

"THE GUARDIANS"

JAUME ESPASES

UN UNIVERSO DENTRO
DE UN PEQUEÑO MUNDO

"LA OBRA ESCULTÓRICA DE JAUME ESPASES
REVIVE "EL MITO" DEL DRAGÓN Y ALCANZA
SU MÁXIMA EXPRESIÓN EN EL GRAN FORMATO"

José García Peñalver

Foto: Ruberts

¿Por qué elegiste la escultura?

Bueno, algunas cosas *se llevan dentro*. Simplemente suceden. La verdad que en mi caso nació de forma, digamos, espontánea; sin pensar, sin determinar, sin saber muy bien lo que iba a surgir. Eso sí, sintiendo el deseo de dejarme llevar; un deseo profundo que quería exteriorizar. Así que empecé a modelar. A modelar con pasta lo que iba surgiendo como necesidad en mi interior. Con sentimiento y meticulosidad, con naturalidad...

¿Con naturalidad?

Si tu pregunta va por lo de si se nace o se hace artista, te diré que en mi opinión hay algo de las dos cosas. Por supuesto has tener una habilidad innata, pero el trabajo hace el resto. Yo estoy agradecido, si quieres, con el universo por tener esta destreza para crear, pero trabajar trabajo como un campeón (sonríe).

Así que “ves sin ver” y dejas que salga... para plasmarlo.

Transformo mi intuición y sensaciones. No me detengo a razonarlo. La razón puede ser un obstáculo durante el proceso creativo. Confío más en la imaginación y en dejarme llevar.

En tu obra predomina el dragón; ese mito cuyas leyendas encontramos por todo el mundo expresando distintos simbolismos. ¿Algún significado especial para tí?

Los dragones surgieron poco a poco. Al principio no tenía claro si eran dragones o no, pero al final las formas se convirtieron en unos dragones muy especiales. Hay un gran contraste entre Oriente y Occidente respecto al significado de los mismos. Para mí, estos dragones representan la fusión y armonización de las formas primitivas de la creación. En la cultura helena, el dragón representa el guardián, pero sin la connotación malévolas que se les atribuye; En este caso mis guardianes son “guardianes protectores”.

¿“Guardianes protectores”? Cuéntanos su historia.

Dentro de como me imagino el vasto y complejo mundo del inconsciente, lugar enigmático de donde todo surge y procede, su historia es infinita. Creo que podría estar desarrollándola el resto de mi vida, pero tratando de ser lo más escueto posible, el concepto sería el siguiente:

Los Guardianes dentro del mundo inconsciente se dedican a transformar toda información y materia negativa, absorbiéndola y transformándola en información y pensamientos positivos”. Por eso, quizás, al contrario que con otras esculturas, las personas terminan tocándolas; eso me resulta muy curioso e interesante.

Entonces los dragones forman parte del *inconsciente colectivo*.

Sí, así es. Al menos “los míos” (ríe). Partiendo, claro está, de que es una visión también particular que tengo

sobre el inconsciente al que como artista le doy forma y expresión plástica. En este sentido, el arquetipo del dragón formaría parte de ese inconsciente colectivo. Y lo visualizamos gráficamente como si fuese una especie de aura exterior de nuestro cuerpo mental y físico.

Los Guardianes, para cumplir su misión, como te he dicho, buscan, absorben, digieren y transforman mediante su cuerpo todas estas energías y materia e información negativa en positivas, vienen a ser como nuestros glóbulos blancos que nos protegen contra las bacterias y virus. Es algo *real*, que ya existe en nuestra propia naturaleza humana, y esta “transformación positiva” es la que quiero plasmar y materializar.

¿Y por eso los has elegido: para que nos guíen hacia la esperanza, dejándonos seducir por la armonía y firmeza de su imaginaria, en un mundo cada vez más os-

curantista que tanto necesita creer e ilusionarse para seguir... avanzando?

Sí. Siempre hay que tener esperanza. Esperanza de que todo puede mejorar. Los he creado con un sentimiento de concienciación para que su historia y su significado nos mentalice a ser mejores personas. Si quieres, es mi manera de aportar mi granito de arena en este mundo como artista y como persona.

Entonces crees en el arte como compromiso social.

Los artistas, a través de su particular visión de las cosas, suelen plasmar cuanto sucede en el mundo, a veces sin pretenderlo. En mi caso la intención es consciente: mejorar nuestro mundo. Así que voy a seguir trabajando para desarrollar este fantástico e infinito mundo. Me siento realmente “entre dos mundos”: en el que vivo y el que estoy creando para protegerlo.

