem creativo perfecto, Nina y José Antonio se complementaban. Ella venía de las artes gráficas, era muy joven, y no se consideraba atada a un lugar concreto ni a una técnica. Era una mujer con una curiosidad infinita y con ganas de aprender a ver, aprender a hacer y aprender a sentir. Por otra parte, José Antonio era un hombre con muchísimo recorrido profesional en el ámbito del diseño industrial y el interiorismo. Había sido un empresario exitoso, que aportaba sobre todo un conocimiento exhaustivo de los materiales y las técnicas. En su larga carrera como diseñador se había caracterizado por dominar las posibilidades de cada procedi-

ging of nature with the environment and the solitude of the land. They also discovered the inexhaustible source that the atmosphere provides, the tones of light or the mist. They focused on the rock formations, in the rich textures of all kinds of landscapes and realized the tremendous subtlety of our visual environment, forcing the apparent everyday sensations to step into a sensory richness that only humility, patience and isolation can achieve. From then on they decided to work together. In perfect creative tandem, Nina and José Antonio complemented each other. She came from the graphic arts, was very young and did not consider herself tied to a specific place or technique. She was a woman with infinite curiosity and a desire to learn to see, learn to do and learn to feel. On the other hand, Jose Antonio was a man with an established career in the field of industrial design and interior design. He had been a successful businessman and brought with him a thorough knowledge of materials and techniques. His long career as a designer had been characterized by mastering the possibilities of each procedure and being able to anticipate the results. He had drawn ever since he was a child, with an unmatched perfection and during the years of frenetic professional activity

miento y por saber anticiparse a los resultados. Además había dibujado desde niño, con una perfección inigualable, y durante los años de frenética actividad profesional añoraba el momento en que pudiera dedicarse a la pintura como un medio expresivo de todo aquello que estaba latente como persona y como artista. El binomio podía funcionar porque, como decía Picasso, la calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo. En este caso eran pasados muy diferentes, casi antagónicos, y que se complementaban con perfección en un discurso que hablará enseguida de belleza por encima de cualquier meditación de gusto.

Así dos personalidades artísticas diferentes, con bagajes heterogéneos y edades distintas, supieron que podían encajarse creativamente como uno de esos engranajes que tanto fascinan en su mecánica al José Antonio Menéndez Hevia diseñador. Trabajando juntos cada uno aprendía del otro, de su herencia cultural, de sus aprendizajes previos y de la relación estrecha con los materiales y las técnicas. Como en una Bauhaus privada, el punto de partida era su punto de llegada anterior. A partir de entonces comenzaron con paciencia y dedicación a dibujar. Para

he ached for a time when he could be devoted to painting as a means of expressing everything that was latent in him as a person and as an artist. The pair could operate because, as Picasso said, the quality of a painter depends on the amount of past that he carries with him. In this case their pasts were very different, almost antagonistic and complemented each other with a perfection of language that speaks immediately of beauty above any meditation on taste.

Thus two different artistic personalities, with heterogeneous backgrounds and different ages, knew that they could connect creatively like one of the gears that fascinates José Antonio Menéndez Hevia, the designer, in his mechanics. Working together each one learned from the other, their cultural heritage, their prior learning and their close relationship with materials and techniques. As in a private Bauhaus, the starting point was the previous point of arrival. Thereafter they began, with patience and dedication, to draw. For José Antonio, drawing is the basis of art, as it is in industrial design. They drew tirelessly, without searching for a style, or brooding over being more modern than any other artist, or being absurdly original. Like in a medieval workshop, creative synergies

José Antonio el dibujo es la base del arte, como también lo es del diseño industrial. Y dibujaron incansablemente, sin buscar un estilo ni obsesionarse por ser más modernos que cualquier otro creador, ni en ser absurdamente originales. Al modo de un taller medieval se generaban unas sinergias creadoras en las que una cosa llevaba a otra, un trazo aventuraba una composición o un vacío indicaba una sutil presencia. Tampoco quisieron encasillarse en estereotipos estilísticos, ni seguir estelas trazadas previamente por otras tendencias, grupos o individualidades. El aislamiento creativo en el que trabajaban quería evitar precisamente esas interferencias. Pretendían encontrar una senda propia que ellos mismos hubieran definido por su trabajo diario, metódico, constante y entregado.

