

english version ahead

Josef Albers

Inauguración 10 de septiembre de 17 a 22 h.
Exposición del 10 de septiembre al 07 de noviembre de 2015.

Josef Albers, uno de los artistas fundamentales del siglo XX, nació en Bottrop (Alemania) en 1888. Y falleció en New Haven, Connecticut, (EEUU) en 1976.

Estudió en Büren y más tarde en Berlín en la Royal Art School donde se graduó como profesor de Arte. Allí frecuentó museos y galerías y realizó sus primeras pinturas de bodegones y sus primeros grabados al linóleo en 1915, así como sus primeras litografías en 1916. Formó parte de la Bauhaus en la década de los 20, donde conoció a la que sería su esposa, Anni, artista textil, con la que se casó en 1925.

Ante la amenaza nazi, la Bauhaus se cierra y Josef es invitado a crear un departamento de arte en el recientemente fundado Black Mountain College, en Carolina del Norte a donde se trasladó, junto a Anni, en 1933 y donde permaneció dieciséis años hasta que en la década de los 50 pasó a la Universidad de Yale como jefe del Departamento de Diseño hasta su jubilación, y permaneció como profesor emérito hasta su fallecimiento.

Albers fue un gran pedagogo, además de grabador, diseñador, poeta, fotógrafo y a partir de los años 30, pintor. Es muy conocido por su investigación en el campo del color y de la forma, su método de enseñanza se basó en la experimentación antes que en los contenidos académicos, la principal reivindicación del Black Mountain College era llegar a alcanzar a través de singulares planes de estudios la experimentación de una vida artística plena, por ello la importancia de educar a los alumnos en una visión artística de la vida, más allá de un conocimiento exhaustivo de la historia del arte. Concebir el arte como una documentación espiritual de la vida y no como un entretenimiento de los periodos de asueto fue la experiencia esencial que trató de transmitir Albers a sus alumnos. Para ello afirmaba que la escuela "debía dejar aprender mucho, es decir enseñar poco... "

Albers es muy conocido por sus óleos en las series "Homenaje al cuadrado" (1950-1976) que recibió muchas alabanzas pero también el desprecio y las críticas de los que no compartían su personal forma de concebir el arte, siendo a veces sus detractores personajes conocidos, que en muchos casos, años después, se retractaron y reconocieron la innovación de sus procesos creativos como una gran aportación tanto en su obra como en sus enseñanzas. Cultivó un estilo geométrico que fue el soporte idóneo para investigar acerca del espacio y el color, realizó infinitas series combinatorias para lo que redujo al mínimo los elementos formales y materiales, arte abstracto, muy en consonancia del "menos es más" de su colega en la Bauhaus Mies van der Rohe. Escribió numerosos ensayos, y es indispensable para comprender su obra, su libro "Interacción del color".

Entre sus numerosas teorías, su defensa de la abstracción es importante: "Por qué prefiero el arte abstracto: abstraer es la función esencial del espíritu humano. El arte abstracto es el más puro y se afana en lo espiritual intensamente. El arte abstracto es arte en su génesis y es el arte del futuro".
"El arte puede ayudar a ir más allá, a ver más" (Albers).

En esta primera exposición de Albers en la galería, presentamos 19 obras de su extensa e interesantísima obra gráfica : grabados al linóleo, litografías, serigrafías, xilografías, muy representativas de su obra y que están fechadas entre 1934 y 1971. Algunas de ellas se pudieron ver en la exposición que le dedicó la Fundación Marchen Palma de Mallorca y en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca en 2014, al tiempo que la Fundación March de Madrid presentó una documentada y amplia exposición retrospectiva, que tituló "Medios mínimos, efectos máximos" que ha sido la más importante que se le ha hecho en este país, en colaboración con la Josef y Anni Albers Foundation.

Josef Albers

Opening 10 September 17 to 22 p.m.
Exhibition from 10 September to 07 November 2015.

One of the fundamental artists of the 20th century, Josef Albers was born in Bottrop, Germany, in 1888, and died in New Haven, Connecticut, in 1976.

He studied in Büren and later on in Berlin at the Royal Art School where he graduated as a teacher of Art. There he frequented museums and galleries and produced his first paintings of still-lives and his first engravings on linoleum in 1915, along with his first lithographs in 1916. He formed part of the Bauhaus in the 1920s where he met the woman who was to become his wife, Anni, a textile artist, whom he married in 1925.

Faced with the Nazi threat, the Bauhaus closed and Josef was invited to create an art department in the recently founded Black Mountain College in North Carolina, where he moved to in 1933 together with his wife Anni and where he remained for sixteen years until the 1950s when he moved to Yale University as Head of the Design Department until his retirement, though continuing as emeritus professor until his death.

Albers was a great teacher, as well as engraver, designer, poet, photographer and, starting from the 1930s, painter. He is very well known for his investigation in the field of colour and form, and his method of teaching was based on experimentation rather than on academic contents. The main claim of the Black Mountain College was to arrive at the experience of a full artistic life through individual study plans, hence the importance of educating the students in an artistic view of life beyond an exhaustive knowledge of art history. Conceiving art as a spiritual documentation of life and not as an entertainment for holiday periods was the essential experience which Albers sought to convey to his students. For this, he claimed that the school "must allow one to learn much, in other words teach little..."

Albers is very well known for his oil paintings in the series "Homage to the square" (1950-1976), which received considerable praise but also scorn, and the criticisms of those who did not share his personal way of conceiving art – his detractors were sometimes well-known personalities – who in many cases, years later, retracted their views and acknowledged the innovation of his creative processes as a great contribution both in his work and in his teaching. He cultivated a geometric style which was the ideal basis for investigating into space and colour, he produced infinite combinatory series for which he reduced to the minimum the formal and material elements, abstract art, very much in harmony with the "less is more" of his Bauhaus colleague, Mies van de Rohe. He wrote numerous essays and his book "Interaction of color" is indispensable for understanding his work.

Among his numerous works, his defence of abstraction is important: "Why I prefer abstract art: abstracting is the essential function of the human spirit. Abstract art is the purest and it strives intensely in the spiritual. Abstract art is art in its genesis and is the art of the future."
"Art can help to go beyond, to see more" (Albers)

In this first exhibition of Albers in the gallery we present 19 works from his extensive and extremely interesting graphic work: linoleum engravings, lithographs, silk-screen prints, woodcuts, all highly representative of his work and which date from between 1934 and 1971. Some of them could be seen in the exhibition dedicated to him in the March Foundation in Palma de Mallorca and in the Museum of Abstract Art in Cuenca in 2014, while at the same time the March Foundation in Madrid presented a documented and wide-ranging retrospective exhibition titled "Minimum means, maximum effects" which has been the most important exhibition held in this country, in collaboration with the Josef and Anni Albers Foundation.

For further information and photographs : galeria@pilarserra.com - 00 34 91 308 15 69 - www.pilarserra.com