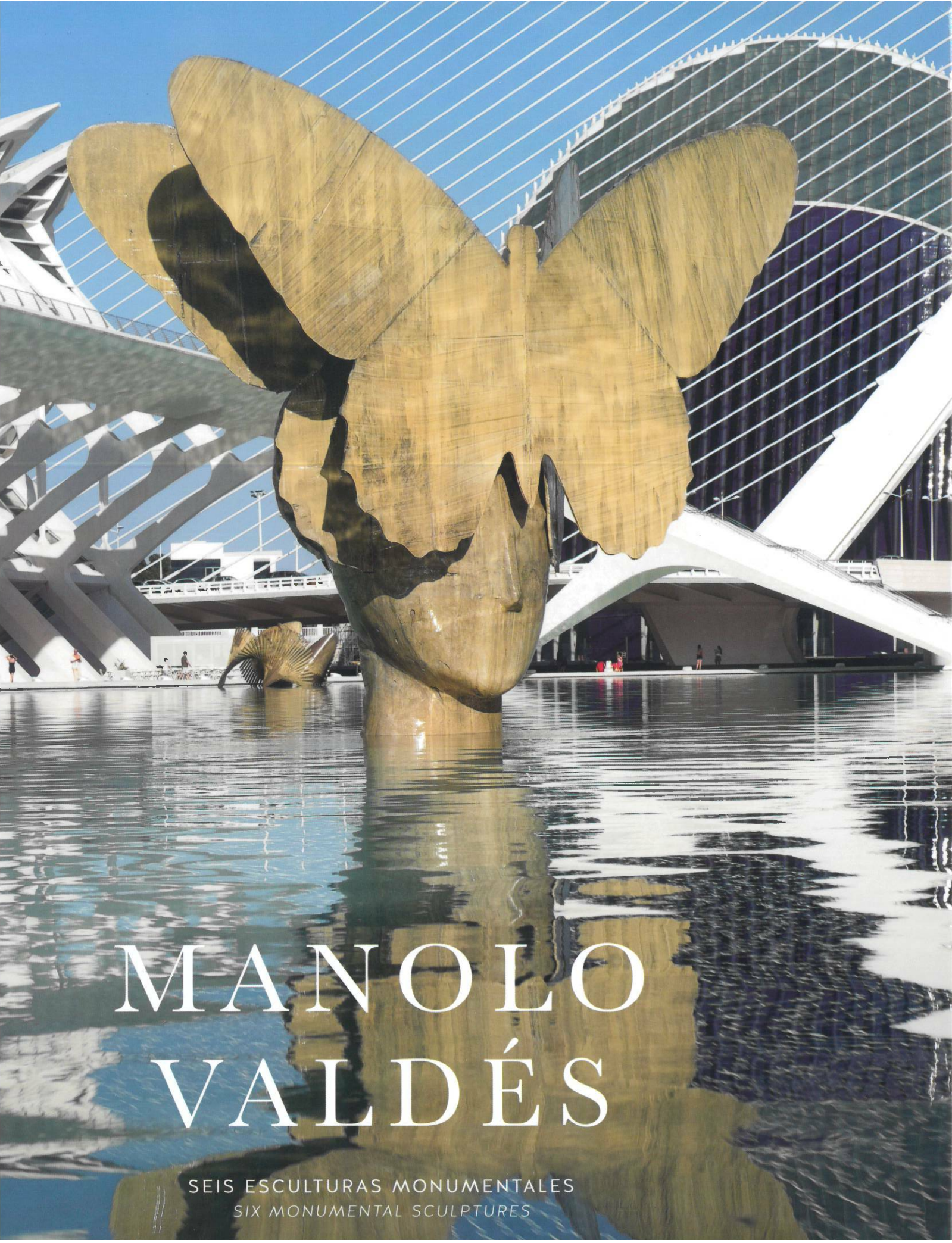

MANOLO VALDÉS

SEIS ESCULTURAS MONUMENTALES
SIX MONUMENTAL SCULPTURES

*Ciutat de les Arts
i les Ciències
de Valencia*

de les Arts i les Ciències de València es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural, en donde se une la tradición mediterránea del mar y la luz, los colores azules y blancos, con una arquitectura vanguardista diseñada por Santiago Calatrava y Félix Candela. Sus líneas identifican a la capital del Turia del siglo XXI. Una ciudad moderna dentro de la ciudad milenaria, donde millones de visitantes acuden para disfrutar con la cultura, la naturaleza, el arte y la ciencia.

Ciutat de les Arts i les Ciències se conforma como un espacio cultural generador de sentido. Para ello, las herramientas más relevantes que tenemos son el arte y la ciencia, entendidas no por separado, sino ensambladas en un mismo marco de aprendizaje coherente. Aunque parecer conceptos alejados, incluso contrapuestos, entre ciencia y arte existen multitud de puentes y sinergias. Desde esta perspectiva, en Ciutat de les Arts i les Ciències trabajamos de forma sistemática en un camino que es siempre de ida y vuelta. Propiciar, por ejemplo, la comprensión de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN desde el punto de vista científico, puede mover al visitante a que sienta la necesidad de crear desde el punto de vista artístico inspirándose en conceptos como la simetría, la recursividad o la iteración como algo esencial. Así, la parte de lo bello en el arte, la música, la poesía o la danza. Y a la inversa, el visitante puede experimentar un fuerte impacto emocional con las esculturas de gran formato que se exhiben en nuestro Paseo del Arte -un magnífico espacio para el arte público- y tomar ese impacto como base desde la que explorar la geometría de las formas que las componen, la óptica de la luz que incide sobre ellas, la física que encierra el funcionamiento de sus volúmenes, la química de los colores, la tecnología de los materiales empleados y su historia, y hasta el lenguaje mismo que se utiliza para describirlas y comprenderlas.

Debe, pues, preguntarse dónde acaba el arte y empieza la ciencia? No existe, no es una pregunta relevante, que solo es factible realizarla desde una concepción superada del conocimiento, aquella que entiende este como una inacabable colección de compartimentos que solo pueden ser abiertos una vez y de uno en uno. Al contrario, cada centímetro, contenido, acción y actividad, de la Ciutat de les Arts i les Ciències se concibe como una invitación permanente al visitante para que cree los puentes y relaciones que permita recoger sus aspiraciones, sueños, necesidades e intereses, y ayuden a romper el marco estrecho de una concepción de la cultura humana como algo parcelable, donde la mayor riqueza de la misma radica en su complejidad e interacción. Es esta la misión que persigue la Ciutat de les Arts i les Ciències, que sea él mismo el agente activo en ese proceso continuo de descubrimiento y creación al que llamamos ciencia y arte.

