

An Homage to Joan Hernández Pijuan

In his late works, Joan Hernández Pijuan undertakes nothing less than to paint unfathomable space – the void. The artist often graphically inscribes a frame onto the painted monochrome surface of the image. The picture within the picture emerges. Mostly, the interior area remains empty, though occasionally, archetypal signs and crude patterns enliven the plane, communicating with the priming color. On the other hand, the paintings with densely composed texture formulate an apotropaic gesture towards the horror vacui. Yet even here, the repetition of uniform elements is closely akin to emptiness, a fact which Joan Hernández Pijuan has also confirmed in an interview.

Joan Hernández Pijuan's art reflects the basic principles of painting, its means and possibilities. This occurs through the pragmatic point of view of a painter who does not follow preconceived ideas, but concedes the greatest possible space to spontaneity.

Into the layers of wet paint, freshly applied with a palette-knife, the painter impresses drawings with a charcoal pencil, thereby exposing the underlying paint layers. The graphical intervention must be precise and quick. The artist uses an almost calligraphic gesture, defining the contours of the pictorial elements with flowing and often uninterrupted lines.

The works of Joan Hernández Pijuan allude to supreme concentration. Their simplicity should not belie their complexity. Thus, the concrete pictorial space calls for an examination of the elemental qualities of painting. Color is fundamental to this; in its application, it has to generate tension and transparency. The line should capture objects in their essential forms and must be placed so as to structure the entire pictorial plane.

Through the actual composition, the artist attempts to isolate what is happening within the image from the external surroundings, providing it with its own endemic space. The lateral framing of the pictorial space is characteristic of the advanced works. Besides the inserted and at times ornamentally decorated frame,

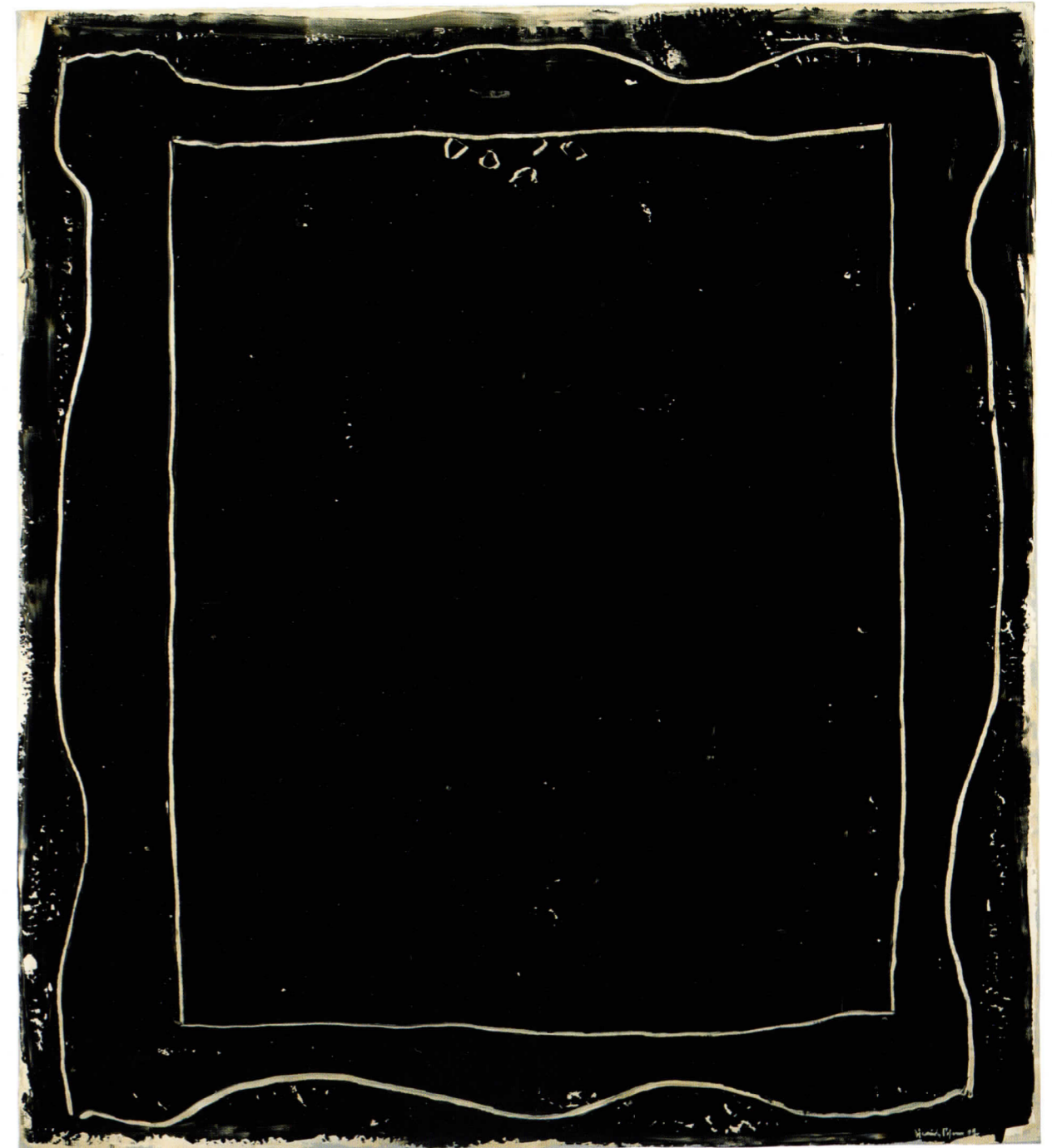
one also encounters painted surfaces, which flare out and reveal the underlying layers of color thereby formulating the edge of the image.