Puedo decir que Nina y José Antonio, dúo profesional sin una relación que vaya más allá del trabajo común, han encontrado y delineado indiscutiblemente esa senda personal. Su trabajo no se parece a nada y quizás pueda parecerse a todo. Su pintura no pretende ser abstracta y lo parece. Huye de la realidad y acaba en ella. Emplea técnicas conocidas que pasan a ser inéditas porque las utilizan con otros modos. En esa

were generated in which one thing led to another, a stroke venturing a composition, or a void a subtle presence. Neither wanted to box themselves in with stylistic stereotypes or follow trails foreshadowed by other trends, groups or individuals. Working in creative isolation they hoped to avoid precisely such interference. They wanted to find a path of their own that they themselves had defined by their daily work ; methodical, constant and delivered.

I can say that Nina and José Antonio, a professional duo without a relationship that goes beyond their work, found and delineated an indisputable personal path. Their work doesn't look like anything or perhaps seems like everything. Their paintings are not intended to be abstract but seem it. Escaping reality and ending in it. Employing known methods that become new because of the different ways they utilise them. In this dichotomy between what might be and what is their work, their genius is born.

It is difficult and probably a little frivolous to write about a work that has evolved for more than a decade. Any of my reflections could possibly appear vacuous in comparison with the thought-

dicotomía entre lo que podría ser y lo que es su obra, nace su genialidad.

Resulta difícil y probablemente un poco frívolo escribir sobre una obra que se ha gestado durante más de una década. Cualquiera de mis reflexiones podría antojarse vacua en comparación con la introspección meditada, larga e intensa, de los artistas. Aquí no procede hablar de superficialidades ni de obviedades, sino de un proceso largo de reflexión y práctica. Y, teniendo en cuenta el sinfín de matices y lecturas de sus obras, creo que es posible definir una serie de invariantes que ayudarán al espectador a entender sus propuestas. La primera lectura es de naturaleza iconográfica pues afecta al motivo de las piezas. Aunque es a grandes rasgos una obra que, independientemente del soporte y la técnica, se rige por principios de la abstracción, subyace en todas un latido de realidad; una realidad diríamos "intrafina", parafraseando a Duchamp. Porque algunas obras evocan inconscientemente el desarrollo de un organismo, otras tienen referencias lejanas a algo parietal, unas pocas remiten a una reminiscencia paleontológica o incluso a erosiones matéricas. Provocan también percepciones hápticas, a través del

fful introspection, long and intense, of the artists. It was necessary to speak here not of superficialities or spouting platitudes, but of a long process of reflection and practice. Taking into account the endless nuances and readings of their works, I think it is possible to define a series of invariants that will help the viewer understand their work. The first reading is of an iconographic nature because it deals with the motive behind it. Although it is broadly a work that, regardless of media and technology, is governed by principles of abstraction that underlie a heartbeat of reality, a reality we would call "intrafina", to paraphrase Duchamp, because some works unconsciously evoke the development of an organism, others have distant references to something parietal, a few refer to a reminiscence or even to paleontological erosions of matter. Some also cause haptic perceptions, through tactile contact with surfaces, because some have been designed to be touched, causing sensory and mental stimulation for the blind.

Recognizing that there has never been a realistic or figurative budget, Nina and José Antonio's work has that capacity to evoke something we believe we have seen or have felt even in a world