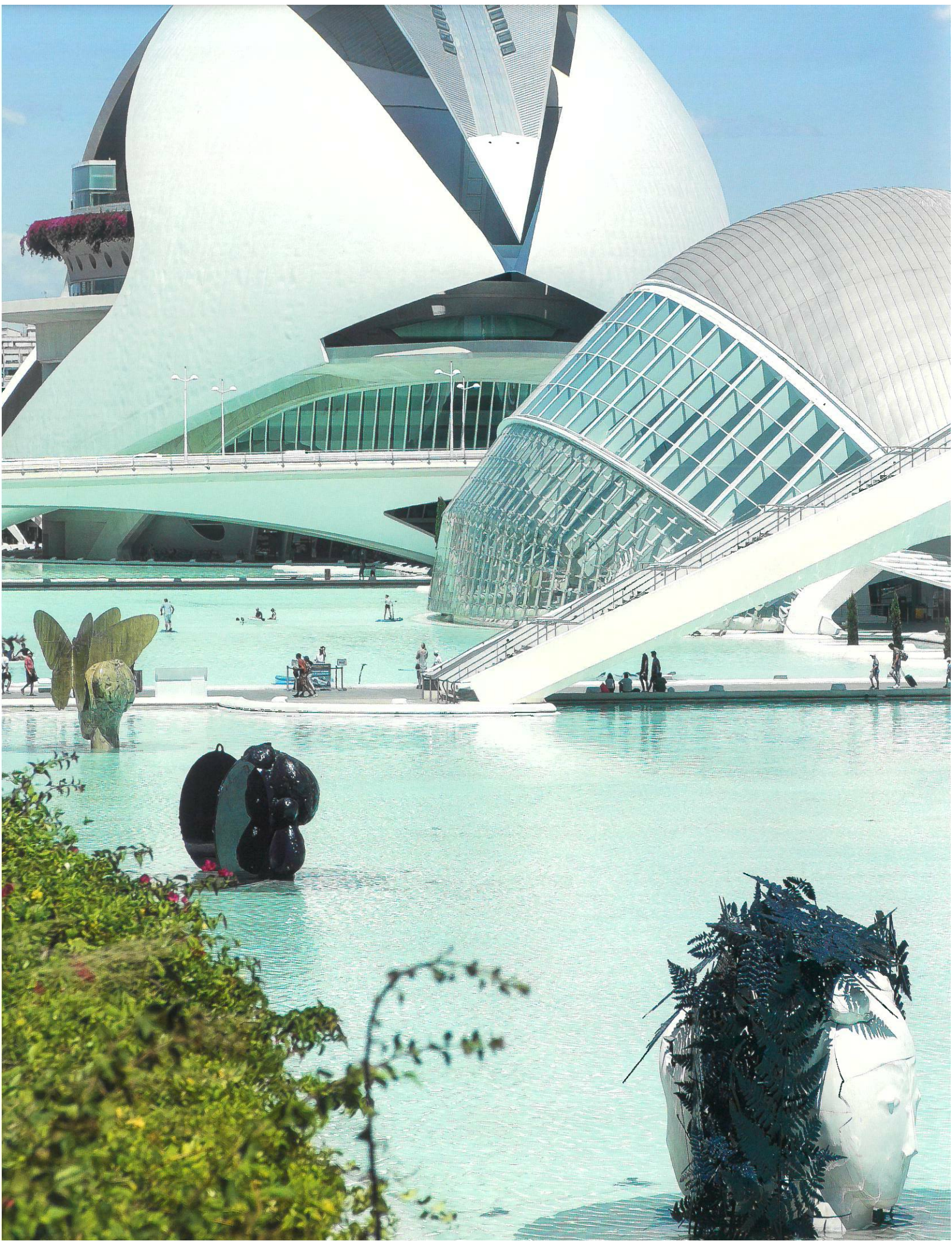
En este sentido la obra del artista y maestro de prestigio internacional Manolo Valdés, que ahora se muestra en el entorno único de los lagos de Turia, encaja perfectamente en esta filosofía. Sus monumentales cabezas de mujeres que surgen del agua se inspiran en la naturaleza misma, y no es imposible que hayan podido ser creadas después de que el autor las investigue con suma precisión, paciencia y, también, con gran valentía. Sólo tras ello ha podido el artista tener acceso a esa atemporalidad que encierra dicha naturaleza y que ha reflejado a la perfección en estos magníficos tótems que, inmutables, nos interpelan y nos vigilan.

Ciutat de les Arts i les Ciències of València is a unique place dedicated to scientific and cultural dissemination where the Mediterranean tradition, along with sunlight, blue and white colors, and avant-garde architecture designed by Santiago Calatrava and Félix Candela all come together. Its bold lines can be considered to be something like the 21st-century "crown jewel" of the Turia River. It is a modern city located within an ancient city, where millions of visitors come each year to enjoy culture, nature, art, and science.

Ciutat de les Arts i les Ciències is a cultural space responsible for generating meaning. To accomplish this, the tools most frequently used at Ciutat de les Arts i les Ciències are art and science, understood not separately, but instead united in the same framework of cohesive learning. Although science and art may seem to be distant concepts –even conflicting– both have many similarities and synergies to help bridge the gap between them. From this perspective, we at the Ciutat de les Arts i les Ciències work endlessly on a path that is always coming and going. Fostering, for example, an understanding of the double-helix structure of a DNA molecule from the scientific viewpoint may move the visitor to feel the need to create something from an artistic point of view, being inspired by concepts such as symmetry, recursiveness, and iteration as essential concepts that define the beauty of art, music, poetry, and dance. Conversely, the visitor can experience a strong emotional impact by observing the larger-than-life sculptures that are on exhibition in our "Paseo del Arte" ("Promenade of Art"), a magnificent space for public art, and thus visitors may take the impact as a basis from which to explore the geometry of the shapes that make said sculptures up... the optics of the light that shines down on them... the physics that they hide within their balanced volumes, the chemistry of their colors, the technology of their materials, their history – and they even use said emotional impact as a basis from which to explore the language used to describe and understand those sculptures.

Should it be possible, then, to ask oneself where art ends and science begins? This cannot be done... it isn't a relevant question. In fact, it is only foolish to ask oneself that question from the standpoint of an outdated understanding of knowledge, one in which knowledge is thought to be an endowment of watertight compartments that can only be opened once – and one by one. On the contrary, every centimeter... all the contents, activities at the Ciutat de les Arts i les Ciències are envisaged as a permanent invitation for our visitors to create their own bridges and connections in order to understand the aspirations, dreams, needs, and interests behind art and science, to help visitors to break away from the concept of human culture as something that can be divided into small pieces... after all, the greatest wealth of human culture lies in its continued interaction. This is the mission pursued by the Ciutat de les Arts i les Ciències: for the visitor to be the protagonist in a continuous process of discovery and creation that we call science and art.

To this end, the work of the internationally-renowned artist and master Manolo Valdés, now on display in the unique setting of the Museum's Turia, fits perfectly into this philosophy. His monumental heads of women that rise from the water are inspired by nature itself and could only be created after the author had done research into them with great precision, patience, and –also– with great courage. Only after that was the artist able to access to the timelessness that surrounds said nature... a timelessness which he was able to perfectly reflect in these magnificent female totems that, inmutables, interpelate and watch over us.

MANOLO VALDÉS Y LA TRADICIÓN DE LA ESCULTURA MONUMENTAL

Javier
Molins

Manolo Valdés and the tradition of monumental sculpture

Monumental Sculptural exhibitions in open spaces for the public to enjoy has been a feature in the career of Manolo Valdés (Valencia, 1942) during the last few years. New York, where he has lived for more than 25 years, has been the main stage on which he has exhibited his sculptures. There, Valdés put a head of a lady on display for the first time in 2002. This exhibit was on Park Avenue, at the height of 57th street. This initiative was followed in 2007 by the display of four sculptures at Bryant Park, a square next to the well-known New York Public Library. Valdés continued in 2010 with a large exhibition along Broadway Avenue. This time, he placed 16 sculptures in the long space spanning from Columbus Circle to Spanish Harlem. The artist's love affair with New York City, the world capital of the arts, reached its height in 2012 with the splendid exhibition held at the city's Botanical Garden in an initiative that fused art and nature perfectly in one of the city's most privileged settings; a setting which hosted –for almost an entire year– seven monumental sculptures whose perception changed with the passage of the year's seasons.

Meanwhile, other cities looked on and called for the works of Valdés. His first contact with Paris took place in 2005, when he exhibited his well-known "Meninas" ("The Ladies-in-Waiting") at the Palais Royal, a vast complex commissioned by Cardinal Richelieu to the architect Jacques Lemercier. This art exhibition was followed by two more in which, once again, the artist allowed for an interesting dialog to take place between his sculptures and classical architecture. This time, the exhibition was held at two of the most famous castles in the Loire Valley: Chenonceau (2005) and Chambord (2010).

