

Joan Hernández Pijuan

Des de la Finestra

Simple, stark, primordial, unpretentious – these are some of the adjectives used to describe the work of Joan Hernández Pijuan, comments intended to express sincere recognition of a unique approach to painting. It is impossible to squeeze this artist into any one of the various avant-garde styles. Having created abstract works based on reality that, at first glance, seem to be minimalistic yet are multi-layered and structurally complex, the artist commands an eminent position in the international art scene.

'I always try to paint as though I knew nothing about painting, as though each piece was my first,' Joan Hernández Pijuan described his unpremeditated approach to each and every one of his works. Eschewing the detailed representation of an impression, he focused on the essence, the archetypical, unmistakable characteristics of a landscape, a road, a field, of a tree or a house captured in succinct and sketchy contours.

Joan Hernández Pijuan used to spend his summers at his residence of Folquer, at a distance of some 150 kilometres (93 miles) from vibrant Barcelona. From the 1970s onwards, he focused his attention on the barren, tranquil and monotonous landscape of his origins. His palette, dominated by ochre, reddish-brown sienna, saturated green, sun-drenched yellow, opaque white and iridescent black, evokes nature's earthy hues and the play of light and colour observed during his walks and from his studio window.

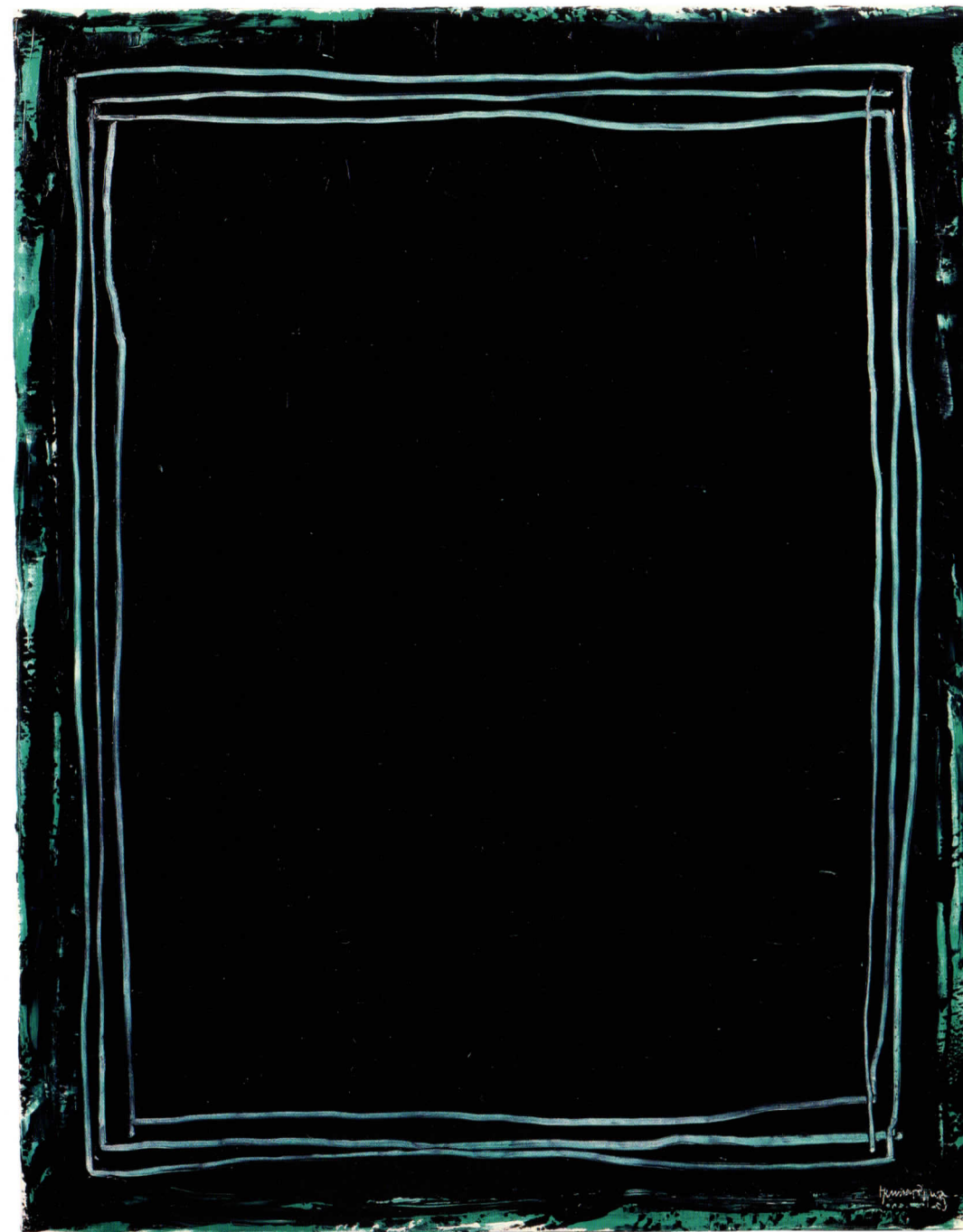
In Joan Hernández Pijuan's oil paintings, layer upon layer of paint emerges from deep within, often in reference to nature's eternal cycle. Using a spatula, the artist applied his paints in pastose structures to the canvas before scoring signs quickly and deliberately into the still malleable paint with a piece of charcoal or the tip of a brush-handle, in a continuous process that can only be described as sculptural. Each added stratum contains the furrows and ornamental patterns inscribed at previous stages. The act of painting is rendered visible; tension emerges between the abundant pictorial space and the scarified work's apparent emptiness. In Des de la Finestra (From the Window), Joan Hernández Pijuan lightly overpainted a vibrant green ground with matte, translucent black through which the

