

FREIJO GALLERY

ASINS & BERTRAND
Variaciones geométricas
2.03.24 – 3.05.24

Elena Asins (ES, 1940-2015) es considerada una de las pioneras en España en el uso del ordenador en el proceso creativo y la producción de obras en el contexto geométrico, siguiendo los pasos de Vera Molnar en Francia y Manfred Mohr en Alemania.

Asins trabajaba a partir de una ecuación matemática, un algoritmo transferido a un ordenador que le permitía verbalizar su visión artística. El ordenador no es objeto de una fascinación técnica; para la artista, es una herramienta que le permite explorar nuevas combinaciones posibles, abordar nuevos cálculos para crear una serie y extraer formas que respondan a sus criterios plásticos. Si la génesis de cada una de sus creaciones estaba ligada a los números, sin ninguna referencia visual al mundo real, su obra era también un espejo de la personalidad de la artista, alimentada por las matemáticas, la filosofía, la literatura y múltiples viajes para conocer a personalidades como Max Bense en Alemania o Noam Chomsky en Estados Unidos.

Ya sea en pintura, dibujo o escultura, las obras presentadas ofrecen ejemplos de un estado de ánimo creativo, disciplinado y riguroso, ciertamente, con sus propios fundamentos y principios auténticos, y una visión racionalista de la pintura, en términos de signos, símbolos y significado en la tradición de la abstracción pura.

Ode Bertrand (FR, 1930), optó por la abstracción geométrica desde el principio de su carrera como pintora, sin haber tenido un periodo figurativo ni haber probado otros estilos. Su rigurosa obra, realizada con el tiralíneas, está dominada por el más fuerte contraste entre el blanco y el negro, haciendo uso el color en su forma más pura. Se decanta por el blanco y negro, más dócil e inmediato que el color, que exige cierta confrontación y tensiones complejas entre los pigmentos. Y siempre compone en familias, como prefiere llamar a sus series, porque para ella cada obra es un personaje.

Con líneas que se funden en superficies, crea obras potentes y poéticas en las que emergen el espacio, la vibración, la luz y su propio lenguaje pictórico. A menudo rompe la construcción de sus obras para intensificar la tensión del espectador al leerlas.

Ode Bertrand es un tejido meticoloso, un trabajo de paciencia, una labor de hormiga construida en torno a un delicado equilibrio entre orden y desorden. Poner orden en el caos: ése es el reto que ha asumido Ode Bertrand en su creación, una fina partitura con una estética aparentemente sencilla y rigurosa. Perfectamente orquestada, configura espacios inéditos.

FREIJO GALLERY

ASINS & BERTRAND
Geometric Variations
2.03.24 – 3.05.24

Elena Asins (ES, 1940-2015) is considered one of Spain's pioneers in the use of computers within her creative process and in the development of work in the geometric context, following the footsteps of Vera Molnar in France and Manfred Mohr in Germany.

Asins worked from a mathematical equation, an algorithm transferred into a computer that allowed her to verbalize her artistic vision. Here, the computer is not the object of a technical fascination, for the artist it embodies a tool enabling the exploration of new possible combinations, to tackle new calculations to create a series and extract the forms that meet her plastic criteria. While the genesis of each of her creations pertains to numbers, with no visual references to the real world, her work was also mirrored the artists' personality, nourished by mathematics, philosophy, literature, and multiple journeys to meet personalities, like Max Bense in Germany or Noam Chomsky in the United States.

Whether in painting, drawing or sculpture, the works presented offer examples of a creative, disciplined, and rigorous state of mind, certainly, with its own authentic foundations and principles, and a rationalist vision of painting, in terms of signs, symbols and meaning in the tradition of pure abstraction.

Ode Bertrand (FR, 1930) opted for geometric abstraction right from the start of her career as a painter, without ever having had a figurative period or tried out other styles. Her rigorous work, executed with the stringer, is dominated by the strongest black and white contrast, using color in its highest purity. She favors black and white, more docile, and immediate than color, and which requires a certain confrontation, a complex tension between pigments. She always composes by families, as she prefers to name her series, because each work is for her a character.

With lines that merge into surfaces, she creates powerful, poetic works in which space, vibration, light, and her own pictorial language emerge. She often breaks the construction of her works to further intensify the tension for the viewer when reading the work.

Ode Bertrand may be seen as a meticulous weaving, a work of patience, an ant's labor that is built around a delicate balance between order and disorder. Introducing order into chaos: this is the challenge that Ode Bertrand took up in her creation, a fine score with a simple and rigorous aesthetic appearance. Perfectly orchestrated, she is configuring unheard-of spaces.

