

CRÉDITOS AYUNTAMIENTO

VIMCOSA- VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A.

Presidente

Salvador Fuentes Lopera

Gerente

.....

Director Departamento técnico

Pedro Cosano Romero

Coordinador sala exposiciones

Óscar Fernández López

EXPOSICIÓN

Comisaria:

Angustias Freijo Mouliaa

Transporte:

.....

Montaje:

Manmaku

Enmarcación:

Alcores enmarcación

Fotogallery

Pintura:

Manuel Morales Albendín

CATÁLOGO

Textos:

Angustias Freijo

Alexis Callado Estefanía

Fotografías:

Javier Burgos

Manuel Castells/Museo Universidad de Navarra

Archivo Freijo Fine Arts

Diseño:

Bee comunicación

Imprime:

.....

Depósito legal:

.....

Agradecimientos:

Juana de Aizpuru, Joan Robledo-Palop, Ian Triay, Joan Virgili, Marcia

Zichy, , Museo Universidad de Navarra, Álvaro Giménez Sarmiento.

ELENA ASINS

HORIZONTE DE SUCESOS

Nació en Madrid en 1940. Tenía la voz ronca y hablaba pausado, con carácter.

Con sentencias a veces, con interrogantes otras, Elena dejaba ver, inmediatamente, una gran inteligencia. Nunca conocí a una mujer tan exquisita en sus gustos. No encarnaba el perfil latino al que estamos acostumbrados en España. Su aspecto era muy peculiar, con características exageradas que le daban una gran singularidad.

No se parecía a nadie, desde luego.

La primera vez que fui a su casa, en Azpirotz -Navarra-, sentí como el tiempo se detenía en ese hábitat de alta temperatura. Su extrema delgadez la empujaba a vivir siempre a 30 grados centígrados. Su casa era una pieza de ella, perfectamente ordenada, fabulosamente diseñada... toda en blanco y negro. Una vez me explico por qué prefería ver la televisión, aunque fuera de última generación, en blanco y negro... "los colores no son reales" me argumentaba. Y efectivamente me convenció. Durante algún tiempo yo también ponía la tele en blanco y negro, y pensaba en ella. Tan afectiva conmigo, pero tan singular respecto a las mujeres. En general no le gustaban las mujeres. Se avergonzaba del género femenino. Quizás su mente tan científica le llevaba a razonamientos muy lógicos, sin valorar mucho la intuición y otras características mas cerca de los afectos que de la razón. Esta cualidad analítica le hizo cosechar reconocimientos internacionales como el primer premio en Zeitschrift für Kunst und Medien en Karlsruhe (Alemania), en 1988.

En la década de los sesentas, cuando los artistas en España tenían planteamientos plásticos de índole visceral y táctil, ella fué a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de París y a la Universidad de Stuttgart (Semiótica con el profesor Max Bense), publicando textos teóricos en ROT 41.

Y a mediados de los ochentas abandona por un tiempo Europa para dirigirse a The New School for Social Research (Nueva York) en la Columbia University (Departament of Computer Science: Computer Art), donde fue invitada en 1985 como Visiting Scholar para la investigación de la aplicación digital

en las artes plásticas (computer art).

Durante su estancia en Columbia, la artista conoce a Noam Chomsky, con cuya gramática generativa estaba familiarizada desde los años sesenta, y el Department of Computer Science de la Universidad le permite usar los medios con los que llevará a cabo dibujos sobre papel continuo con la ayuda de ordenador e impresora. Estos dibujos muestran claramente la filiación netamente conceptual de su trabajo. Asins se centrará intensamente en formas generadas por ordenador durante su estancia no solo en New York, sino también en Hamburgo entre 1987 y 1990. En este período lleva a cabo una serie de libros, inspirados en textos religiosos y filosóficos que van desde el Viejo y el Nuevo Testamento hasta Wittgenstein, como The Enigma; Ludwig Wittgenstein-Zettel; Scale y Metanoia. El filósofo Ludwig Wittgenstein, al que ella considera un artista le interesa especialmente, desarrollando las obras llamadas Zettel.

Una parte de estos trabajos los mostramos en esta exposición.

Su producción artística hace visible una de las certidumbres del campo de las matemáticas: la teoría de Rampsey, según la cual en el universo el desorden completo es una imposibilidad fehaciente. Asins plantea de forma similar la dimensión semiótica, que estudió en la Universidad de Columbia con Noam Chomsky, en la que, partiendo de un planteamiento neocartesiano sobre la gramática universal, restringe la variabilidad lingüística al uso de conceptos globales.

Sus obras pueden entenderse como metáforas visuales que contienen siempre aquello que no es inteligible y que permanece como paréntesis o silencio en la teoría estructuralista.

De lo poco que se conserva de sus obras tempranas está El canto de Orfeo. Obra de poesía concreta que fue editada a modo de libro de artista con la dotación del Premio Arte y Mecenazgo. Según explica Maderuelo en el prólogo, *cuando "Asins concluyó Cantos de Orfeo se convirtió, como John Cage, en una poliarartista, en algo más que una pintora que dibuja con letras, que hace poesía trazando líneas, que utiliza indistintamente el tecnógrafo de dibujo o la máquina de escribir".*

La Fundación de Aparejadores de Sevilla le dedicó una exposición el año 2006, de las que hemos conseguido que participen algunas de esas obras en esta exposición.

La muerte le sorprendió el 14 de diciembre de 2015, a los 75 años, cuando llevaba tres años desarrollando el mito de Antígona.

