

Elena Asins

Fragmentos de la memoria

Serie Blanco y Negro, 1975

Fechas:	14 de junio – 31 de octubre de 2011
Lugar:	Edificio Sabatini. 3ª Planta
Organización:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisario general:	Manuel J. Borja-Villel
Asistentes de comisariado:	Belén Díaz de Rábago Carmen Fernández Aparicio
Asesor del proyecto:	Ángel Llorente Hernández
Coordinación:	Belén Díaz de Rábago

El Museo Reina Sofía dedica a Elena Asins (Madrid, 1940), la exposición más completa que sobre ella se ha realizado hasta el momento. Podrán verse desde obras de los años sesenta hasta los trabajos más recientes. Asins recoge la tradición constructiva de la vanguardia del siglo XX y la combina con la computación y la teoría de la información de la década de los sesenta, atravesando el arte óptico y el minimalismo. Esta forma de proceder, que involucra el consistente empleo de la teoría de cálculo y los algoritmos para sus realizaciones, hacen de Asins una de las pioneras del arte asistido por ordenador en España, además de una de las raras representantes de una vertiente del arte conceptual muy poco explorada en el conceptualismo español: aquella que defiende la idea como motor de la realización artística, frente a otras prácticas más políticas o sociológicas.

La investigación y el análisis del lenguaje plástico como sistema y proceso, es una de las líneas de trabajo más importantes de su carrera que ha mantenido hasta la actualidad, y que se podrá percibir a través de las obras que se exhiben.

Con un particular énfasis en los primeros veinte años de su trayectoria, período de formación y consolidación de su poética, la artista puntualiza que la exposición no es “ni antológica ni retrospectiva”; pretende mostrar la vitalidad de su obra hasta hoy, dando cuenta y destacando su complejidad y variedad. De hecho, Asins nunca se ha constreñido al formalismo o a disciplinas estancas, sino que ha permanecido abierta a un amplísimo abanico de formatos (poesía concreta, dibujo, libro, escultura, instalación o vídeo) e intereses (música, arquitectura, urbanismo, etc).

La selección que ahora se presenta respeta en lo esencial su desarrollo cronológico, destacando los momentos de especial densidad. Se exhiben numerosas obras que no habían sido mostradas al público con anterioridad. Además, el visitante podrá contemplar la significativa colección de la artista que el Museo Reina Sofía ha adquirido en los últimos años.

La exposición arranca en 1968, un año importante en la trayectoria de Elena Asins. Por una parte, se celebran los primeros seminarios de Generación Automática de Formas Plásticas en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, primera experiencia en España de incorporación de la cibernética a los procesos artísticos. En ella, Asins participa junto a

artistas como José Luis Alexanco, Barbadillo, Luis Lugán, Eduardo Sanz, Soledad Sevilla, Eusebio Sempere y José María López Yturralde. Por otro lado, también en 1968, lleva a cabo sus dos primeras exposiciones individuales, en la Galería Edurne de Madrid y en el Cercle Artistic de Sant Lluç de Barcelona.

Desde fecha temprana, Elena Asins abandona la figuración inicial para centrarse en la investigación del espacio y de la geometría, pasando a realizar una obra de corte abstracto. Hasta 1968, la artista forma parte de círculos experimentalistas, como la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, iniciativa de Ignacio Gómez de Liaño junto a Herminio Molero, Manuel Quejido, Francisco Salazar y otros, un espacio abierto al debate y la contaminación de diversas disciplinas en que conviven las artes plásticas con la poesía y la lingüística, la filosofía, la música o la arquitectura. Elena Asins comienza explorando diversas opciones que van desde el arte óptico hasta la pintura monocroma —en línea con el suprematismo de Malévich—, tanteando e incorporando soportes no convencionales como el hilo de nylon o sencillas figuras de papel plegado. También utiliza procedimientos estandarizados de rotulación y mecanografiado, tipografías letraset, cintas dymo o composiciones realizadas con la máquina de escribir, para piezas más cercanas a la poesía concreta. En estos momentos Asins trabaja en sintonía con la segunda generación de artistas geométricos españoles de la posguerra y se orienta hacia la investigación y el análisis del lenguaje plástico como sistema y proceso.

Se exhibe un conjunto de obras óptico-cinéticas en las que se observa una relación con el trabajo de Eusebio Sempere y otros artistas que habían trabajado en esa línea, si bien se aprecia también una preocupación específica por el signo y el lenguaje más propia de la fascinación por la semiótica de la nueva generación.

Asins aplica la idea de la fusión de arte y tecnología a su sistemático estudio de “la estructura del campo plástico”. Iniciada la década de los 70, comienza a elaborar la noción de estructura en obras que encuentran concomitancias con artistas de la generación anterior, como Pablo Palazuelo, a la vez que desarrolla composiciones extraordinariamente apaisadas (rollos de papel offset) que patentizan un interés en la dimensión temporal.

A mediados de la década de los setenta se dedica de manera más metódica al estudio de las estructuras. En la exposición encontramos un importante conjunto de obras perteneciente a la serie *Strukturen*, que la artista numera empleando nomenclatura musical. Son piezas que lleva a cabo en distintos soportes y en las cuales despliega una gran variedad compositiva. Los elementos plásticos ponen constantemente en juego las variables de espacio, tiempo y ritmo. En estas obras, Asins despliega combinaciones y variaciones en las que ya empieza a jugar con la idea del negativo y la valoración del vacío: en efecto, las líneas y planos mantienen relaciones estructurales entre ellos en lugar de dibujar formas.