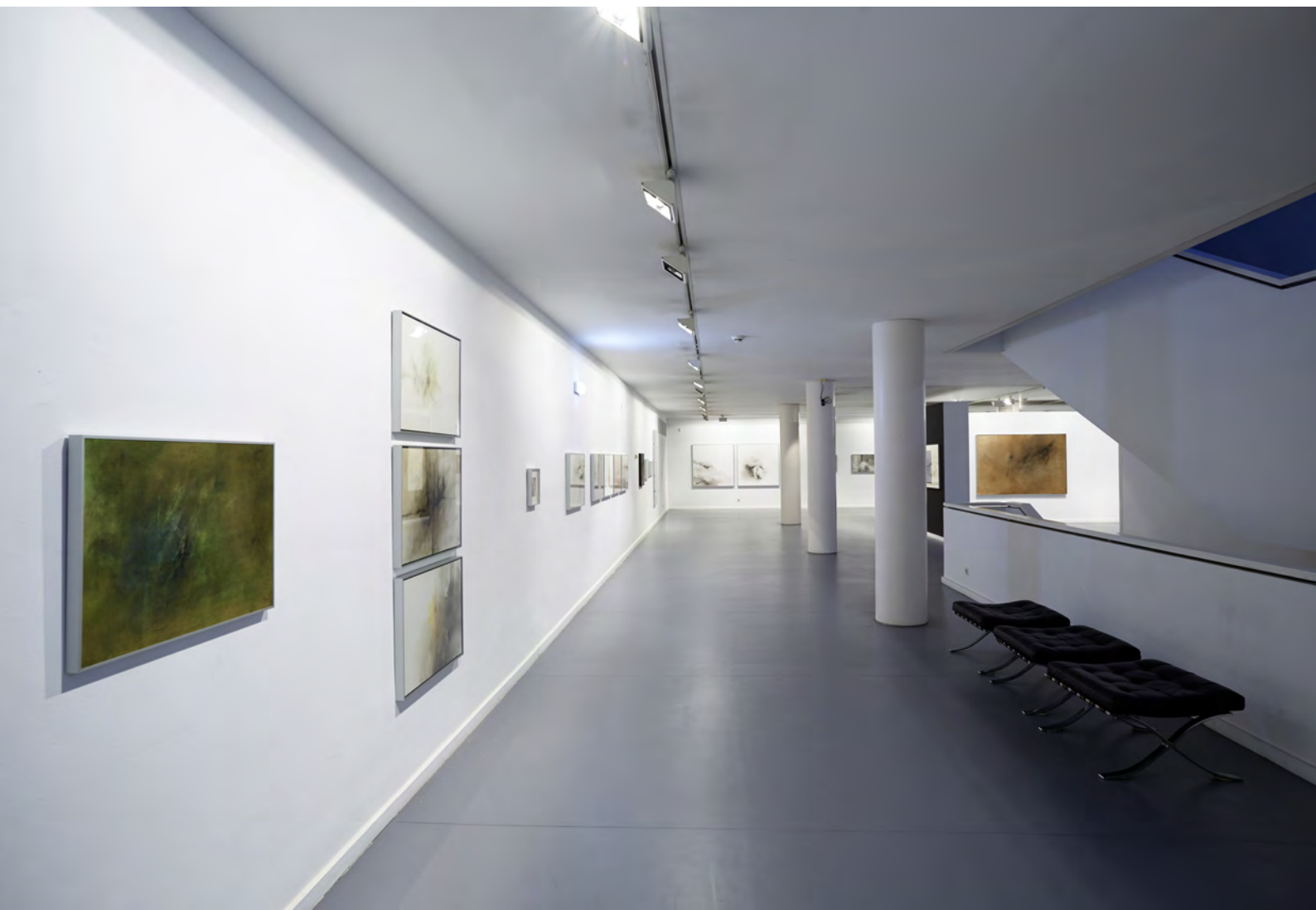

contacto táctil con las superficies, pues se han concebido algunas para ser tocadas, provocando un estímulo mental y sensorial a los invidentes.

Reconociendo que nunca ha habido un presupuesto figurativo ni realista, las obras de Nina y José Antonio tienen esa capacidad para evocar algo que creemos haber visto o haber sentido incluso en un mundo no real: la luz filtrada delicadamente entre las nubes, una rotura accidental de un vidrio, un fragmento de un mármol o una huella del tiempo en una superficie. Esa finura del tema, esa versatilidad de interpretaciones, tiene además otros resortes que refuerzan su potencia plástica. A mi modo de ver, las composiciones son acertadísimas, con un juego de equilibrios soberbio, una tensión de dentro afuera y unos ritmos y veladuras (en el caso del óleo) que dentro del aparente estatismo, generan movimientos generativos, como una suerte de organismos en crecimiento, fosilizados magníficamente para el arte. Además la estructura de cada pieza se ajusta al formato en un equilibrio de asimetrías y masas. Sus obras se definen por los volúmenes, por la forma y no por el recurso fácil del color. El color contenido, con gamas siempre armónicas, se supedita a la composición

that is not real : the light filtered delicately through the clouds, a glass's accidental crack, a fragment of marble or a trail of time on a surface. This fineness of the theme, this versatility of interpretations, has also other springs that reinforce the power of their art. In my view, the compositions are spot on, with a superb play of balances, a tension from the inside out and some rhythms and glazes (in the oil paintings' case) that, within the apparent static-ness, generate generative movements as sort of organisms in growth, fossilized magnificently for the art. In addition, the structure of each piece fits the format in a balance of asymmetries and masses. Their works are defined by the volumes, by the shape, and not by the easy resort to colour. The contained colour, with always harmonic ranges, is subject to the composition probably by the power that volume always has, sometimes in the split surface, others standing out of the environment of the work in expansion or contraction with drawing.