Antígona representa el enfrentamiento entre hombres y mujeres, las diferencias entre la sociedad y el individuo y los conflictos entre el pueblo y el Estado. Elena Asins retoma la tragedia de Sófocles para reflexionar sobre la intransigencia y la inflexibilidad. Su amigo Carlos García Gual escribe un texto para acompañar estos trabajos últimos de Elena, de soporte video. Elena pone como tema filmico las palabras de Antígona, en español, para reivindicar a la figura de una mujer, *"...es la primera manifestación feminista".*

Reivindicativa hasta la medula y sin pelos en la lengua, en julio de 2012, cuando inaugura "Encuentros tardíos", un proyecto específico para el Koldo Michelena, le entrevistan para ABC y declara: *«En España, la cultura no interesa» ... «España no es una madre, es una madrastra: trata mal a los artistas, a los intelectuales, a los investigadores. Sin embargo, ofrece buen trato a los futbolistas. Pan y circo... «Mi obra no es para consumir en un momento; es un trabajo para detenerse, para reflexionar» ...«El arte no es un artículo de lujo. Es un instrumento para que el sujeto se haga persona» ..." No me interesa el arte español. No me interesa Goya. De Velázquez, algún cuadro, no precisamente Las meninas. Prefiero a Holbein, Durerro, Vermeer... Encuentro que el pueblo español carece de una cultura global. Esa es la pena. Cree que yendo a El Prado lo ha visto todo. Y no. Hay muchas cosas maravillosas en la vida, aunque El Prado es un gran museo. ¿Qué es el arte aquí para la gente? ¿Un artículo para ponerlo detrás del sofá? El nivel cultural español es tremendamente bajo".*

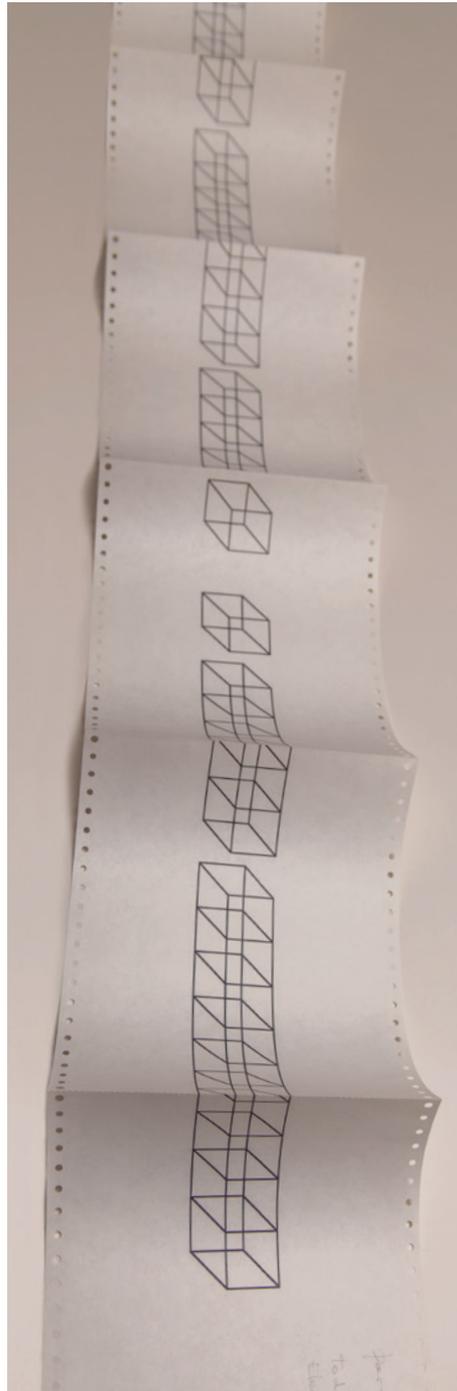
Javier Maderuelo, en el obituario publicado el 15 de diciembre, en el diario El País, escribió: *"En su obra se sirvió de un lenguaje esquemático y utilizó reducidos elementos que desarrolló a través de estructuras repetitivas. La geometría de Elena Asins sobrepasa sus propias reglas ge-*

nerativas para ofrecer una visión que es a la vez cosmogónica y profundamente personal.

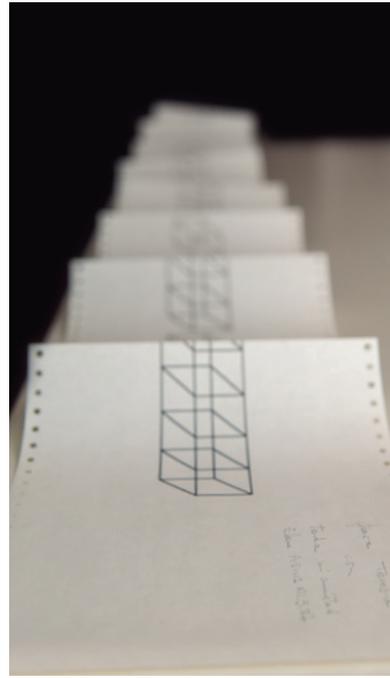
Su pensamiento, analítico y riguroso, le condujo a realizar obras de serena elegancia, pero de tensión sostenida, lo que se traduce, a veces, en una cierta inquietud. Abierta polemista, no eludió ofrecer explicaciones sobre su trabajo, ejerciendo como conferenciante y ensayista. Su taller de creación de arte actual, impartido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, estuvo dedicado a generar formas plásticas con ordenadores y fue también pionero en su género. Sus últimos trabajos se desarrollaron en el campo de las infografías animadas, mostrando secuencias de líneas y formas geométricas que se desarrollan serenamente ante los ojos del espectador".