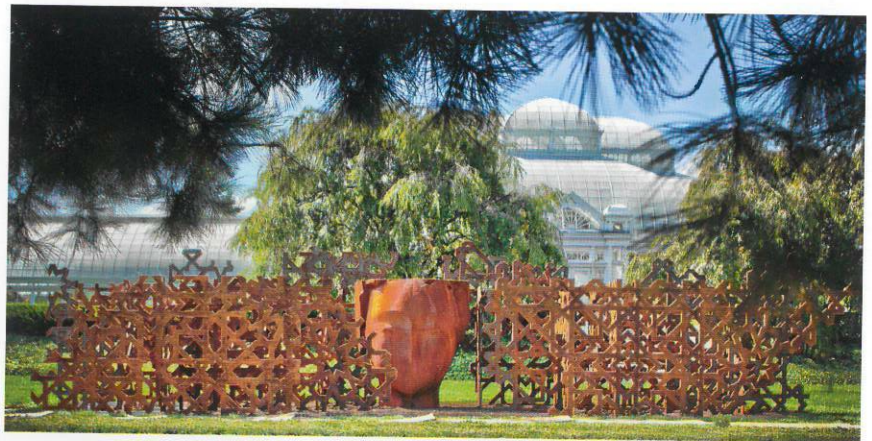
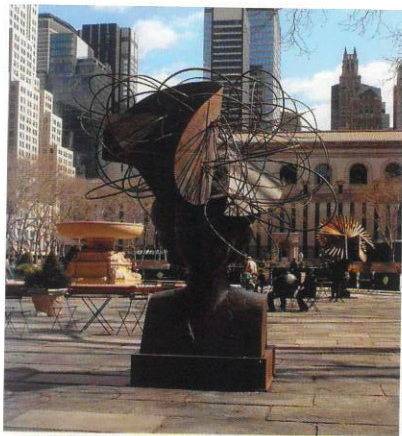
His Meninas could also be seen on the streets of Düsseldorf in 2006 and the streets of The Hague hosted, in 2010, another sample of 22 sculptures by Valdés. This time, the exhibition was inaugurated by Queen Beatrix of the Netherlands. His love affair with Paris had its culminating moment in 2016 with the exhibition of monumental sculptures that took place in the emblematic Place Vendôme. This square is characterized by a huge column that was inspired by the Trajan's Column in Rome and erected by Napoleon to commemorate the victory at the Battle of Austerlitz in 1805. It now houses some of the most luxurious shops of Paris, along with the emblematic Hôtel Ritz.

The aforementioned sculptures are the ones that can now be seen in this exhibition at the Ciutat de les Arts i les Ciències of Valencia – an

siones de esculturas monumentales en espacios al aire
os al público ha sido una constante en la trayectoria de
dés (Valencia, 1942) durante los últimos años. Nueva
id en la que reside desde hace más de 25 años, ha sido
o principal en el que que ha expuesto sus esculturas.
mostró por primera vez una cabeza de una dama en
céntrica Park Avenue a la altura de la calle 57. A esa
guió en 2007 una muestra compuesta por cuatro escul-
yant Park, plaza situada junto a la conocida Biblioteca
Nueva York. Para continuar en 2010 con una gran
a lo largo de la avenida de Broadway, en la que instaló
ras en el largo espacio que va desde Columbus Circle
rlem Hispano. Este idilio con la ciudad de Nueva York,
ndial de las artes, alcanzó su zénit en 2012 con la es-
xposición celebrada en el Jardín Botánico de la ciudad
iativa que fusionaba perfectamente arte y naturaleza
rno privilegiado de la ciudad que acogió durante casi
e esculturas monumentales, cuya percepción cambiaba
o de las estaciones del año.

ientras tanto, otras ciudades reclamaron las obras de
primera cita con París tuvo lugar en 2005 donde expuso
las Meninas en el marco del Palais Royal, un conjunto mo-
ncargado por el cardenal Richelieu al arquitecto Jacques
A esta muestra siguieron dos en las que, de nuevo, esta-
nteresante diálogo entre sus esculturas y la arquitectura
esta ocasión, la de dos de los castillos más conocidos del
oir: Chenonceau, en 2005, y Chambord, en 2010.

is Meninas también pudieron verse en las calles de
f en 2006 y las calles de La Haya acogieron en 2010
tra de 22 esculturas de Valdés, que fue inaugurada por
atriz de Holanda. Su idilio con París tuvo su momento
e en 2016 con la exposición de esculturas monumen-
uvo lugar en la emblemática plaza Vendôme. Un plaza
da por esa enorme columna inspirada en la de Trajano
erigida por Napoleón para conmemorar la victoria en
de Austerlitz en 1805, y que ahora acoge algunas de las
is lujosas de la París junto con el emblemático hotel Ritz.
as esculturas son las que ahora pueden verse en esta
1 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
a gracias a la generosidad de la Fundación Hortensia
Una muestra que presenta como principal novedad que

ajo, de izquierda

Manolo Valdés
en 2007

Manolo Valdés
trónico
en 2012

Manolo Valdés
yal en 2005

Manolo Valdés
ambord en 2010

Calatrava (Valencia, 1951). Dos creadores valencianos con una gran proyección internacional que coinciden ahora en su ciudad natal en una iniciativa que pone en diálogo escultura y arquitectura, dos de las disciplinas más antiguas de las Bellas Artes.

Y es que la exposición de obras de arte en espacios singulares es una tendencia al alza en el mundo del arte y Valdés es uno de sus pioneros. Frente al denominado en inglés “White cube” (cubo blanco) – que incluso ha dado nombre a una prestigiosa galería caracterizada en su momento por el lanzamiento de jóvenes y prestigiosos artistas británicos – se ha alzado esta tendencia de buscar lugares singulares para poder mostrar el arte contemporáneo.

Picasso fue, como en tantas otras ocasiones, pionero en esta iniciativa cuando en 1970 mostró sus obras más recientes en el castillo de los Papas de Aviñón en la que sería una de sus últimas exposiciones. Y ya en 1962 la escultora Barbara Hepworth afirmaba: “Me gusta más tener mi obra expuesta al aire libre. Creo que las esculturas crecen a luz abierta, con el movimiento del sol su aspecto está siempre en continuo cambio, y si tienen espacio y el cielo sobre ellas pueden crecer y respirar!”. Y es que el entorno afecta totalmente a la percepción de las obras de arte por parte del espectador.

En palabras del propio Valdés, “las características que tienen estas esculturas es que, al estar enseñadas en lugares tan distintos, terminas viéndolas de una manera muy distinta. Cuando las ves en Chambord es distinto a cuando las ves en Broadway

that this is the first time that Valdés has displayed his work in dialog with a space designed by a contemporary architect, in this case we are referring of the work of Santiago Calatrava (Valencia, 1951). Two Valencian creators with great international fame that now come together in their native city through an initiative that creates a dialog between sculpture and architecture – two of the oldest disciplines of the Fine Arts.

The fact of the matter is that the exhibition of works of art in unique spaces is on the rise in the art world, and Valdés is one of its pioneers. At odds with the so-called “White Cube” (a term which gave a name to a prestigious gallery characterized, in its day, by the launch of young, prestigious British artists), this tendency to look for unique places to be able to showcase contemporary art has come to the forefront of art.

Picasso was, as on so many other occasions, a pioneer in this initiative. In fact, in 1970 he showcased his most recent works at the Papal Palace in Avignon – an exhibition which would be one of his last. Likewise, as early as 1962, the sculptor Barbara Hepworth stated, “I like more to have my work exposed to the outdoors. I believe the sculptures grow in open light; with the movement of the sun, their appearance is always in constant change – and if they have space and the sky above them, they can grow and breathe.” The environment totally affects the viewer’s perception of works of art.

In the words of Valdés himself, “the characteristic feature of these sculptures is that, as they are displayed in such different places, one ends up seeing them in very different ways. When one sees them in Chambord it is different from when one sees them at 166 Broadway. And when one

en la 166. Y cuando las ves en Arizona en medio de un jardín de cactus con 60 grados de calor, las ves muy distintas porque no se pueden ni tocar, a cuando la ves en Nueva York después de que ha nevado y están blancas o cuando las ves en las noches blancas de San Petersburgo. Uno ve cómo las mismas esculturas cambian y el paisaje y el entorno pueden ayudarles o lo contrario pero es muy bonito ver la misma escultura cómo te habla en muy distintos sitios, cómo influye el entorno”.