Another of the unique features of these pieces is the technical range they exhibit. As mentioned earlier, it might seem that the employment of concrete, aluminium, oil, charcoal, engraving or inks, procedures very well known and used in

probablemente por la potencia que siempre tiene el volumen, unas veces hendido en la superficie, otras sobresaliente del entorno plástico, en expansión o constreñido con dibujo.

Otra de las características singulares de estas piezas es el abanico técnico que exhiben. Como ya se comentó con anterioridad, pudiera parecer que el empleo del hormigón, el aluminio, el óleo, el carboncillo, el grabado o las tintas, procedimientos muy conocidos y empleados en la historia, no dejaban lugar a nuevos procesos. En este caso, sin duda por la formación técnica de José Antonio Menéndez Hevia y el pasado como grabadora de Nina Grønn, se han sumado a los diez años de pesquisas e investigación consiguiendo una renovada interpretación de las técnicas. Desde el trabajo complicado de ácidos sobre metal, el empleo de resinas, de los moldes y tintes para el hormigón, los acabados estucados y la sustitución de los pinceles por todo tipo de buriles, rasquetas y graneadores independientemente de la técnica, nos indican resortes creativos poco convencionales. Tanto en sus instrumentos como en los procedimientos no se infiere sólo un mero virtuosismo técnico, sino un deseo de conseguir soluciones de calidad, con

history, would leave no place for new processes. But in this case, no doubt due to the technical training of José Antonio Menéndez Hevia and Nina Grønn's past as a printmaker, they have put together ten years of investigation and research and have achieved a renewed interpretation of the techniques. From the complicated work of acids on metal, the use of resins, of the moulds and dyes for concrete, stucco finishes and the replacement of brushes for all sorts of burins, scrapers and rockers, regardless of the technique, they indicate creative unconventional tools. As much as in their instruments and procedures their art is not inferred only by mere technical virtuosity, but a desire to achieve quality solutions, with a perfection rarely seen and that blends with the work of Menéndez Hevia as designer and interior designer. Not in vain, the professionals who worked at his side in those years remember him as a constant renewer of techniques and a fierce innovator of solutions.

Only someone who dominates a technique is capable of expressing a wealth of content with minimal formal resources. That is why drawings, oil paintings, engravings and the concrete forms of the tandem Nina-Jose Antonio are surprising in

Menéndez Hevia 2013
Carboncillo sobre papel/
Charcoal on paper
29 x 43 cm

Grønn 2011
Grafito sobre papel/
Graphite on paper
50 x 65 cm

un perfeccionismo pocas veces visto y que tronca con el trabajo de Menéndez Hevia como diseñador e interiorista. No en vano, los profesionales que trabajaron a su lado en aquellos años le recuerdan como un constante renovador de las técnicas y un feroz innovador de las soluciones.

Sólo quien domina una técnica es capaz de expresar una riqueza de contenidos con mínimos recursos formales. Por eso tanto los dibujos o los óleos, como los grabados y las formas de hormigón del tándem Nina-José Antonio sorprenden por su rotunda presencia espacial, por el diálogo entre forma y color, con una ligereza de manchas, de formas informes y evanescentes, que en su propia delicadeza resumen su complejidad plástica. El respeto por la materia es absoluto. Los papeles siguen siendo papeles, conservan su textura rugosa y su presto bajo la tenue capa de tinta, mientras el aluminio brilla en su pulido o el hormigón se concentra en su pesadez natural. Precisamente ese dominio controlado del material les permite expresarse en formatos muy distintos. Desde los bajo relieves de gran formato de la capilla de la Trinidad, en fusión de metales, hasta la exposición de pequeños dibujos, grabados (producidas con el apoyo del Centro de

their strong spatial presence, by the dialog between form and colour, the lightness of stains, shapeless shapes and evanescence, which in their own delicate forms, summarise their complexity. Respect for the subject matter is absolute. The papers are still papers, they retain their rough texture and their freshness under the thin layers of ink, while the polished aluminium shines or the concrete is concentrated in its natural heaviness. It is precisely this control of the material that enables them to express themselves in very different formats ; from the large format bas-reliefs of the chapel of the Holy Trinity, in their fusion of metals, to the exhibition of small drawings, to engravings (produced with the help of the Printmaking and Lithography Centre Viña in Gijon) and the concrete reliefs with industrial supports designed by Jose Antonio. All of this presupposes a coherent introduction to the content revealed on the 2nd floor. Each process and each solution is tailored to size with an iron discipline, imaginable only in artists who submit their work to hours of reflection and testing.