Angustias Freijo Moullia

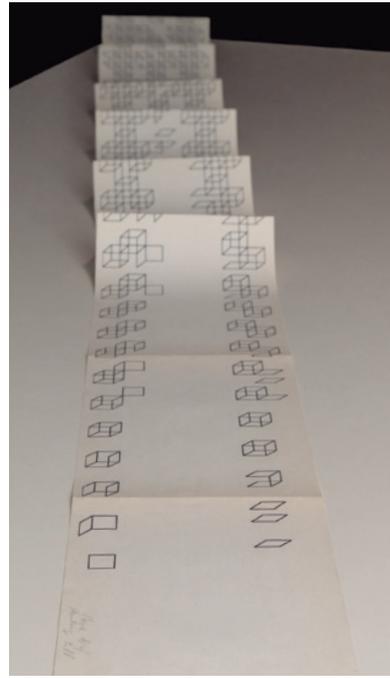
Comisaria

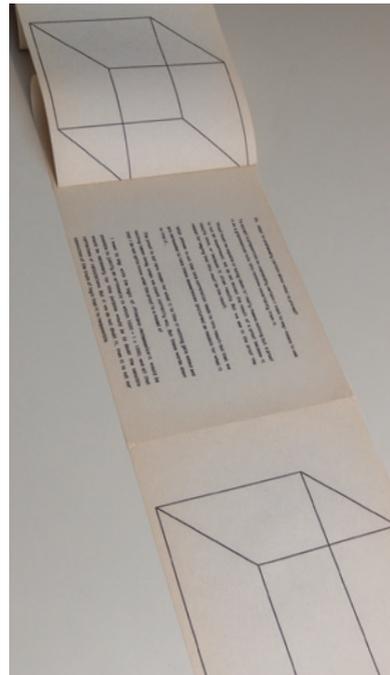
1

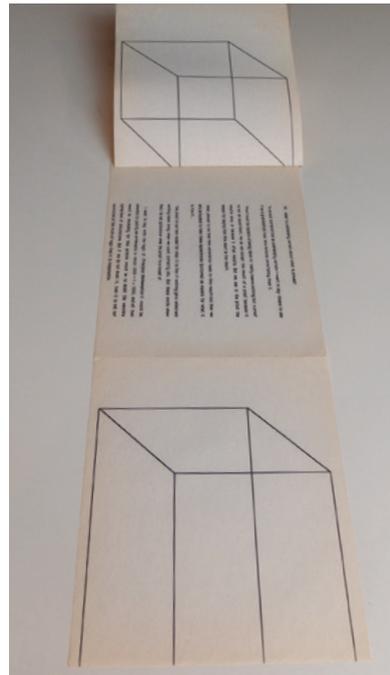
2

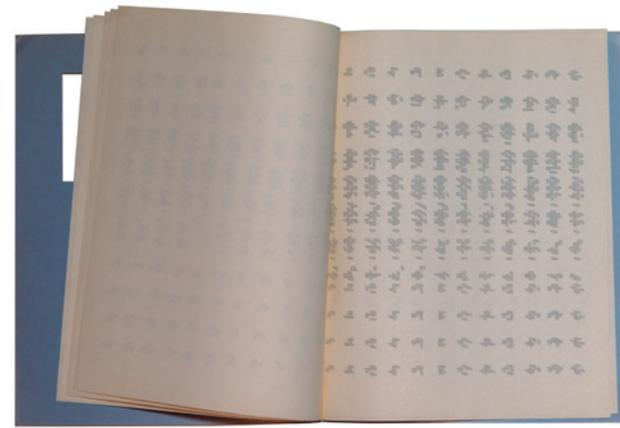
3

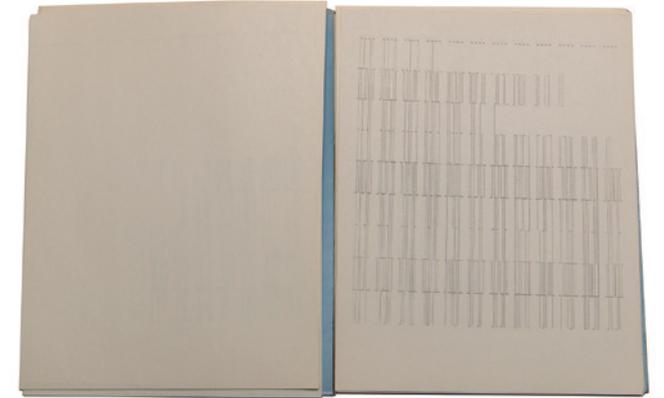
4

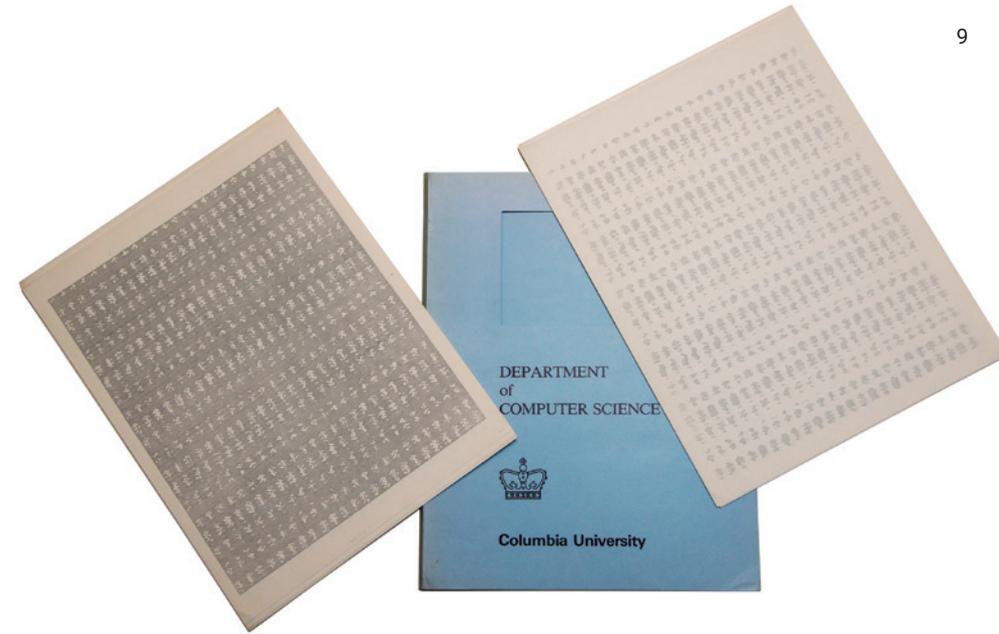
5

6

7

9

ELENA ASINS

LA PLENITUD DEL VACÍO

La ambiciosa obra de Elena Asins ha sido una búsqueda continua y disciplinada de secuencias proporcionales y de pautas armónicas. Yendo por caminos bastante insólitos para idear espacios, materializando procesos primarios y categorías espacio–temporales. A esta obstinada auto exigencia hay que sumarle una confianza apasionada en que fijando su atención estética a los lineamientos estructurales del mundo perceptible se lleva al espectador a que participe activamente en la realización de la obra. Su tarea como artista al servicio de la sociedad fue entregarse de forma rigurosa a la indagación conceptual y a la investigación científica.