Lo curioso de esta exposición de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es que el escenario que la acoge se encontraría a medio camino entre el “cubo blanco” y los espacios al aire libre. Por una parte, se trata de una laguna limpia de agua de 195 metros de largo por 55 de ancho situada entre el museo de las Ciencias, que presenta la característica estructura orgánica de color blanco de la arquitectura de Calatrava, y el Umbracle, un jardín que intenta emular con una estructura liviana de color blanco los clásicos emparrados valencianos. Por tanto, nos encontraríamos con un espacio arquitectónico al aire libre pero con una arquitectura blanca muy liviana y muy diferente a la de la place Vendôme, caracterizada por edificios de cuatro alturas construidos con la piedra de color ocre tan característica del paisaje urbano de París.

Con esta exposición, Valdés continúa también con una de las prácticas artísticas más antiguas de la historia del arte, la de la escultura monumental. La obra de Valdés siempre se ha caracterizado por establecer un diálogo con el pasado, algo que también han hecho grandes maestros del siglo XX como Pablo Picasso, Alberto Giacometti o Francis Bacon. Una práctica que, en el caso de Valdés, ha sido más evidente (ya desde su etapa en Equipo Crónica) con la tradición de la pintura española, en especial del siglo XVII, y con el arte pop. De ese diálogo con el pasado, quizás sus obras más conocidas sean las distintas versiones que ha hecho del cuadro de Velázquez “Las meninas”. Un cuadro sobre el que ha lanzado su mirada en especial sobre dos figuras: la Reina Mariana y la Infanta Margarita. El propio artista explica que “esa imagen de las Meninas está en mi cabeza desde que empecé y es algo que me ha llamado la atención, que no está sólo en mi cabeza sino que está en la cabeza de muchos artistas. Es un cuadro que ha generado que mucha gente lo comente, lo coja como motivo de inspiración. No sólo desde la pintura. Hay muchas obras de teatro en las que aparece, está en la literatura, está en la música y está en la pintura. El exponente más claro y evidente es el caso de Picasso que las ha adaptado con esa inteligencia. Y todo eso ha hecho que también a mí me ayude a continuar con esta obsesión. Siempre pienso que puedo encontrar una forma de hacer un comentario diferente al que ya he hecho, con lo cual es un tema recurrente y que no voy a luchar contra esa obsesión sino que voy a continuar usándolas siempre que me lo pida el cuerpo”.

Matisse ha sido otra de sus obsesiones, un artista cuya obra Valdés visita con frecuencia y que ha sido objeto de toda una serie de obras que llevan por título “Matisse como pretexto”. De hecho, las esculturas de esta exposición en la Ciudad de las Artes y las Ciencias presentan unos rostros que beben mucho de los retratos de Matisse. Unos retratos que se basan a su vez en el arte primiti-

sees them in Arizona in the middle of a cactus garden with 60 degrees of heat, you see them very differently because they cannot be touched... this is different from when you see them in New York after a snowfall and they are white, or from when you see them during the White Nights Festival of St. Petersburg. You see how the same sculptures change and the landscape and surroundings can help them –or hinder them– but it is very nice to see how the same sculpture speaks to you differently in each place, how the environment influences your perception.”

The curious thing about the exhibition at the Ciutat de les Arts i les Ciències is that the stage that hosts it is somewhere halfway between the “White Cube” and an open-air space. On the one hand, it is a lake that is 195 meters long by 55 meters wide located between the Museum of Sciences, which presents the characteristic white, organic structure of Calatrava’s architecture and the Umbracle, a garden that aims to emulate –through a light, white structure– the classic Valencian vine arbors. Therefore, we would find ourselves faced with an open-air architectural space that has a very light, white architectural style – a space that is very different from that of Place Vendôme, characterized by four-story buildings constructed with the ochre-colored stone so typical of the urban landscape of Paris.

With this exhibition, Valdés also continues with one of the oldest artistic practices in the history of art: that of monumental sculpture. Valdés’ work has always been characterized by a dialog with the past, something that has also been done by other great masters of the 20th century such as Pablo Picasso, Alberto Giacometti, and Francis Bacon. This dialog with the past, in the case of Valdés, has been more noticeable (since his time with the “Equipo Crónica” artists’ group) in terms of a dialog with traditional Spanish painting, especially from the seventeenth century, and with pop art. From that dialog with the past, perhaps his best-known works are the different versions he has done of Velázquez’s painting “Las Meninas” (“The Ladies-in-Waiting”). In terms of this painting, Valdés has cast his eye especially on two figures: that of Queen Mariana and that of Margaret Theresa. The artist himself explains, “the image of Las Meninas has been in my head since I started and it is something that has always caught my eye – something that is not only in my head but is also in the heads of many other artists. It is a painting that has got a lot of people talking, taking it as a reason for inspiration. Not just from a visual arts standpoint: there are many plays in which it appears, it is in literature, it is in music, and it is in paintings. The clearest and most obvious example of this is Picasso, who adapted Las Meninas with that unique intelligence that only he had. And all of that has made me continue with this obsession. I always think I can find a way to make a comment that is different from that which I have already made; thus, this is a recurring theme and I will not fight against this obsession. Instead, I will continue to use Las Meninas whenever I get the urge to.”

Matisse has been another of his obsessions, an artist whose work Valdés frequently visits and who has been the subject of a whole series of works entitled “Matisse as Pretext.” In fact, the sculptures of this exhibition at the Ciutat de les Arts i les Ciències have faces that remind one of the portraits of Matisse – portraits that are based, in turn, on primitive art. Paul Gauguin was the first to begin this fascination for primitive cultures with his flee to the South Seas. As he himself said in

vo. Paul Gauguin fue el primero en iniciar esa fascinación por las culturas primitivas con su huida hacia los mares del Sur. Tal como él mismo afirmó en una carta enviada a su mujer Mette, “Oceanía todavía no está inundada por la civilización europea”. Una civilización que él veía como corrompida y buscaba por ello una más pura que encontró en sus viajes a Tahití y a las Islas Marquesas. Allí cambió su estilo y esquematizó sus figuras. Una obra que influyó en los artistas de su época y en los sucesivos como Matisse, quien también viajó a Oceanía. Sin embargo, Matisse plasmó esta influencia más en sus pinturas y dibujos que en su esculturas. Esos rostros realizados con un par de sencillos trazos son los que Valdés traslada a su vez a las tres dimensiones de la escultura, tal y como podemos ver en estas cabezas de la exposición de Valencia.

Unas esculturas en las que Valdés busca el contraste de unas esfinges más clásicas con unos tocados más contemporáneos. Y es que, como decíamos, estas esculturas monumentales hunden sus raíces en el mismo origen de la humanidad. El ser humano es el único animal capaz de crear imágenes de forma consciente, algo que se puede comprobar en abrigos rupestres como los de Altamira o Lascaux donde hace 30.000 años el hombre sintió la necesidad de representar en imágenes aquello que veía. Pero al mismo tiempo, ese mismo ser humano sintió la necesidad de alzar una serie de piedras talladas e instalarlas de forma permanente en muy diferentes lugares como Stonehenge, un complejo de más de 4.000 años de antigüedad formado por grandes bloques de rocas metamórficas distribuidas en círculos concéntricos y cuya finalidad se supone que podría ser un templo religioso, un monumento funerario o un observatorio astronómico.

a letter to his wife Mette, “Oceania is not yet flooded by European civilization.” For him, the European civilization was a civilization that he saw as corrupt; he sought a purer one, which he found in his travels to Tahiti and the Marquesas Islands. There, he changed his style and his figures. His work influenced the artists of his time and successive artists like Matisse, who also traveled to Oceania. However, Matisse expressed this influence more in his paintings and drawings than in his sculptures. Those faces made with a couple of simple strokes are the ones that Valdés translates, in turn, into the three dimensions of sculpture, as we can see in the heads on exhibit in Valencia.

