

Xavier Monsalvatje

En peligro permanente

*La guerra es la paz
La libertad es la esclavitud
La ignorancia es la fuerza*
G. Orwell, 1984

Si nos detenemos por un momento en cada uno de los objetos ornamentales de carácter doméstico, obra de Xavier Monsalvatje, entraremos En peligro permanente, serie que muestra a través de un mundo fantástico y lleno de conflictos sociales elementos comunes en nuestro llamado mundo real.

La serie se inicia en el año 2002, durante la estancia del artista en la fábrica de Sargadelos¹, y aunque aquí el principal soporte expuesto es la cerámica, no se trata de la única técnica con la que Monsalvatje trabaja habitualmente, pues el formato no es un punto de partida, sino únicamente el medio elegido².

El jarrón y el plato son algunos de los elementos decorativos más comunes y populares, ubicados tradicionalmente en espacios privados, se disponen como objetos vacíos de contenido y sin subjetividad, hecho que se transforma sustancialmente en el momento en que Monsalvatje interviene en ellos.

La realización del objeto participa de los diferentes procesos de elaboración tradicional, ya sea por usar una técnica cerámica arraigada en nuestra cultura, como por participar de un modelo de producción de la obra de arte cuyo proceso no se ciñe a las manos del artista.

¹ Sargadelos es una fábrica de porcelana, ubicada en Galicia y con más de dos siglos de tradición. Es todo un referente ya no solo a nivel industrial en cuanto a la producción de cerámica, sino también a nivel cultural. Fundada por Issac Diaz Pardo (Santiago de Compostela 1920- La Coruña 2012), cuenta con el Laboratorio de Formas, exponente de investigación artística y desarrollo industrial.

² En otras ocasiones se ha mostrado esta misma serie acompañada de vídeos e incluso produciendo una pintura mural ex profeso para la ocasión. La iconografía creada, como si de un glosario se tratase, surge como reinterpretación de diferentes relatos de Italo Calvino, enriqueciéndose periféricamente de la obra de Graison Perry, Paul Virilio, Enric Mestre, Charles Kraff, Joseph Conell o de la poesía de Joan Brossa entre otros.

Así, la elaboración del objeto cerámico parte como un encargo a un alfarero que ejecuta unas formas y dimensiones específicas indicadas por el artista. Una vez producido, es el artista quien dibuja sobre él, codificando mediante sus dibujos una serie de mensajes con formas y colores típicos de la cerámica tradicional, técnica que se caracteriza por ser una pintura a pincel y mano alzada, en color azul sobre pasta blanca bajo o sobre esmalte, y que tanto se desarrolló en diferentes partes de Europa y Oriente a lo largo de la historia y que como ejemplo cercano geográficamente, podemos citar la ciudad de Manises.

Pero aquí el dibujo se extiende más allá del soporte pues en el revés de los platos se encuentran apuntes a modo de documentación y en algunos casos el dibujo se ha llegado a extender más allá de la cerámica ocupando incluso las paredes del espacio expositivo.

Se trata de una serie de mensajes que se anticiparon a nuestro presente, una crisis anunciada mediante autómatas y hombres que parecen vivir en una sociedad en la que la policía del pensamiento y los criminales relatados por George Orwell³, parecen formar parte de este peligro permanente.

Este aspecto fantástico aparece también en 1984⁴ presentado "como una utopía, aunque muchos autores prefieren precisar más y describir la obra con el término de "antiutopía" o "distopía", e incluso "cacotopía". Estas tres denominaciones apuntan, en efecto al carácter negativo de un mundo fantástico que no existe, frente al clásico de utopía de Tomás Moro⁵ en la obra homónima, que era precisamente un mundo inexistente, pero ideal, sin valores negativos. Es decir frente a *utopía* ("no-lugar") tenemos la *Distopía* o *Cacotopía* ("lugar malo")⁶; un mundo que se transforma con ironía y sin pudor en el que con azul cobalto se escribe la palabra hipocresía.

Y ya advertidos de este peligro en sus dibujos se nos anuncia estar llegando a *El país de las últimas cosas* y la cercanía de estar en *Un mundo feliz*⁷ en contraposición con la fragilidad propia de la cerámica en la que la brusquedad puede provocar con un sólo gesto su fragmentación.

³ George Orwell, 1984, 1949.

⁴ Ibid.

⁵ Refiriéndose a: Tomás Moro, Utopía, 1516.

⁶ Fernando Galván, "Introducción", p. 52 en: G. Orwell, 1984, ed. Austral, Barcelona, 2010.

⁷ Tomado del título "El país de las últimas cosas", publicado por Paul Auster, 2007 y de "Un mundo feliz", publicado por Aldous Huxley, 1932. Ambas novelas, junto 1984 (G. Orwell) presentan un futuro cargado de pesimismo y desolación. No es tanto un género de ciencia ficción como de una propuesta de distopía y olvido de posibles "sueños americanos" adquiridos.

La idea del objeto perecedero o testigo arqueológico es otro de los aspectos fundamentales para entrar en relación con la obra de Monsalvatje. En series como *Contenedores de la memoria*, 1999, ha depositado objetos en su interior (circuitos eléctricos, estructuras óseas, insectos) para que queden como testimonio de una lectura subjetiva del presente a futuras generaciones, como si de una cápsula del tiempo se tratase; pues trabajar con la cerámica como materia le permite crear objetos imperecederos transmisores de episodios históricos como la cerámica griega lo ha sido para nosotros.