En su obra todo gira en torno a la investigación de estructuras “los ritmos, las líneas, los espacios o los encuentros que requieren tiempo”. A partir de ahí su concentración analítica enuncia, luego elige, y lleva al terreno de la creación sus ideas. Y aunque las secuencias temporales se estructuran para delimitar bien el espacio de creación, para mostrar como sus principios elementales de expresión son organizados rigurosamente por medio de un sistema exacto y preciso, la propia multiplicidad de tiempos hace que se deshaga cualquier atisbo cronológico y que su trabajo nos interpele siempre desde el presente, el centro invisible del tiempo.

El punto que vuela transformándose en líneas que van desvelando los ciclos de apariencia computarizada en base a las categorías espacio–temporales, patrones constantes de su preocupación creativa, compleja y fractal.

El signo en sus trabajos, a pesar de la lógica discursiva de un sistema exacto, produce tendencialmente formas simbólicas desde una estructura como arquetipo del espíritu, con un pathos innegable de trascendencia.

Elena Asins sabía que para producir nuestros auténticos entusiasmos en régimen de propia administración hay que ahondar en la investigación de las estructuras porque es un principio valorativo y generativo. También que cada signo es un apreciado bosquejo alrededor del anterior signo. Su forma de percibirse y características difieren de su predecesor y la búsqueda del

signo es parte de lo que rodea su propia manifestación.

El signo es casi un instante. Una unidad de tiempo contenida en el espacio. Es un equilibrio, precario y perfecto, que se sostiene en la contemplación del conjunto y de las series. Pero basta una ligera distracción o una permutación natural o artificial para que la quietud se rompa y se desencadenen una serie de variaciones. Cada variación, a su vez, es otro signo al que sucede una nueva alteración y otro insólito equilibrio.

El cambio estético (fuga y encuentro) se revuelve en signos que son acuerdos momentáneos. Tal vez ese patrón estético es una incesante búsqueda del signo.

Elena Asins con su trabajo nos demuestra que la realización estética no se halla ni en el signo ni en la progresión sino en la dialéctica entre ellos. Constante ir y venir: lo poético está en lo fugaz que evoca la eternidad, en las capas de conocimiento acumulado (filosofía, historia, psicología, topografía, cálculo matemático) que la obra de Elena Asins destila, redimensiona y ordena en otro nivel donde vislumbramos que la realidad de las cosas es idéntica a la realidad esencial.

Las dos son vacuidad. Y en esa vacuidad última y primera lo indecible y lo indescriptible han logrado ser configurados como silencio contemplativo. En palabras de la propia artista vemos esta transformación.

“A partir del 68, comienza a preocuparme el ámbito lineal, la estructura pura, la relación entre imagen y concepto, entre matemática pura y matemática gráfica, es decir, cuanto de real abarca la representación de un diagrama y pienso que: las relaciones entre conceptos e imágenes gráficas representativas de números, puntos, rectas, figuras, movimientos, igualdades, congruencias, restos, múltiplos, áreas, etc., dan lugar a semejanzas de formas y lógica, pese a la radical diferencia de naturaleza.

Al componer es fácil darse cuenta, de que el contenido lógico racional de muchas propiedades aritméticas, algebraicas, geométricas tiene estructura similar, independiente de la significación de los conceptos que en ella se relaciona, de su significación”

Cada miembro de la especie humana ya tiene representaciones normativas sobre el alcance humano y sobre aquello que lo sobrepasa. Por eso Elena Asins nos dice en el catálogo de la exposición de la Galería Sen de Madrid en 1975:

“Dentro de la gran corriente de la evolución histórica, el hombre experimenta un cansancio, un malestar profundo ante la imagen que se le viene configurando de una realidad inexplicable, basada en contraposiciones tajantes y absolutas, radicales, subjetividad-objetividad, racional-irracional, temporal-espacial, etc. Los modos establecidos por la estética son o demasiado rígidos o demasiado vagos, el arte por lo tanto, como única configuración sensiblemente dada de reflejo real estético, no le interesa, no le afecta, el hombre se siente inmerso dentro de un mundo incomprendible, apelando a viejos mitos o creando otros nuevos, sumergido, inmerso, no como retro captación, sino inconsciente, en las corrientes alternantes, desconocidas, temidas, inhumanas y vacías, objetivaciones de exceso(mercado) subjetivaciones de exceso (vida privada)”

y prosigue en el texto de ese mismo catálogo

“cuando el artista se reconoce seguro de su arte emplea un rigor de pensamiento y una fuerza de voluntad que le ocupa en su hacer artístico positiva y constructivamente...

sentirse ser y saberse fiel a sí mismo, ser autentico a esa voluntad que hay en cada uno, querer desenmascarar y hacer vivenciable lo llamado “inefable”, de modo particular y concreto, aspirando a la verdad y a la certeza.”

El vacío es innato, las representaciones se adquieren. Elena Asins ha logrado ir desterrando todo lo superfluo en las representaciones.

Basta como ejemplo los cuadros basados en los cuartetos prusianos de Mozart. Si queremos contemplar bien una obra visual se tiene que estar a una distancia abierta frente a lo visible, entonces sólo se tiene una relación, en cierto modo exterior, una inclinación a interpretarse como una testificación no envolvente. Sin embargo, ningún oyente puede creer estar al borde de lo audible. El oído no conoce ningún enfrente; no se muestra “vis-

ta” frontal alguna en el objeto exterior, porque sólo hay sustancia en la medida en que se está en medio del suceso auditivo; también se podría decir: en tanto se está suspendido o inmerso en el espacio auditivo.