Los *Cuartetos prusianos* (1979-1981), explícitamente inspirados en los cuartetos de cuerda de Mozart para Federico Guillermo II de Prusia, intensifican la depuración de elementos plásticos, ahora estrictamente lineales, y una concentración extrema en las nociones de secuencia espacial, movimiento y ritmo, aludiendo a las sensaciones de la música y la danza. La exposición muestra completa la serie *Combinaciones* (1980), formada por 33 piezas y perteneciente al Museo Reina Sofía.

En 1980 la artista viaja Nueva York y, como consecuencia de ello, en su trabajo se aprecia una preocupación por la tridimensionalidad en el abordaje de cuestiones relativas a la arquitectura y el urbanismo, como en las obras *Project for an Architecture* de 1981, preludio de la extensa serie de trabajos titulados *Scale*.

Paradigma for Scale realizada en 1982, obra perteneciente a la colección del Museo, y compuesta por 272 dibujos a lápiz, tinta y esmalte sobre papel vegetal, se muestra ahora por primera vez en su integridad. En ella podemos apreciar el desarrollo de sus estudios de la estructura del plano mediante formas progresivas y generativas, en este caso a partir del concepto de escala.

La artista se centrará intensamente en formas generadas por ordenador durante su estancia en Hamburgo entre 1987 y 1990. Los dibujos a ordenador sobre papel continuo con la ayuda de impresora muestran claramente la filiación netamente conceptual del trabajo. En esta época lleva a cabo una serie de libros en papel continuo directamente realizados en ordenador, escasamente conocidos hasta ahora, inspirados en motivos religiosos y filosóficos que van

desde el Viejo y el Nuevo Testamento hasta Wittgenstein, como la trilogía *The Enigma*, *Ludwig Wittgenstein-Zettel*, *Caligraphy* o *Metanoia*. Esta línea de trabajo de dibujos asistidos por ordenador, con un fuerte contenido espiritual continuará en los años 90 con las impresiones digitales *I Ching* (1994), basadas en el “libro de las mutaciones” chino.

Durante la última década del siglo XX, y ya en el siglo XXI, Elena Asins aborda nuevos retos: la **escultura, la instalación o el vídeo**, medios en los que sigue trabajando hasta hoy. En estos últimos años, su producción ha continuado en una línea que, acertadamente calificada de ascética, busca aunar el rigor de sus investigaciones con una voluntad más trascendente.

Los vídeos le permiten emplear la imagen en movimiento para continuar con sus exploraciones sobre la ordenación de espacio y tiempo, aspectos centrales de su obra. Las series *Dolmen* y *Menhir*, de los años noventa, abarcan tanto obra gráfica como relieves y esculturas: “me gustaría hacer claro que no se trata de reproducir aquí lo que es un menhir como monumento megalítico, sino de encontrar el arquetipo que muestre eficazmente los más profundos anhelos de la vida humana”, explica. En ellas realiza variaciones sobre figuras básicas, como el rectángulo o el paralelepípedo truncados en una de las esquinas, en las que la idea del vacío como posibilidad cobra de nuevo protagonismo. La instalación *Agujero negro*, se va a poder contemplar en esta exposición.

La artista

Elena Asins, artista, escritora, conferenciante y crítica de arte, nace en Madrid en 1940. A partir de 1953 asiste a clases de pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y posteriormente en el Círculo de Bellas Artes y en la Escuela de Cerámica de la misma ciudad. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, en la Universidad de Stuttgart (Semiótica con el profesor Max Bense), en la Universidad Complutense de Madrid (Centro de Cálculo), en The New School for Social Research (Nueva York) y en la Columbia University (Departament of Computer Science: Computer Art), donde fue invitada como *Visiting Scholar* para la investigación de la aplicación digital en las artes plásticas (computer art).

Ha realizado más de 40 exposiciones individuales en distintos países y publicado ensayos sobre estética y poesía experimental en publicaciones especializadas en arte y estética, en

España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Su obra se encuentra en numerosos museos y en colecciones privadas y públicas.

Catálogo

El catálogo de la muestra recoge una extensa recopilación de textos escritos por la propia artista, en un esfuerzo por visibilizar su amplio trabajo teórico como una voz singular dentro de la teoría y crítica españolas. Además se incluyen textos de Manuel Borja-Villel, Ignacio Gómez de Liaño, Ángel Llorente, Carmen Pardo, Pierre Binétruy y Anjel Lertxundi. Se completa la publicación con la reproducción de las obras expuestas y una extensa bibliografía.

Tanto el catálogo como la exposición pretenden sistematizar, documentar y mostrar un trabajo cuya trayectoria pública y presentación en exposiciones a lo largo del tiempo ha soslayado importantes aspectos de su contribución artística.

DATOS ACCESO FTP EXPOSICIÓN ELENA ASINS. FRAGMENTOS DE LA MEMORIA

<ftp://77.226.250.242>

Usuario: AsinsExpo

Contraseña: 294UYC915

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

Museo Reina Sofía

prensa1@museoreinasofia.es

91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html