The late works of Joan Hernández Pijuan feature a high level of abstraction. Nevertheless, he does not wish to be classified as an abstract artist. The painter is inspired by the landscape of Catalonia, to which he has been linked since childhood. In his paintings, he reproduces the sensation of its open and intimate spaces, its colors and light conditions. Thereby, he produces evocative images, which metaphorically recapture the opulent sensuality of the often sparse landscape.

Joan Hernández Pijuan may be counted amongst Spain's prominent contemporary artists. His work has long been internationally recognized, as is accounted for by his active practice of exhibiting and the presence of his work within such important collections as the Museum of Modern Art and the Metropolitan Museum in New York. In the midst of his artistic career the artist passed away in 2005 at the age of seventy-four. The Reina Sofia Museum in Madrid will honor his oeuvre with an extensive retrospective in 2012. In its homage to Joan Hernández Pijuan, the andresthalmann gallery is showing selected late works.

Ruth Littman
Director, andresthalmann gallery

Marc per a un Paisatge 2002
Oil on canvas
162 x 145 cm

Hommage à Joan Hernández Pijuan

Joan Hernández Pijuan unternimmt in seinem Spätwerk nichts Geringeres, als dass er den unfassbaren Raum – die Leere – zu malen versucht. Oft schreibt der Künstler monochrom bemalten Bildflächen einen zeichnerisch gezogenen Rahmen ein. Ein Bild im Bild entsteht. Die Binnenfläche bleibt meist leer. Vereinzelt ist sie mit archetypischen Zeichen oder kruden Mustern belebt, die mit dem Farbgrund kommunizieren. Dagegen formulieren die Bilder mit dicht gesetzten Strukturen eine apotropäische Geste gegen den Horror vacui. Doch selbst hier scheinen die Wiederholungen gleichförmiger Elemente der Leere eng verwandt zu sein, was Joan Hernández Pijuan in einem Interview auch bestätigte.

Die Kunst von Joan Hernández Pijuan reflektiert die Grundlagen der Malerei, ihre Mittel und Möglichkeiten. Dies geschieht aus der pragmatischen Sichtweise eines Malers, der nicht vorgefasste Ideen verfolgt, sondern der Spontaneität den grösstmöglichen Raum zugestehen will.

In die noch feuchten, mit dem Spachtel aufgetragenen Farbschichten drückt der Maler mit einem Kohlestift seine Zeichnung ein und legt so unterlegte Farbschichten frei. Der zeichnerische Eingriff muss präzise und schnell geschehen. Der Künstler verwendet einen fast kalligraphischen Gestus, und bestimmt mit fliessenden, oft ununterbrochenen Linien die Konturen der Bildelemente.

Die Werke von Joan Hernández Pijuan sprechen von höchster Konzentration. Ihre Einfachheit soll nicht über ihre Komplexität hinwegtäuschen. So bedingt der konkrete Bildraum die Auseinandersetzung mit den elementaren, malerischen Qualitäten. Farbe ist für ihn fundamental und hat in ihrem Auftrag Spannung und Transparenz zu erzeugen. Die Linie soll die Gegenstände in ihren essentiellen Grundzügen erfassen und muss so gesetzt werden, dass sie die gesamte Bildfläche mit strukturiert.

Mit der eigentlichen Komposition versucht der Künstler, das Bildgeschehen gegenüber dem Aussenraum zu isolieren und ihm einen Eigenraum zu verschaffen. Die seitliche Einfassung des Bildraums ist ein Charakteristikum der reifen Werke. Neben den eingefügten, bisweilen ornamental ausgeschmückten Bilderrahmen treffen wir überdies auf ausfransende Malflächen, die als Bildrand formulierte, darunter liegende Farbschichten freigeben.

Das Spätwerk von Joan Hernández Pijuan weist einen hohen Abstraktionsgrad auf. Er möchte jedoch nicht als abstrakter Künstler klassifiziert werden. Der Maler lässt sich von der Landschaft Kataloniens inspirieren, mit der er seit seiner Kindheit verbunden ist. In seinen Gemälden reproduziert er seine Empfindung für ihre offenen und intimen Räume, ihre Farben und Lichtverhältnisse. Damit schafft er evokative Bilder, die metaphorisch die opulente Sinnlichkeit der oft kargen Landschaft einfangen.

Joan Hernández Pijuan zählt zu den herausragenden Gegenwartskünstlern Spaniens. Sein Schaffen ist längst international anerkannt. Dies belegen seine rege Ausstellungstätigkeit und die Präsenz seiner Werke in bedeutenden Sammlungen wie dem Museum of Modern Art und dem Metropolitan Museum in New York. In der Blüte seiner internationalen Ausstellungstätigkeit ist der Künstler 2005 im Alter von 74 Jahren verstorben. Das Museum Reina Sofia in Madrid würdigt im Jahr 2012 sein Werk in einer umfangreichen Retrospektive. In ihrer Hommage an Joan Hernández Pijuan zeigt die galerie andresthalmann ausgewählte Spätwerke.

Ruth Littman
Leiterin galerie andresthalmann

Joan Hernández Pijuan in seinem Studio in Barcelona
Joan Hernández Pijuan in his Studio in Barcelona

