

Una mirada de largo alcance al universo Albers

GARIMORTH, Julia (comisaria). *Anni y Josef Albers. El arte y la vida*. Institut Valencià d'Art Modern, València. Del 24 de febrero al 19 de junio de 2022.

La exposición titulada *Anni y Josef Albers. El arte y la vida* se inserta estratégicamente dentro del programa oficial de actividades de la World Design Capital València 2022. Coproducida por el Musée d'Art Moderne de Paris (MAM) y el IVAM, en colaboración con la Fundació Banc Sabadell, y con la inestimable contribución de The Josef and Anni Albers Foundation, está dedicada a la variada y diversa producción artística de estos dos pioneros de la modernidad, a lo largo de más de sesenta años.

La muestra, comisariada por Julia Garimorth, expone por primera vez en nuestro país las piezas de la producción conjunta del matrimonio. Está compuesta por un total aproximado de más de 350 obras así como de abundante material gráfico y documental, caracterizado con el sello inconfundible de la Bauhaus. En ella cabe destacar el constante diálogo entre las obras individuales de la pareja, donde su estrecha colaboración, el apoyo y el respeto mutuo que ambos se profesaron, fueron determinantes desde el punto de vista creativo. Experiencias que influyeron de manera decisiva, en su inspiración y en el desarrollo de su personalidad artística, lo que les llevó a conformar un lenguaje caracterizado por un equilibrio formal, explorando cada uno con su técnica, la percepción y propiedades de los materiales elegidos, para desarrollar un enfoque visual en la experimentación diferenciada por las singularidades propias de los mismos.

La selección exhibe las variadas prácticas artísticas de la pareja, entre las que podemos encontrar artículos textiles, arte gráfico e incluso diversas piezas de joyería desarrolladas por Anni, así

como aquellos producidos por Josef relacionados con el vidrio, la pintura, la fotografía, la tipografía y el diseño de mobiliario. Éstas, articuladas de manera cronológica, cubren casi la totalidad de su carrera profesional, donde la cotidianeidad, la sencillez y la funcionalidad se conforman como rasgos distintivos constantes en su producción artística. Su pedagogía crítica y renovadora inseparable de su actividad creadora así como la visión integradora de las artes junto con la experimentación, participan de su concepto recurrente de “aprender a ver y sentir la vida”. Una filosofía que a su vez reivindica las prácticas artesanales, la expresión cultural antropológica y el arte producido por otras culturas no hegemónicas, una nueva fuente de inspiración que vincula la utilidad del arte con lo vital y social.

En todo momento se puede advertir cómo arte y diseño se funden en un proyecto donde se mezclan y difuminan los límites de ambas disciplinas, creando atmósferas que responden a conceptos que estos artistas respaldaron: la estética y el arte involucrados en lo funcional y en la vida misma. Principios que se transmiten a través del montaje expositivo, en el que se sumerge al espectador en una esfera narrativa de color en movimiento y textura de materiales, junto con el imaginario de las culturas prehispánicas recogidas en sus múltiples viajes.

Quizá fue su amarga experiencia del exilio, la que contribuyó de forma notable a la creación de un arte nuevo al llegar a los EE.UU., en 1933, como invitados a formar parte del equipo docente del Black Mountain College. En esta nueva etapa, contribuyeron a aportar su visión de modernidad, y la predilección por una educación progresista, donde asentaron las bases establecidas en la Bauhaus así como la búsqueda de la percepción de una imagen más sensible del mundo, transmitiendo en sus obras y enseñanzas su entusiasmo por la observación, la sutileza de colores, su cuidada estética y la minuciosidad en el tratamiento de la materia prima empleada.

La trascendencia de su trabajo y sus teorías artísticas tales como la serie “Homenaje al Cuadrado” y los estudios acerca de *La interacción del color*, firmados por Josef, influyeron notablemente en generaciones posteriores de artistas,

estableciendo conexiones significativas con la abstracción que ellos mismos profesaban en gran parte de su producción artística.. Consagrados artistas como Donald Judd, Sol Le Witt, Agnes Martin, Ad Reinhardt, Robert Ryman y Frank Stella o Mark Rothko entre otros, descubrieron en el trabajo de Albers una fuente de inspiración para su propia producción artística.

En definitiva, tanto las creaciones como las teorías artísticas consagradas por ambos artistas son consideradas hoy en día como los fundamentos del arte moderno. Las prácticas artísticas y pedagógicas de Josef y Anni Albers suponen una mirada abierta hacia un conocimiento profundo y crítico, un compromiso estético fundamentado en el entendimiento del arte como una herramienta transformadora con voluntad propia.

Reflexión que se encuentra vinculada a la intuición originada de la observación de la naturaleza, la historia y el tiempo. Un foco de inspiración, libre de la presencia de un futuro difícil de clasificar o vislumbrar.

Laura Bolinches Martínez

Licenciada en Historia del Arte. Investigadora y gestora cultural