These are sculptures in which Valdés seeks the contrast of more classic art with more contemporary touches. And the fact is, as we have said, these monumental sculptures are rooted in the very origin of humanity. The human being is the only animal capable of creating images in a conscious way, something that can be seen in the caves of Altamira and Lascaux where, 30,000 years ago, man felt the need to represent what he saw in images. But, at the same time, that same human being felt the need to pick up a series of carved stones and install them permanently in very different places like Stonehenge, a complex that is more than 4,000 years old and is formed by large blocks of metamorphic rocks distributed in concentric circles – a complex whose purpose is supposed to be some sort of religious temple, a funerary monument, or an astronomical observatory.

But it was in Ancient Egypt that these sculptures adopted human forms – forms of very different deities, amongst which we find the pharaohs themselves. The degree of monumentality reached in Ancient Egypt may not have been reached by any other civilization at any other time. Examples are the Colossi of the 22-meter-high Abu Simbel façade

Estudio de Manolo Valdés en Nueva York

Pero fue en el Antiguo Egipto donde esas esculturas adoptaron formas humanas, de muy distintas divinidades entre las que se encuentran los propios faraones. La monumentalidad alcanzada en el Antiguo Egipto quizás no se ha vuelto a alcanzar en ninguna otra civilización. Ejemplos de ello son los colosos de la fachada de Abu Simbel de 22 metros de altura que representan al faraón Ramsés II, la famosa esfinge (retrato del faraón Kefrén) situada en las pirámides de Giza que en su conjunto alcanza los 20 metros de altura, los colosos de Amenofis III en Luxor con sus 12 metros de altura, o el busto de Ramsés II que puede contemplarse en el British Museum y que alcanza los siete metros. Unas esculturas que en muchas ocasiones incluían inscripciones en forma de jeroglíficos con los nombres y títulos de los faraones o con mensajes de los dioses.

Busto de Ramsés II en el British Museum de Londres

representing Pharaoh Ramesses II, the famous Sphinx (a portrait of the Pharaoh Khafra) located at the pyramids of Giza, which together reach 20 meters in height, the Colossi of Amenhotep III at Luxor, with its 12 meters of height, or the bust of Ramesses II that can be seen in the British Museum and that rises up seven meters. These are sculptures that often included inscriptions in the form of hieroglyphics with the names and titles of the pharaohs, or with messages from the gods.

In the same way, Valdés has undertaken, alongside the writer Mario Vargas Llosa, a series of sculptures in which the written word has been included in the art. A project that includes ten sculptures, of which perhaps the best known are the three "Ladies of Barajas," whose titles are "La coqueta" ("The Flirty One"), "La realista" ("The Realistic One"), and "La soñadora" ("The Dreamer"). As explained by Vargas Llosa himself, this project emerged in a conversation at Valdés' house in New York, "he told me that he had thought about the possibility of making sculptures in which the word, the written word, had a fundamental role... he didn't want a text about the sculptures or a text that had inspired the sculptures; instead, he wanted the texts to be part of the sculptures. Texts which would integrate the sculptures as yet another comprehensive element. The truth is that the idea baffled me at first, then it intrigued me, then it stimulated me and I started thinking of different possibilities... and then I got the idea to write some texts that were small stories in which the male or female protagonist was the sculpture itself. We made several attempts—test runs—and finally we reached an agreement that, sort of, took shape in the dialog of the ladies; in those three sculptures that are in Terminal 4 at the Madrid Barajas Airport. A dialog in which those three ladies each explain why they believe that their personality, their way of being, is the best

Del mismo modo, Valdés ha realizado junto con el escritor Mario Vargas Llosa una serie de esculturas en las que la palabra se ha incorporado a la escultura. Un proyecto que incluye diez esculturas, de las que quizás las más conocidas sean las tres damas de Barajas que llevan por título los nombres de "La coqueta", "La realista" y "La soñadora". Tal y como explica el propio Vargas Llosa este proyecto surgió en una conversación en la casa de Valdés en Nueva York, "me dijo que había pensado en la posibilidad de hacer unas esculturas en las que la palabra, la palabra escrita, tuviera un papel fundamental, que no fuera un texto sobre las esculturas o un texto que inspirara a las esculturas, sino que fueran textos parte de la escultura. Textos que integrarían las esculturas como una materia más. La verdad es que la idea al principio me desconcertó, después me intrigó, después me estimuló y estuve pensando en distintas posibilidades y entonces se me ocurrió escribir unos textos que fueran pequeñas historias en las que el protagonista o la protagonista fuera la escultura misma. Hicimos varios intentos, como pruebas, y finalmente llegamos a un acuerdo que digamos cuajó en el diálogo de damas, en esas tres esculturas que están en la Terminal 4 de Barajas y en el que estas tres damas dialogan explicando cada una de ellas por qué cree que su personalidad, su manera de ser, es la más exitosa para alcanzar la felicidad en la vida a través del amor⁵⁷".

Como muestra de ello valga el poema que incorpora en su rostro la escultura denominada "La soñadora":

<i>Amigas:</i>	<i>y las ardientes</i>
<i>ustedes envidian</i>	<i>poesías de amor</i>
<i>los lujos que no tengo:</i>	<i>que compone para mí</i>
<i>los estanques de rocío</i>	<i>mi tierno enamorado</i>
<i>y de lágrimas</i>	<i>y que entonan</i>
<i>donde unos pececillos</i>	<i>a mis oídos</i>
<i>dorados</i>	<i>los pájaros cantores.</i>
<i>me acarician los pies</i>	<i>Envidienme, envidiosas;</i>
<i>en las mañanas</i>	<i>sí, sí, yo soy</i>
<i>y los collares de</i>	<i>ama y señora</i>
<i>mariposas que</i>	<i>del espejismo</i>
<i>aletean alrededor</i>	<i>y de los sueños.</i>
<i>del cisne que es</i>	
<i>mi cuello</i>	
<i>a la caída</i>	
<i>de la noche.</i>	
<i>Envidian la miel que</i>	
<i>abejas rumorosas</i>	
<i>destilan en mi boca</i>	

Unas obras que funden arte y escritura pero, al igual que la escritura surgió al mismo tiempo en cuatro lugares (Mesopotamia, Egipto, China y América Central) sin que tuvieran ninguna conexión entre sí, las esculturas monumentales florecieron en diversas civilizaciones que tampoco tenían ningún contacto. Además de las obras del Antiguo Egipto, tenemos los colosales leones alados de cinco patas que fueron creados en Mesopotamia

way to go about achieving happiness in life through love."

As an example, we can study the poem that the sculpture called "The Dreamer" has on its face:

Friends:	poetry of love
you envy the luxuries	that makes for me
that I do not have:	my tender love
the dew ponds	and that songbirds
and the goldfish tears	sing in my ears.
where little fish	Envy me, envious;
caress my feet	yes, yes, I am
in the morning,	master and mistress
and the butterfly collars	of illusion and dreams.
flapping around my neck	
as a swan to nightfall.	
You envy the honey that	
murmuring bees	
distill in my mouth	
and the fiery	

These are works that fuse art and writing but, just as writing arose at the same time in four places (Mesopotamia, Egypt, China, and Central America) without said places having any connection to each other, monumental sculptures flourished in different civilizations that also had no contact. In addition to the works of Ancient Egypt, we have the colossal five-legged, winged lions that were created in Mesopotamia between the eleventh and eighth centuries BC, the great heads of the Olmec culture that emerged in Mexico between 1500 and 1000 BC, and the majestic Moai of Easter Island that have been dated to 700 AD.

The Moai are figures that also aroused the interest of another great writer, Neruda, who wrote several poems about these giants, dedicating these beautiful verses to them:

Not so, the statues are what we were, are
our foreheads gazing out at the waves,
our substance, sometimes severed, sometimes
continued in the stone in our image.