Many times it happens that the production of artists that express themselves with a particular technique, when approaching another, cau-

Menéndez Hevia 2012
Técnica Mixta sobre papel/Mixed
technique on paper
121 x 121 cm

Grønn 2008
Tinta sobre papel/Ink on paper
121 x 121 cm

Estampación Litografía Viña de Gijón) y relieves de hormigón en un soporte industrial, diseñado por José Antonio. Todo ello supone una introducción coherente con el contenido desarrollado en la 2ª planta. Cada proceso y cada solución se adecúan al tamaño con una disciplina férrea sólo imaginable en unos artistas que someten su trabajo a horas de reflexión y ensayo.

Muchas veces sucede en la producción de muchos artistas que se expresan con una técnica determinada que, cuando se aproximan a otra distinta, provocan interferencias entre ambas. En el trabajo de Nina Grønn y José Antonio Menéndez Hevia no hay colisiones porque los resultados se han gestado de manera natural, desde el dibujo como útero creativo, con meses de experimentación, pruebas, errores y hallazgos. Todas las obras y todas las técnicas hablan el mismo lenguaje y se determinan en soportes heterogéneos, con un léxico formal perfectamente reconocible, más algodonoso y digamos femenino en Nina y más rotundo y sobrecogedor en José Antonio. Ambos son refinados, cultos, esenciales, rigurosos, de gestos sosegados y de mucha fuerza interior. En los dos casos estamos ante un arte de sensaciones, que pasa por los sentidos de

se interference between the two. In the work of Nina Grønn and José Antonio Menéndez Hevia there are no collisions because the results have gestated in a natural way, from the drawing as the creative uterus, with months of experimentation, trial and error and findings. All the works and all the techniques speak the same language and are executed in a heterogeneous media, with a perfectly recognizable formal lexicon, more cottony and feminine in Nina and more emphatic and troubling in Jose Antonio. Both are refined, educated, essential, rigorous, with gentle gestures and a lot of inner strength. In the two cases we are dealing with an art of sensations, which passes through the senses in a sensual way to spiral into our minds as the rescue of a wonderful moment that we have perceived and in front of which we have felt emotion and that we still have the opportunity to continue to enjoy.

Fate somehow made Nina and José Antonio come to know and work together. And it seems that the same fate that joined their lives and their creativity has decided that the first exhibition of this creative tandem will be happening in the Museum Barjola in Gijon, an institution that honours the figure of Juan Barjola, who in the seventies

Menéndez Hevia 2013
Punta seca/Drypoint
69 x 50 cm

Grønn 2013
Colagraf/Collagraph
99 x 69 cm

una manera sensual para enroscarse en nuestras mentes como el rescate de un momento hermoso que hemos percibido, ante el que nos hemos emocionado y del que aún tenemos la oportunidad de seguir disfrutando.

El destino de alguna manera hizo que Nina y José Antonio llegasen a conocerse y a trabajar juntos. Y parece que el mismo destino que unió sus vidas y su creación ha decidido que la primera exposición de este tándem creativo suceda en el Museo Barjola de Gijón, institución que homenajea la figura de Juan Barjola, quien en los setenta declaraba: “me gusta ese misterio de los espacios que a veces dicen más que las mismas figuras, porque en esos espacios se condena el misterio de los sueños. Sueños que son constancia de la realidad”. Esos espacios polisémicos y misteriosos, exquisitos y elegantes, transitados por la experiencia visual y por la belleza son quizás de la misma naturaleza emotiva que los hoy podemos contemplar en esta exposición. Decía Schiller que “bella es un forma que no requiere explicación, o bien aquella que se explica sin concepto”. En este caso sobran, por una vez, las palabras.