“COMO ARTISTA HAS TENER UNA HABILIDAD INNATA, PERO EL TRABAJO HACE EL RESTO”

Foto: Ruberts

¿De cuántas piezas escultóricas consta la serie de “Los Guardianes”?

Hablando de las piezas más pequeñas...

La serie *Guardians* es una colección que consta de doce piezas distintas, de cada pieza se hace una serie limitada de siete piezas más dos pruebas de artista (P/A). Todas las esculturas están firmadas a mano y su acabado en cuanto al color de la pátina las hace diferentes y únicas .

También he creado dos piezas más, una de ellas es la pieza más grande que he hecho por el momento, mide cuatro metros y es *pieza única*. Actualmente esta pieza y otra que tiene un tamaño de 1,5 metros, de la cual solo se han realizados *dos piezas*, están cedidas al Pueblo Español de Palma durante una temporada donde pueden ir a visitarlas.

¿Con qué materiales trabajas?

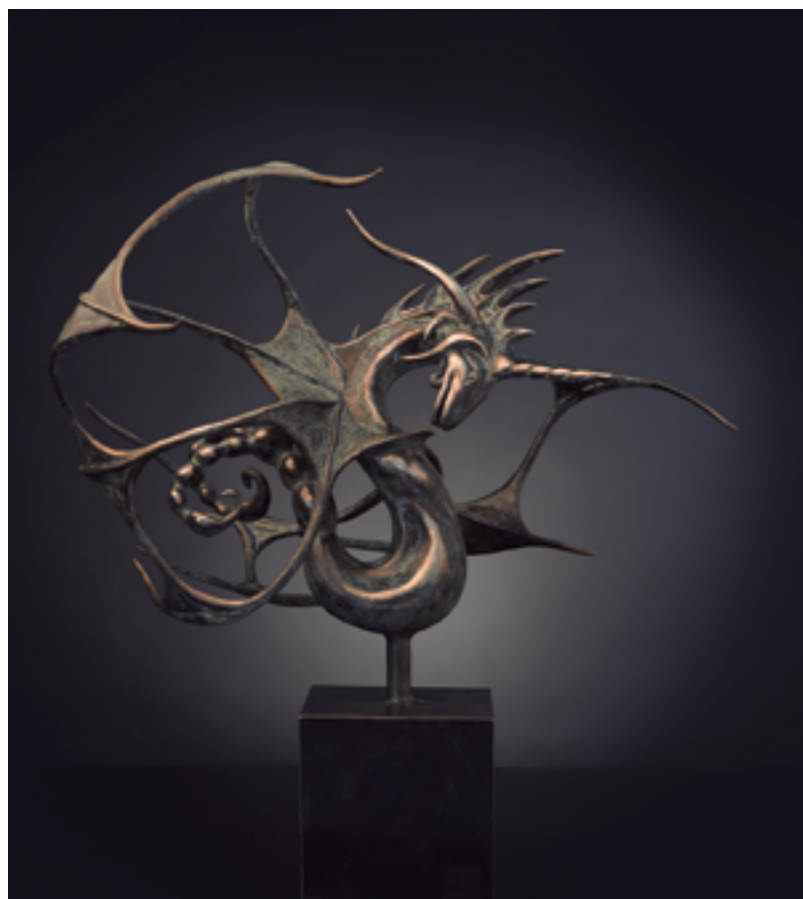
En la creación de la obra empleé diversos materiales. En un principio los modelé con pasta y cuando ya tenía cada uno de ellos más o menos claro, los empecé a hacer realidad dándoles *vida* con alambre, pasta de modelar y muchas horas de reconstruir y lijar. Mucho trabajo hasta conseguir que todas las formas quedasen lo más perfectas y lisas posible. Una vez acabados los doce originales me los llevé a Barcelona, donde comenzó el proceso de moldes, fundición, etc. para convertirlos en lo que serían definitivamente: esculturas de bronce.

El bronce tiene sus valores, el bronce es para toda la vida, es el material por excelencia de la escultura. Pero su proceso de producción, sin contar la creación de la parte artística, es muy

laborioso. El proceso de fundición, por ejemplo, consta de veintidós pasos a seguir hasta conseguir terminar una pieza bien acabada. Las piezas de bronce son muy costosas y encima hay que tener en cuenta su exclusividad: hay que respetar las leyes de la escultura, solo se pueden hacer un máximo de siete piezas por pieza, más dos pruebas de artista. Para valorar si el precio de una escultura es el adecuado, primero habría que conocer bien el trabajo que conlleva realizar esculturas en este material, puesto que además del valor artístico está lo que te he comentado más el coste de fundición, emplazamiento y el traslado.