Así los Cuartetos prusianos – cuyo título se debe a tres piezas musicales compuestas por Mozart en 1789 y 1790-y que son un conjunto de dibujos lineales hechos a mano con un estilógrafo y un tecnógrafo por Elena Asins, son un espacio visual que logra ser envolvente con el mínimo de recursos visuales.

“La imagen adquiere una abarcadora intimidad sensible, una invitación al espectador a comulgar con todo lo que le rodea y una capacidad de ensimismamiento que el oyente de música disfruta. Gracias a la conjunción de líneas, espacios y secuencias presentes en dichas piezas vivenciamos esa inmersión total que la música nos ofrece.

*Ahí está la obra y ahí quedaron los cuartetos; su unión puede expresar más bien, la complejidad de intelección y aprehensión del oyente-vidente, que la mía propia.”*¹

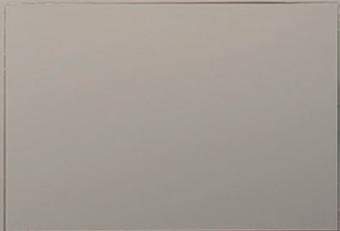
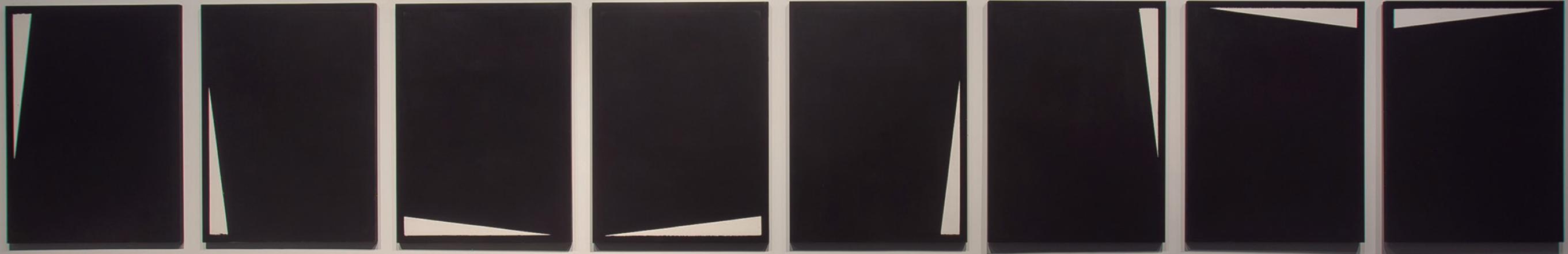
La obra de Elena Asins propone visiones sin ambivalencias, ideas que requieren del uso óptimo de la inteligencia. Por encima de las permutaciones de sus sistemas, la **presencia** de sus obras trasmite un sentimiento de inmensidad, una elegancia contenida en las formas y en las intenciones.