While the Moai of Easter Island are all made of stone, the monumental sculptures of Valdés are made in very different materials. And the fact of the matter is that the work of Valdés has always been characterized by continuous experimentation with new materials. In this exhibition, we can find some of his most classic materials, such as steel or iron, but he also used marble for the first time in one of his larger sculptures.

The six sculptures bear the following names: "La mariposa" ("The Butterfly"), "La diadema" ("The Headband"), "La pámela" (Pamela), "La doble imagen" ("The Double Image"), "Mariposas" ("Butterflies") and "Los aretes" ("The Earrings"). "Butterflies," which measures 5.40 x 12 x 6.30 meters, and "The Earrings" (3.90 x 7.50 x 5.60 meters) are both made of cast iron. As for "The Headband" (3.70 x 8.10 x 6.30 meters), the head is also made of iron but the surrounding spirals are built in steel tubing. "The Butterfly" (5.20

entre los siglos XI y VIII a.C., las grandes cabezas en la cultura Olmeca que surgen en México entre el 1500 y el 1000 a. C., o los majestuosos moái de la Isla de Pascua que datan del 700 d.C.

Unos moái que suscitaron también el interés de otro gran escritor como fue Neruda quien escribió diversos poemas sobre estos gigantes a los que dedicó estos bellos versos:

*No es así, las estatuas son lo que fuimos, somos
nosotros, nuestra frente que miraba las olas,
nuestra materia a veces interrumpida, a veces
continuada en la piedra semejante a nosotros.*

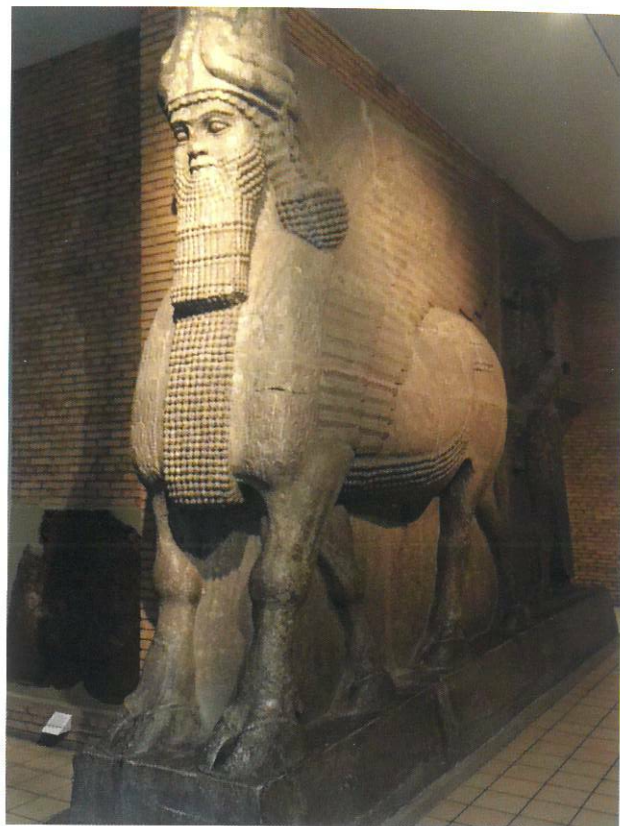
Si los moai de la Isla de Pascua están todos hechos de piedra, las esculturas monumentales de Valdés están realizadas en muy diversos materiales. Y es que el trabajo de Valdés siempre se ha caracterizado por la continua experimentación con nuevos materiales. En esta exposición, podemos encontrar algunos de sus materiales más clásicos como son el acero o el hierro, pero también utiliza por primera vez el mármol en una escultura de grandes dimensiones.

Las seis esculturas llevan los siguiente nombres: "La mariposa", "La diadema", "La pamela", "La doble imagen", "Mariposas" y "Los arcos". Tanto "Mariposas", que mide 5.40 x 12 x 6.30 metros, como "Los arcos" (3.90 x 7.50 x 5.60 metros) están hechas de hierro fundido. En cuanto a "La diadema" (3.70 x 8.10 x 6.30 metros), la cabeza también está realizada en hierro pero las espirales que la rodean están construidas en tubo de acero laminado. Por su parte, "La mariposa" (5.20 x 6.65 x 6.70 metros) y "La pamela" (4.40 x 7.30 x 6.50 metros) están realizadas en aluminio, mientras que "La doble imagen" (4.45 x 10.10 x 6.60 metros) está compuesta de mármol blanco lo que es la cabeza y de hierro las hojas de helecho que conforman el tocado.

Pero las esculturas de esta exposición de Valencia presentan otra destacable novedad en la obra de Valdés y es que todas ellas, a excepción de "La pamela", están recubiertas por pintura de epoxi. De esta forma, Valdés retoma esa tradición de la escultura policromada tan característica de las antiguas civilizaciones como Egipto o Grecia. No debemos olvidar que las famosas esculturas del Partenón de Atenas, que hoy podemos observar en el Museo Británico en mármol, presentaban un aspecto policromado en su origen.

Por tanto, estas esculturas de Manolo Valdés siguen con esa tradición de la policromía y la monumentalidad en la Historia del Arte. Una monumentalidad a la que llega a través del arte pop, que cultivó en su etapa en Equipo Crónica. Tal y como él mismo señala, "yo seguramente no podría hacer una cabeza que en el XVII se pintó a una escala natural y pasarla a dos metros sin que el pop me hubiera enseñado a hacerlo". Y es que el pop lleva a grandes dimensiones objetos de la vida cotidiana, como se puede apreciar en la obra de artistas como Claes Oldenburg.

Y de esa vida cotidiana es de donde Valdés extrae estos tocados que acompañan a las cabezas que podemos ver en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una vida cotidiana que transcurre en su mayor parte en Nueva York y que consiste tanto en sus

Estatua colosal de
alado del Palacio
Ashurnasirpal II. B

x 6.65 x 6.70 meters) and "Pamela" (4.40 x 7.30 x 6.50 meters) are made of aluminum, while "The Double Image" (4.45 x 10.10 x 6.60 meters) is composed of white marble (which is the head) and iron (the fern leaves that make up the headdress).

Yet the sculptures of this exhibition in Valencia present another remarkable new feature in the work of Valdés, and this is that all of them except "Pamela" are covered with epoxy paint. In this way, Valdés takes up that tradition of polychrome sculpture, which was so characteristic of ancient civilizations like Egypt and Greece. We must not forget that the famous sculptures of the Parthenon of Athens, which we can see today in the British Museum in marble, had a polychrome appearance in their origin.

Therefore, these sculptures by Manolo Valdés continue with the tradition of polychrome and monumentality in terms of the history of art. A monumentality that comes through pop art, which he cultivated during his time with the "Equipo Crónica" artists' group. As he himself points out, "I surely could not make a head that was painted on a natural scale in the seventeenth century and enlarge it to two meters without pop art having had taught me to do so." And the truth is that pop art takes objects from daily life to great dimensions, as can be seen in the work of artists like Claes Oldenburg.

Valdés extracts the headdresses that accompany his sculpture heads from said daily life, as we can see at the Ciutat de les Arts i les Ciències. A daily life that is lived mostly in New York and that consists of walks through Central Park (he lives on Fifth Avenue, in front of the park), where you can see butterflies flitting between the leaves of some ferns, as well as walks through the museums that he frequents, such as the nearby Metropolitan, where he visits the great masters, among whom Matisse occupies a privileged place in his heart – and

paseos por Central Park (tiene su domicilio en la Quinta Avenida enfrente del parque) donde puede contemplar unas mariposas revoloteando entre las hojas de unos helechos o por los museos que frecuenta como el cercano Metropolitan donde visita a sus grandes maestros, entre los que Matisse ocupa un lugar privilegiado y cuyas naturalezas muertas y motivos florales también están presentes en estas esculturas monumentales.