Un testimonio posicionado, con implicación y denuncia que habita en paisajes industriales de las grandes megalópolis.

Alba Braza Boïls

In permanent danger

*War is peace
Freedom is slavery
Ignorance is strength*
G. Orwell, 1984

If we stop and analyze a minute each one of the domestic decorative objects of Xavier Montsalvatje's work, we'll go into Permanent Danger, a project that shows throughout a fantastic world full of social conflicts and common elements in our so-called real world.

This project started in the year 2002, during the artist's stay in the Sargadelos' factory and even though the ceramic is the main show material, it is not the only technique that Montsalvatje usually works with².

Vases and plates are some of the most common and popular decorative objects, which are often set up as empty concepts and without subjectivity in private spaces. This changes substantially when Montsalvatje comes into the picture.

The object is made from the traditional process, either using a deeply rooted ceramic technique in our culture, or to participate in a model of production of an artwork whose process doesn't fit the artist's hand.

Therefore, the elaboration of the ceramic objects begins from an order to a potter that makes shapes and specific dimensions given by the artist. Once it's made, it's the artist who draws on it, drawing a coded message with shapes and typical colors of the traditional ceramic, this is known for being a brush painted and free handed technique, using cobalt blue on or under glaze on white clay. This style developed in different parts of Europe and the Orient throughout history, and as a nearby geographical location, we can cite Manises.

The drawing goes over the boundaries since on the back of the plate you can find notes like a document and in some cases it also spreads beyond ceramics occupying the exhibition space wall.

¹ Sargadelos is a porcelain factory, situated in Galicia and with more than two centuries of tradition. It's all a reference not only at the industrial level, in terms of ceramic production, but also at the cultural level. Founded by Issac Díaz Pardo (Santiago de Compostela 1920- La Coruña 2012), it includes El Laboratorio de Formas, an exponent of artistic investigation and industrial development.

² In other occasions this same series has been shown accompanied by videos and even producing an ex professo mural painting for the occasion.

The created iconography, as if it were a glossary, arises as different reinterpretations of Italo Calvino narratives, the work of Graison Perry, Paul Virilio, Enric Mestre, Charles Kraff, Joseph Conell or the poetry of Joan Brossa, among others, are peripherally enriching it.

It's about a series of messages that anticipated the present, a crisis announced through robots and people that look like they live in a society where the "thought police" and crimethink written by George Orwell³, appears to form a part of Permanent Danger.

This amazing aspect which also shows in 1984⁴, presented "like a utopia, even though some authors prefer to specify it more and describe the work as "dystopia". This denomination points, in fact, to a negative character of a fantastic world that doesn't exist, comparing it to the Tomás Moro⁵ homonym work Utopia classic, that was an inexistent word, but ideal, without negative values. It's like saying, comparing to utopia ("non-place") we get dystopia ("bad-place")⁶; a world that transforms itself with irony and without shame, and in which with cobalt blue the word "hypocrisy" is written.

We already realized this danger, his drawings announce us to be arriving to "In the Country of Last Things" and the proximity to be in the "Brave New World"⁷, on the opposite side of the ceramic's own fragility, in which the rudeness can provoke with a single gesture of it's fragmentation.

The perishable object idea or archeological witness is another fundamental aspect to connect to Monsalvatje's work. In projects like "Memory Containers", 1999, where you can find objects inside (electric circuits, bone structures, insects, etc), to remain testimonies of a subjectivity lecture from the present to future generations, such as it would be a time capsule; since working with ceramic as a material allows you to create imperishable objects, transmitters of historic events like a Greek ceramic was for us.

A biased testimony with implication and accusation that lies in industrial landscapes of megatropolis'.

Alba Braza Boils

³ George Orwell, 1984, 1949.

⁴ Ibid.

⁵ Referring to: Tomás Moro, Utopía, 1516.

⁶ Fernando Galván, "Introducción", p.52 in: G. Orwell, 1984, ed. Austral, Barcelona, 2010.

⁷ Taken from the title "In the Country of Last Things", published by Paul Auster, 1987 and of "Brave New World", published by Aldous Huxley, 1932. Both novels, along with 1984 (G. Orwell) present a future loaded with pessimism and desolation. It isn't so much a science fiction genre as much as it's a proposal of dystopia and oblivion of possible "American dreams" acquired.

CONEXIONES CORRECTAS

35 cm. ø. 2007. Mayólica con colorante negro bajo cubierta

CONEXIONES INCORRECTAS

35 cm. ø. 2007

LA LINEA DE FUGA

40 cm. ø. 2006. Mayólica con azul de cobalto bajo cubierta

FERRY TO SASSNIZT

50 cm ø. 2010 - Bornholm. Mayólica con colorante negro bajo cubierta

ACTO V

21,5 x 21,5 cm. 2007. Mayólica con azul de cobalto bajo cubierta

UNA VEZ MÁS A LAS ARMAS

40 cm. ø. 2007. Mayólica con azul de cobalto bajo cubierta

CASA ASEGURADA

68 Altura x 33 cm. ø. 2009. Jarrón Mayólica a tomo con azul de cobalto bajo cubierta

INYECTANDO HIPOCRESÍA

55 x 30 cm. 2011. Jarrón Mayólica a tomo con colorante negro bajo cubierta
Colección Fundación Santa María de Albarracín

LA VERDAD

70 altura x 33 cm. ø. 2010. Jarrón Mayólica a tomo con azul de cobalto bajo cubierta