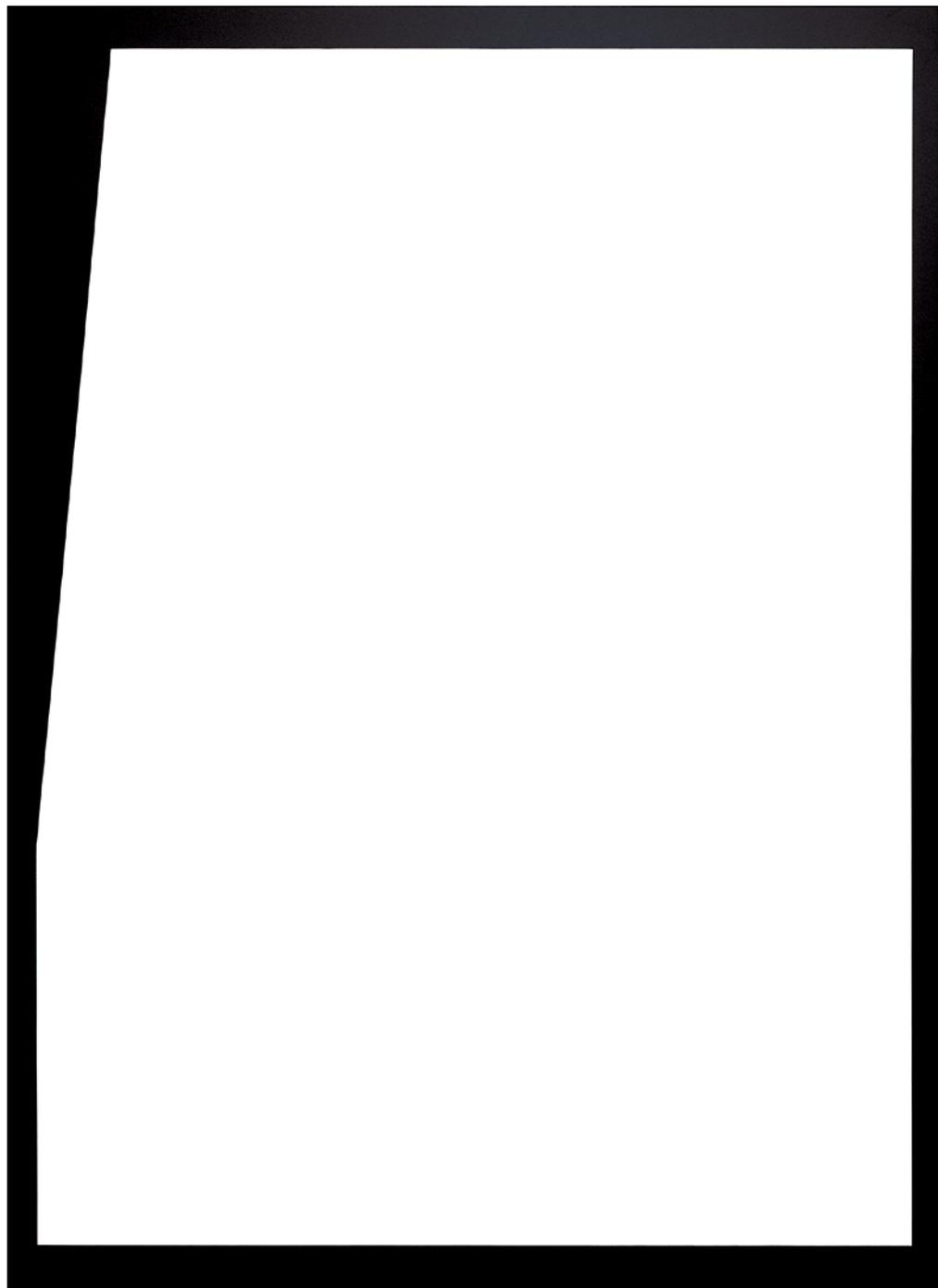
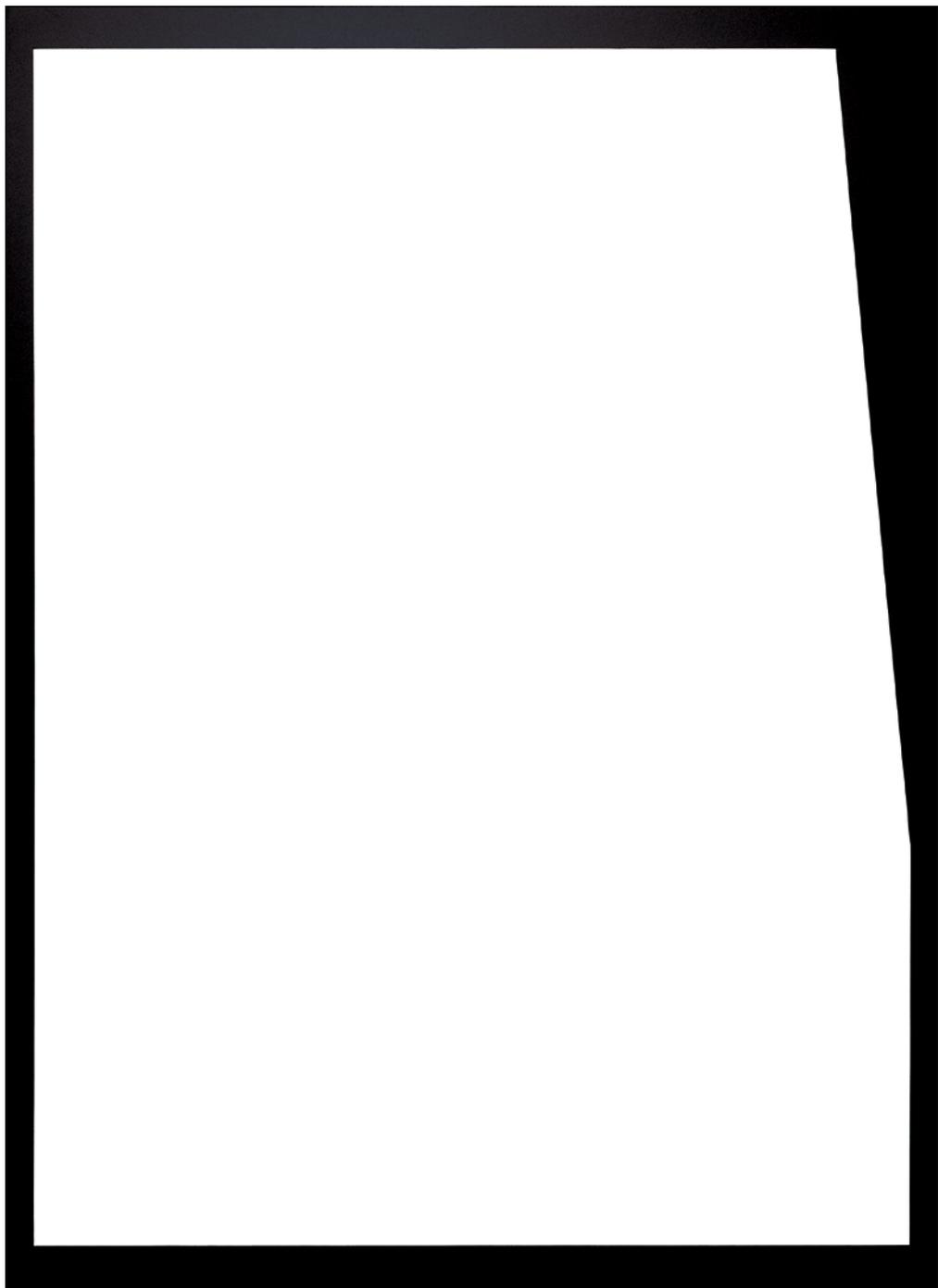
La intensidad de su poética se abre hacia unos derroteros donde la imaginación, la gracia y la plenitud se hacen palpables y te acompañan para la contemplación del logro estético en un conjunto de obras verdaderas e inolvidables.

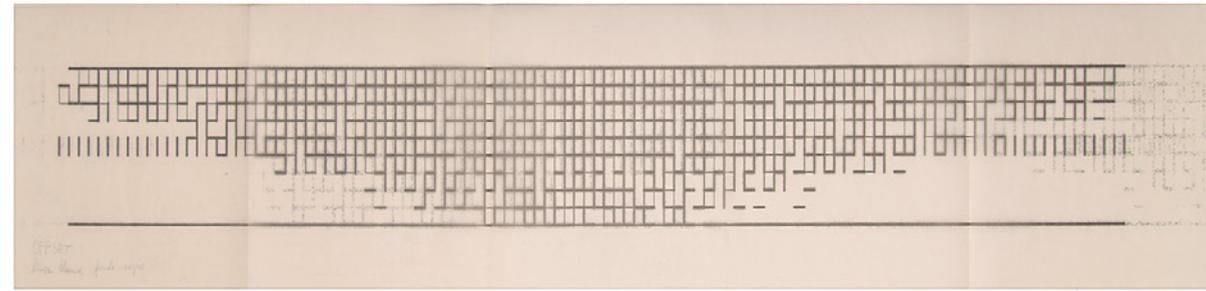
Alexis Callado Estefanía

Historiador del arte

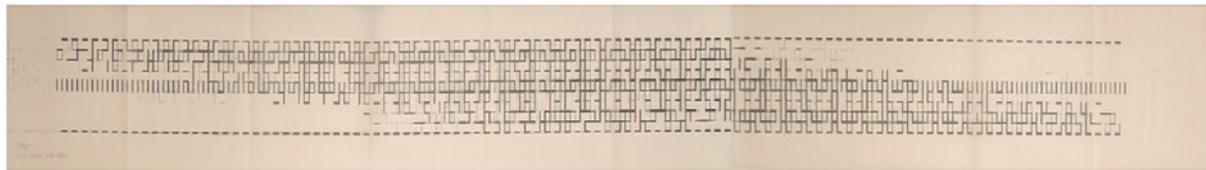
¹ *Introducción al texto del catálogo de la exposición en Madrid por el Ministerio de Cultura y la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1979*