Curiosamente, esas mariposas, que en esta exposición están por partida doble (“Mariposas” y “La Mariposa”) son también la referencia utilizada por Vargas Llosa para hacer referencia a los sueños de una de las esculturas que ha realizado junto con Valdés, “La soñadora” quien dice aquello de “los collares de mariposas que aletean alrededor del cisne que es mi cuello a la caída de la noche”. Y es que como dijo Calderón de la Barca, “toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. Y esta exposición es una buena muestra de ello.

- 1 Sheperd, Michael. *Barbara Hepworth*. Methuen. Londres, 1963
- 2 Entrevista con Manolo Valdés realizada por el autor de este texto.
- 3 Entrevista con Manolo Valdés realizada por el autor de este texto.
- 4 *Gauguin by himself*. Edited by Belinda Thomson. Time Warner Books. Londres, 2004.
- 5 Entrevista realizada a Mario Vargas Llosa por el autor de este texto
- 6 Entrevista con Manolo Valdés realizada por el autor de este texto.

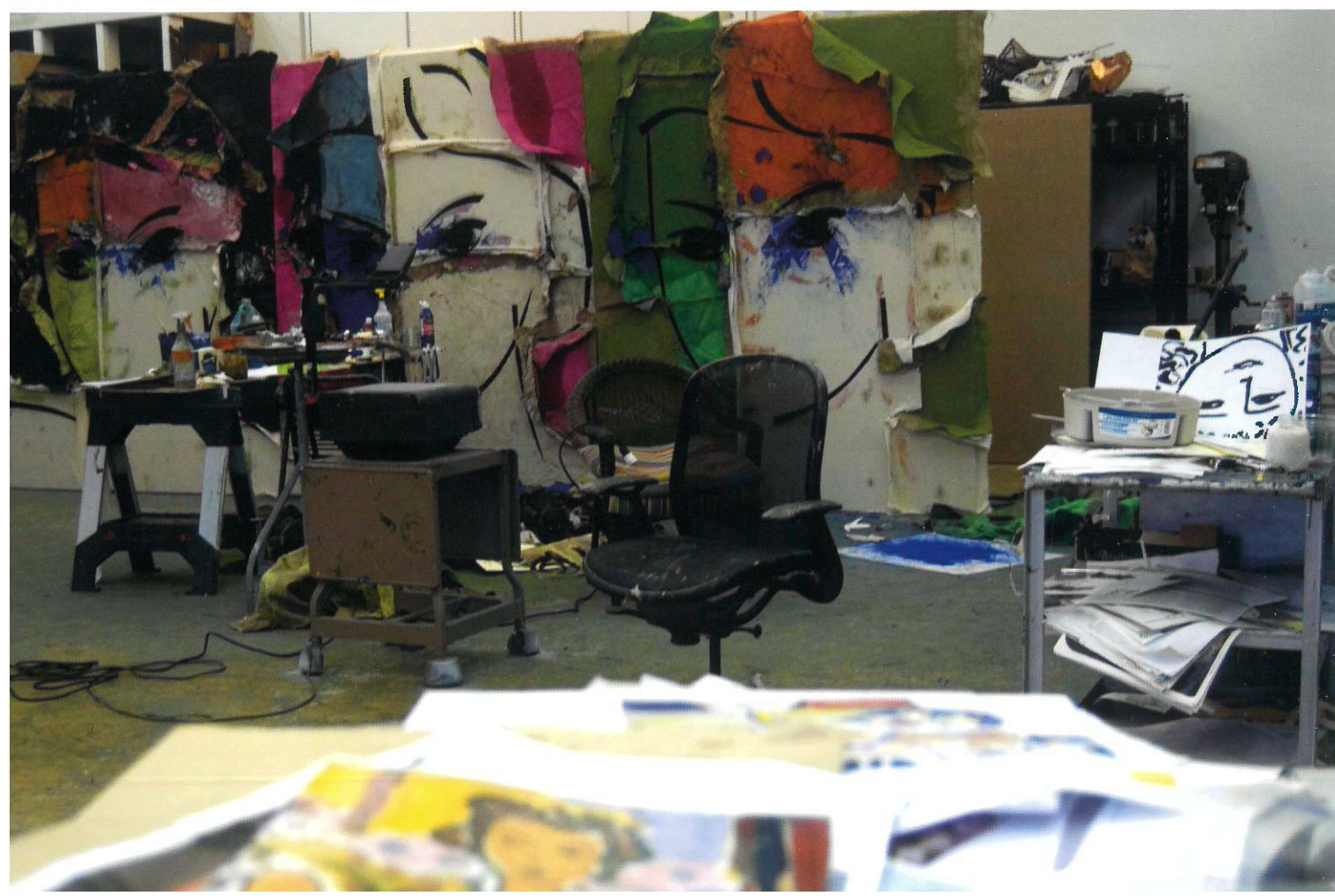
whose still life and floral motifs are also present in these monumental sculptures.

Curiously, butterflies, which are repeated twice in this art exhibition (“Butterflies” and “The Butterfly”) are also the imagery used by Vargas Llosa to refer to the dreams of one of the sculptures he did in conjunction with Valdés: “The Dreamer.” We must remember the line of said Llosa poem which states, “the butterfly collars flapping around my neck as a swan to nightfall.” And it is like Calderón de la Barca said, “all life is a dream, and dreams themselves are only dreams.” And this exhibition is a good example of that thought.

- 1 *Sheperd, Michael. Barbara Hepworth. Methuen. London, 1963*
- 2 *Interview with Manolo Valdés by the author of this text.*
- 3 *Interview with Manolo Valdés by the author of this text.*
- 4 *Gauguin by himself. Edited by Belinda Thomson. Time Warner Books. London, 2004.*
- 5 *Interview with Mario Vargas Llosa by the author of this text.*
- 6 *Interview with Manolo Valdés by the author of this text.*