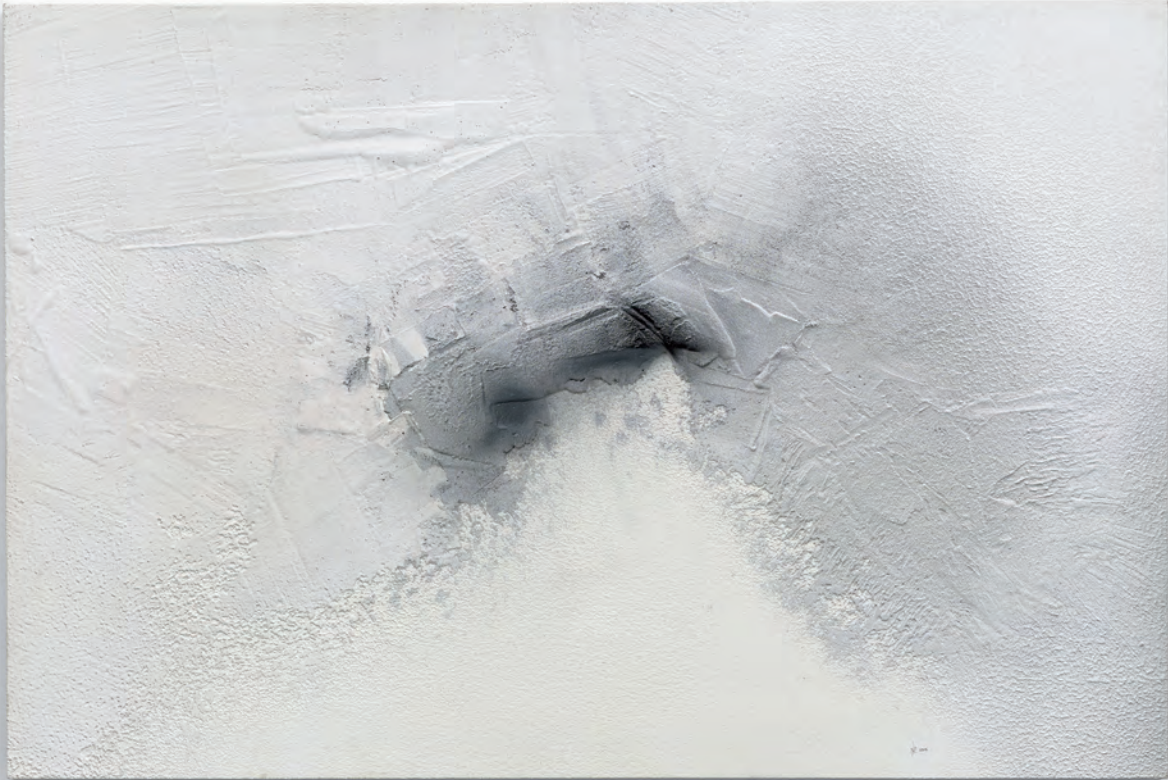
declared, “I like the mystery of the spaces that say more than figures, because in those spaces the mystery of dreams are condemned. Dreams are a record of reality”. These polysemic and mysterious spaces, exquisite and elegant, travelled by visual experience and by beauty are perhaps from the same emotional nature that we can experience in this exhibition today. Schiller said that “beautiful is a shape that does not require explanation or one that explains itself without concept”. In this case ,for once, we do not need words.

Menéndez Hevia 2014
Hormigon/Concrete
60 x 102 cm

Grønn 2014
Hormigon/Concrete
27 x 24,5

Menéndez Hevia 2013
Técnica mixta sobre madera/
Relief mixed technique on panel
100 x 150 cm

Grønn 2014
Tintas sobre papel/Ink on paper
121 x 121 cm

COMISIÓN ASESORA DEL
MUSEO BARJOLA DE GIJÓN

Presidenta:
Ilma. Sra. Dña. Ana González Rodríguez

Vicepresidente:
D. Alejandro Jesús Calvo Rodríguez

Directora Museo Barjola:
Dña. Lydia Santamarina Pedregal

Vocales:
D. Vicente Díez Faixat
D. Calixto Fernández Hernández
Dña. Maite Centol
D. José Antonio Galea Fernández
D. Jaime González Herrero
D. Fernando Alba

Representante Cajastur:
Carlos Siñeriz de Paz

Representante Ayto. de Gijón:
D. Carlos Rubiera Tuya

Secretario:
Carlos Rodríguez Sánchez

Comisariado:
Marta Fermin

Texto:
Ana M^o Fernandez García

Traducción al inglés:
Mikel Rodríguez

Fotografías:
Marcos Morilla

Impresión:
Eujoa Artes Gráficas

Depósito Legal: AS- 0598-2014

**Del 10 de abril al
1 de junio de 2014**

C/.Trinidad 17-33201
Gijón, España

www.museobarjola.com

Colaboración con:

MUSEO BARIOLA

Bariola

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Vegasol