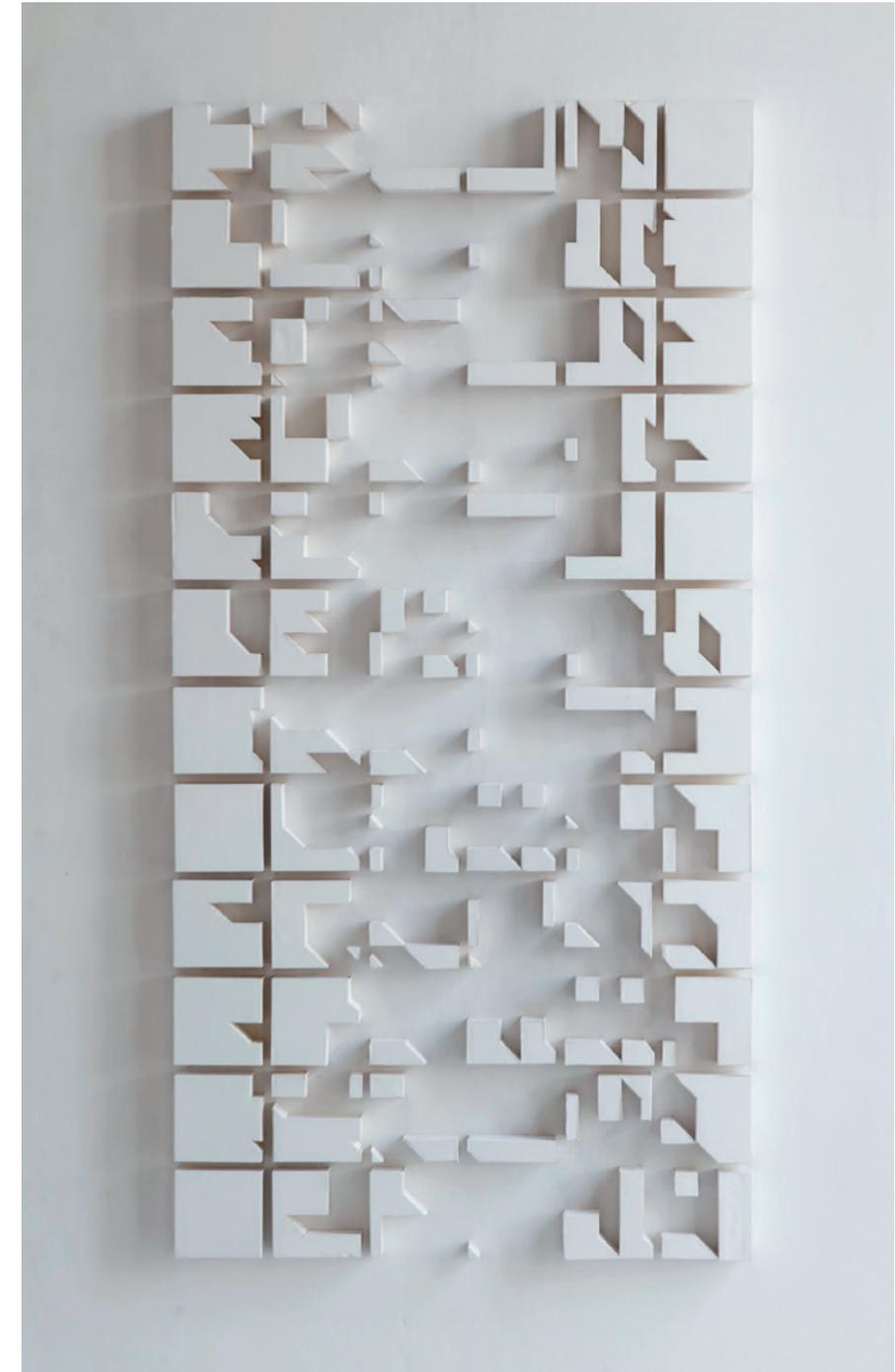

13

14

15

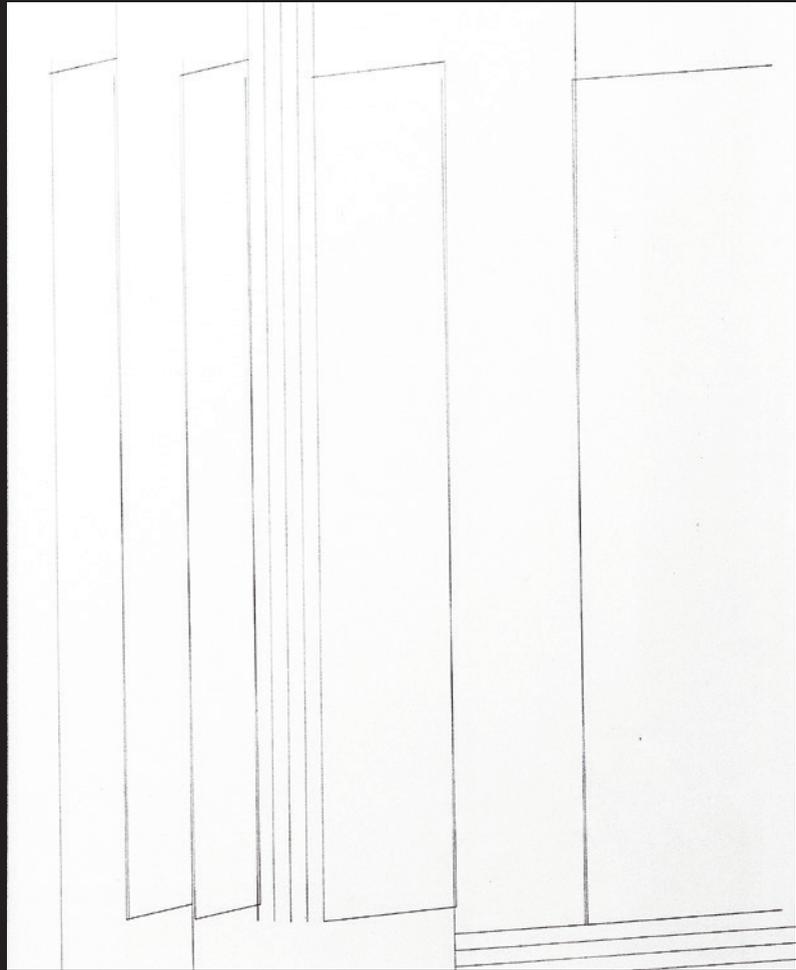

17