green remains visible, accentuated by frame-like contours that evoke a picture within a picture – the window.

With complete disregard for the battle of paradigms raging among art historians, Joan Hernández Pijuan revisited the same motifs many times. He also attributed equal status to his drawings. While his oils combine the techniques of drawing and painting, in his works on paper, contour lines or smudges of colour replace the scorings of his oils. One example is Rosa Horizontal, whose ground, moreover, is a smoky pink rarely seen elsewhere in this œuvre.

Joan Hernández Pijuan was born in Barcelona in 1931; he died in his native city in December 2005. Since 1976 he had been a professor at Escuela Superior de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona – where he had once been a student. In 1989 he was appointed Chair of Painting at the Facultad de Belles Arts de la Universidad de Barcelona. In 1996 he was made a member of the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. His works featured three times at the Venice Biennale, twice as he represented his country (1960, 1970), and in 2005 when he was honoured with a special show at the Italian pavilion. Also in 2005 he was awarded the Premio Nacional de Arte Gráfico for his œuvre. Frequent exhibitions of his works and their presence in highly renowned international collections such as the Museum of Modern Art, New York, or the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, are testament to the continuing recognition of his work.

Marie-Louise Teichmann

Joan Hernández Pijuan

Des de la Finestra

Einfach, schlicht, reduziert, ursprünglich sind nur einige Adjektive, die oft versuchen, das Werk Joan Hernández Pijuan zu umschreiben. Gewiss nicht mit einer negativen Intonation, sondern vielmehr in aufrichtiger Anerkennung einer Malweise, die ihres Gleichen sucht. Der Künstler lässt sich nicht in eine der verschiedenen avantgardistischen Stilrichtungen zwingen und behauptet nach wie vor eine Sonderstellung in der internationalen Kunstszene. Ausgehend von der Realität schafft er abstrakte Werke, die auf den ersten Blick minimalistisch anmuten und doch vielschichtig und komplex konstruiert sind.

„Ich versuche immer so zu malen, als wüsste ich nichts über die Malerei, als wäre jedes Bild mein Erstes“, beschreibt Joan Hernández Pijuan seine unvoreingenommene Herangehensweise an jedes einzelne Bild. Er verzichtet auf eine detailreiche Wiedergabe einer Impression und fokussiert das Wesentliche, gar das Urtypische einer Landschaft, eines Weges, Feldes, Baumes oder Hauses. In knappen, schemenhaft angedeuteten Umrisslinien fängt er die Charakteristika ein, die für den Betrachter unmissverständlich sind.