¿Dónde las haces?

Toda la colección fue creada en mi estudio que tenía en El Terreno en Palma. Era un estudio muy pequeñito, donde primero creé la colección de los doce Guardianes pequeños. Los tenía hasta en la mesa de la cocina; ahora que lo recuerdo creo que me olvidé hasta de comer algunos días... Después creé las dos piezas más grandes, la de 1,5 metros y la de 4 metros. Estas dos últimas las creé al mismo tiempo. Casi no cabían en el estudio. La grande tuve que acabarla en el suelo al no darme

Fotos: Bering Comparini

“LOS GUARDIANES: ENTRE LA MITOLOGÍA CLÁSICA Y EL VANGUARDISMO”

“ESTOS DRAGONES PROTECTORES REPRESENTAN LA FUSIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS FORMAS PRIMITIVAS DE LA CREACIÓN”

la altura del estudio. Una etapa de mi vida bonita e intensa en la que trabajaba de 10 a 15 horas diarias... sin saber qué pasaría cuando las hubiese acabado, ya que no había ninguna salida real al proyecto del Guardián de cuatro metros, y aun hoy su futuro es una incógnita.

Teniendo en cuenta las dimensiones monumentales de algunas esculturas, así como del material empleado, su coste tiene que ser... elevado. Puesto que al parecer ya pasó el tiempo de los príncipes mecenas, ¿cómo has podido sacar adelante tan ambicioso proyecto?

Con mucha ilusión y toda la fuerza interior que puedas imaginar. Ah, y con mucha magia (sonríe). Y todo esto concentrado en 25 m², el espacio donde fueron creados *los Guardianes*.

Sí, su coste económico es elevado, lo que supone un gran esfuerzo personal y pérdida de tiempo buscándole una salida para poder financiarlo. En realidad depende de que surja el encargo o de que alguien apueste por ti, entonces puedes continuar trabajando y culminar tu producción materializado las esculturas en grandes formatos, que es para lo que han sido creadas. Así que bienvenido será ese príncipe moderno que aprecie el concepto de mi obra, crea en el arte y generosamente quiera echar una mano.

En el caso de que aparezca alguien que quiera ayudarte, ¿cómo puede contactarte contigo?

Puede escribirme directamente a mi correo personal: jespasses@gmail.com

Si bien acudes a este tema clásico, en un sentido sublime del término, ¿te parece que tu producción podría considerarse también vanguardista?

Efectivamente, como bien dices se trata de un tema clásico, en el sentido más noble de la palabra. Pero no me corresponde a mí interpretar mi obra y mucho menos decir si es vanguardista o no. El público es el que debe sentirla y darle significado o tratar de descifrar esa emoción.

Si bien es verdad que, partiendo y basándome en la parte clásica mitológica del mundo de los dragones, he tratado de ir un poco más allá creando a la vez unos dragones guerreros, guardianes protectores del bien, pero con un aspecto dócil y amable. En mi modesta opinión este concepto podría ir en línea de la palabra ‘vanguardia’. Aunque eso lo dejo para los entendidos y teóricos del arte.

He leído por algún lado que un artista es aquel que vive de su arte, ¿estarías de acuerdo?

Realmente es la mejor definición de la palabra ‘artista’, ya

que apunta “al oficio”. Todo lo demás sería ser aficionado al arte o tener como *hobbie* el arte, aunque también es verdad que muchas formas de expresión son arte.

Y también (los) pintas.

Sí, la pintura surgió como complemento. Quería integrar a los guardianes en un hábitat, dentro de ese inconsciente colectivo... inventado.

La técnica pictórica que he empleado se podría definir como una base de ideas ilustradas por ordenador, transformándolas en unas serigrafías sin ninguna definición exacta de cuál será el final de la obra. Nuevamente, estas

serigrafías las transformé a base de muchas horas de pintura al óleo, hasta conseguir el resultado deseado.

Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto que llamo “Guardians de Tramuntana” el cual con un poco de suerte lo podré desarrollar durante este año.

Antes de despedirnos, ¿dónde puede el lector obtener más información de tu obra?

Puede hacerlo en mi página web: www.espases.com

Gracias, Jaume. Continuamos en una próxima...