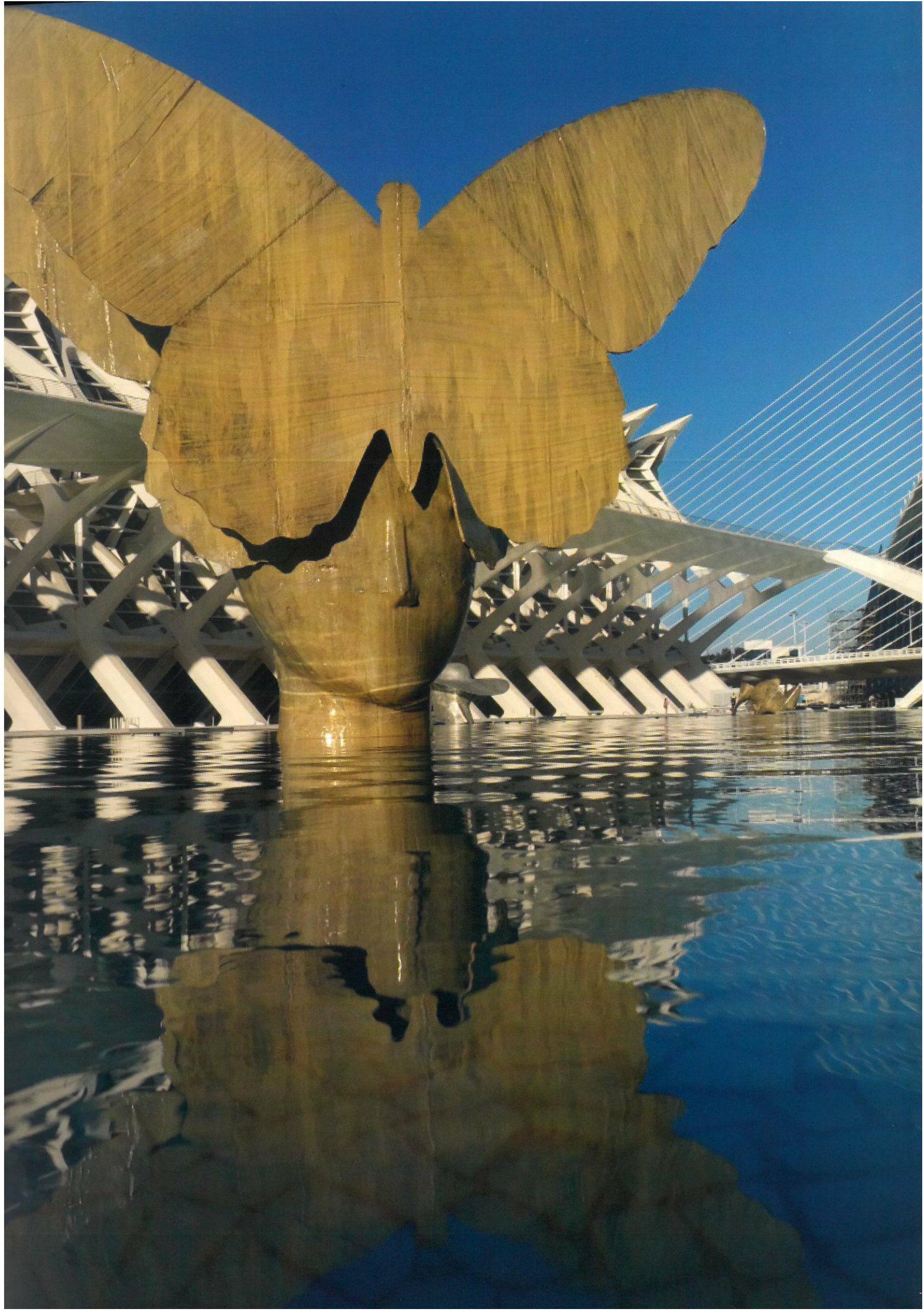
*Javier Molins es Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ocupado los cargos de Director de la Galería Marlborough de Madrid y Director de Comunicación y Desarrollo del IVAM. Autor y coordinador de las publicaciones “Grandes Artistas: La mirada de los descendientes”, “El arte de coleccionar” y “Arte y literatura en los catálogos del IVAM”. Ha dirigido las películas documentales “Cézanne visto por Cézanne” (presentada en el Museo Thyssen en 2014) y “Valdés como pretexto” (seleccionada por el Ministerio de Cultura para el Marché du Film del Festival de Cannes 2011). Ha escrito y organizado exposiciones de artistas como Pablo Picasso, Sean Scully, Valerio Adamí, Equipo Crónica, Antonio Saura, Eduardo Chillida o Anthony Caro, entre otros. Ha presentado la sección “El arte o la vida” en el programa “Cada mañana sale el sol” de Melchor Miralles en Punto Radio. Actualmente, colabora como crítico de arte en el diario ABC y en la revista Cambio 16, y asesora a fundaciones y coleccionistas. Javier Molins es el comisario de esta exposición.

*Javier Molins holds a PhD in Fine Arts from the Polytechnic University of Valencia and a Bachelor's Degree in Journalism from the Autonomous University of Barcelona. He has held the positions of Director of the Marlborough Gallery in Madrid and Director of Communications and Development at IVAM. He is the author and coordinator of the publications “Grandes Artistas: La mirada de los descendientes” (“Great Artists: The Perspective of the Descendants”), “El arte de coleccionar” (“The Art of Collecting”), and “Arte y literatura en los catálogos del IVAM” (“Art and Literature in the IVAM Catalogs”). He has directed the documentary films “Cézanne visto por Cézanne” (“Cézanne seen by Cézanne” – presented at the Thyssen Museum in 2014) and “Valdés como pretexto” (“Valdés as Pretext” – selected by the Ministry of Culture for the Marché du Film of the Cannes Film Festival in 2011). He has written and organized exhibitions by artists such as Pablo Picasso, Sean Scully, Valerio Adamí, Equipo Crónica, Antonio Saura, Eduardo Chillida, and Anthony Caro, amongst others. He presented the section “El arte o la vida” (“Art or Life”) on the program “Cada mañana sale el sol” (“The Sun Rises Every Morning”) by Melchor Miralles, broadcast on

La mariposa

The Butterfly

Los aretes

The Earrings

La diadema

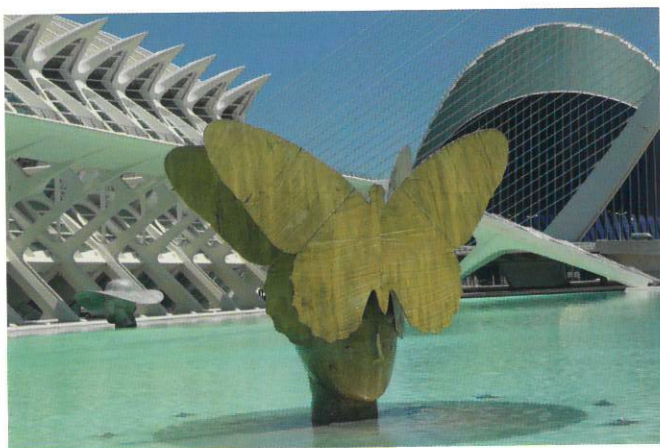
The Diadem

La pamela

Pamela hat

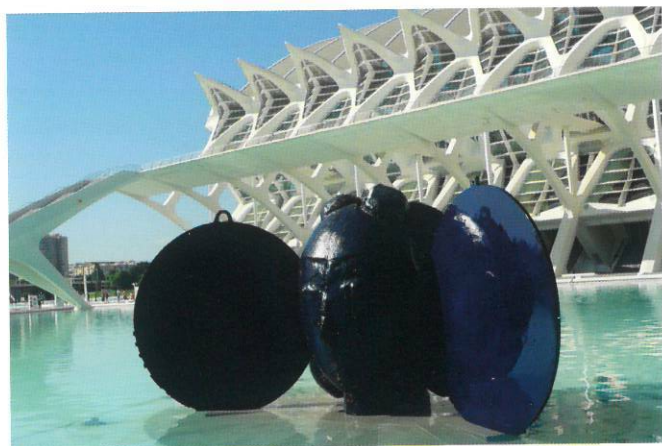

La mariposa

The butterfly

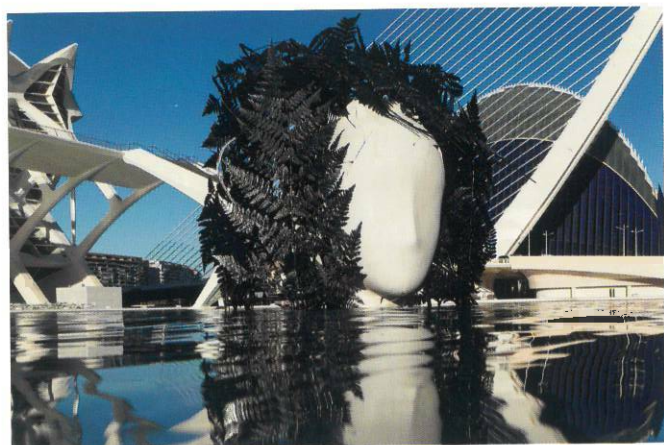
2016.
Aluminio y pintura de epoxi.
516 x 665 x 670 cm.
Peso: 5.110 kg.

Los aretes

The Earrings

2016
Hierro y pintura de epoxi.
370 x 750 x 560 cm.
Peso: 8.250 kg.

La doble imagen

The double image

2016.
Mármol blanco, hierro y pintura de epoxi.
443 x 1010 x 660 cm.
Peso: 10.270 kg.

La diadema

The Diadem

2016.

Hierro, acero cortén y pintura de epoxi.

375 x 810 x 630 cm.

Peso: 5.970 kg.

La pamela

Pamela hat

2016.

Aluminio.

436 x 730 x 650 cm.

Peso: 4.150 kg.

Mariposas

Butterflies

2016.

Hierro fundido y pintura de epoxi.

545 x 1200 x 660 cm.

Peso: 7.480 kg.