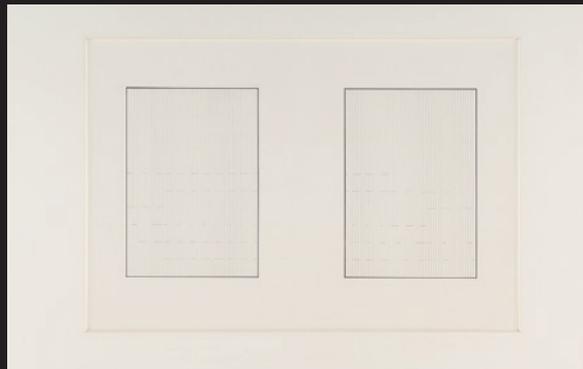

18

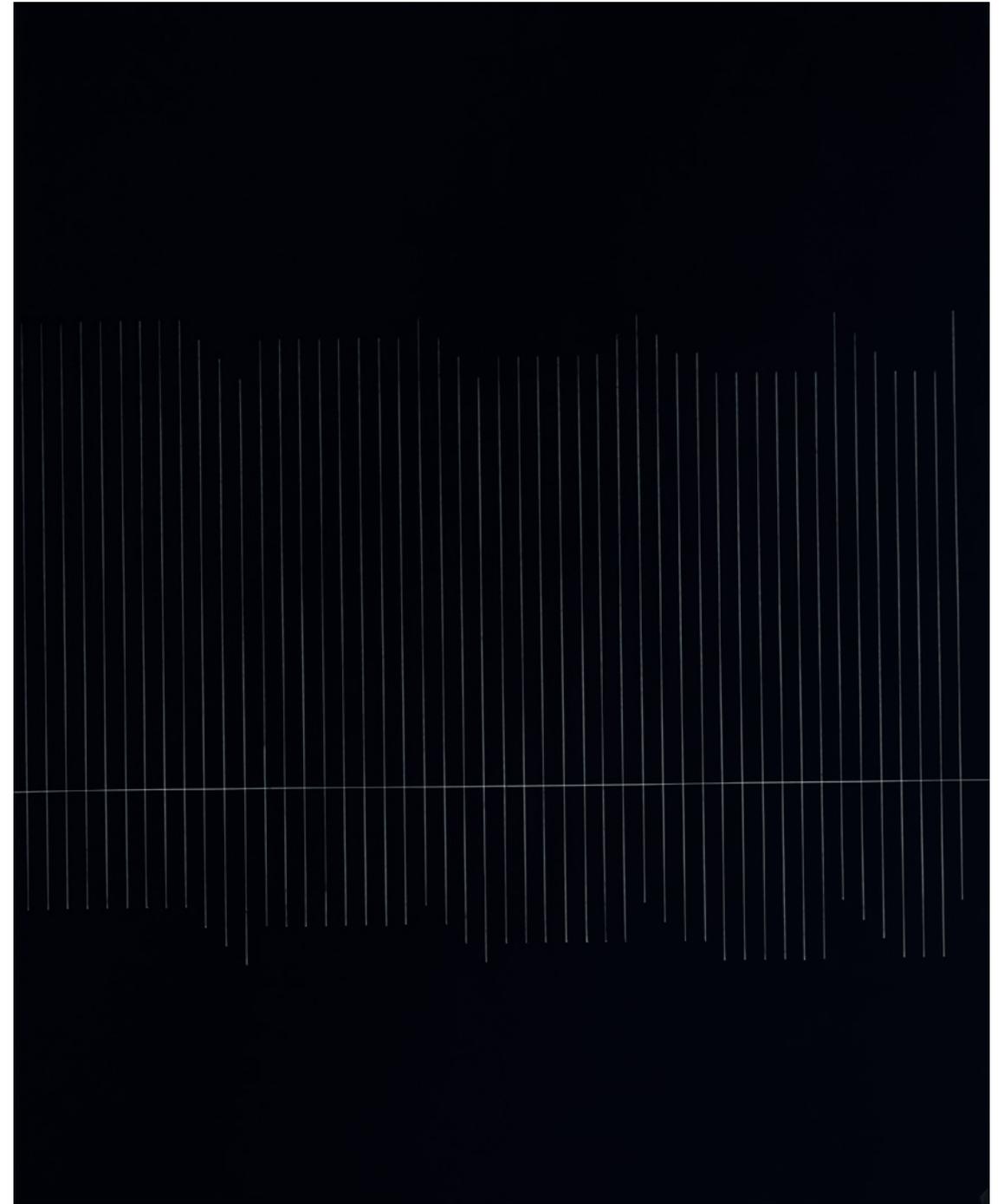

20

21

22

23