Die Sommerresidenz Folquer liegt inmitten einer bäuerlich geprägten Gegend, 150 Kilometer fern vom pulsierenden Barcelona. Die karge katalanische Landschaft seiner Heimat wird mit ihrer Ruhe und Eintönigkeit ab den siebziger Jahren zum zentralen Thema seines Schaffens. Ocker, rotbraunes Siena, gesättigtes Grün, von der Sonne getränktes Gelb, opakes Weiss und changierendes Schwarz zählen zu seiner bevorzugten Farbpalette. So schildert Joan Hernández Pijuan die erdigen Töne der Natur, die er mit ihren Licht- und Farbspielen nicht nur bei Spaziergängen, sondern auch aus dem Atelierfenster beobachtet.

Malschicht um Malschicht formen sich seine Gemälde aus dem Inneren heraus; oft zitiert als ein Verweis auf den ewig wiederkehrenden Kreislauf der Natur. Mit einem Spachtel trägt er die Farbe pastos auf die Leinwand auf, gefolgt von schnellen, gezielten Einritzungen mit einem Kohlestift oder dem Stielende des Pinsels in den noch feuchten Malgrund. Ein fortlaufender Vorgang, mit dem der Künstler seine Bilder geradezu modelliert – jede überlagernde Malschicht birgt die repetierenden Furchen

oder ornamentalen Muster der darunter liegenden. Er visualisiert den Malprozess und schafft ein Spannungsgewebe zwischen der Fülle des Bildraums und der vermeintlichen Leere der geritzten Zeichnung. Im Ölbild *Des de la Finestra* (Blick aus dem Fenster) malt Joan Hernández Pijuan sein Werk in den farbigen Grund hinein, indem er intensivem Grün ein mattes Schwarz aufsetzt. Das durchscheinende Grün definiert die Bildfläche, akzentuiert wiederum durch die Umrisszeichnung eines Rahmens, wodurch der Charakter eines Bildes im Bild entsteht – das Fenster.

Immer wieder ziehen den Künstler die gleichen Bildmotive an, die er malt oder zeichnet. Für ihn ist der Paradigmenstreit der Kunstgeschichte irrelevant. Joan Hernández Pijuan vereint nicht nur beide Techniken in seiner Ölmalerei, sondern spricht der Zeichnung selbst einen gleichwertigen Stellenwert in seinem Œuvre zu. Die sonst in die Farbe eingeschriebenen Zeichen sind in den Papierarbeiten Farbflecke oder Umrisslinien – so zum Beispiel in *Rosa Horizontal*, das zudem als Grundfarbe ein im Werk selten zu findendes rauchiges Rosa trägt.

Joan Hernández Pijuan wurde 1931 in Barcelona geboren; er verstarb im Dezember 2005 im Alter von 74 Jahren in seiner Heimatstadt. Seit 1976 hatte er eine Professur an der Escuela Superior de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, inne – dort, wo er einst selbst Student war. Im Jahr 1989 erhielt er den Lehrstuhl für Malerei an der Facultad de Belles Arts de la Universidad de Barcelona. 1996 wurde er zum Mitglied der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid ernannt. Dreimal waren seine Werke auf der Biennale in Venedig zu sehen; 1960 und 1970 als Repräsentant seines Landes und 2005 im Rahmen einer Sonderschau im italienischen Pavillon. Im gleichen Jahr wurde er für sein Lebenswerk mit dem Premio Nacional de Arte Gráfico ausgezeichnet. Seine rege Ausstellungstätigkeit und die Präsenz seiner Werke in international renommierten Sammlungen, wie dem Museum of Modern Art, New York, oder dem Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, zeugen von der ungebrochenen Anerkennung seines Schaffens.

Marie-Louise Teichmann

