

QUINTAESENIA

QUINTAESENIA

KARIN OLDFELT HJERTONSSON

KARIN OLDFELT HJERTONSSON

QUINTAESENCIA

KARIN OLDFELT HJERTONSSON

QUINTAESENCIA

En el último trimestre del año 2010, el Museo de la Fundación Cristóbal Gabarrón –MFCG- da la bienvenida a la artista sueca Karin Oldfelt Hjertonsson y lo celebra con particular entusiasmo por coincidir este acontecimiento con uno de los más memorables eventos que realiza nuestra fundación en el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid: la Gala Anual de nuestros Premios Internacionales.

Conocí a esta maravillosa artista gracias a nuestro entrañable amigo, también presidente de nuestra fundación en Nueva York, Ted Kheel, y de su inseparable mano derecha Valerie Anderson. Fue por la labor de éstos en la Nurture Nature Foundation (Fundación para el desarrollo de la Naturaleza) que pudimos mostrar en la sede neoyorkina una hermosa exposición de sus acuarelas; alegorías de paisajes naturales. Todavía recuerdo las dulces melodías interpretadas al cello por Lawrence Zoernig el día de la presentación de sus obras, y la visita de nuestros amigos Christo y Jeanne-Claude. Y es que fue entonces, ese inolvidable 10 de marzo de 2009, el último día que estuve con Jeanne-Claude antes de que nos dejara el pasado 18 de noviembre.

Una más completa dimensión creativa de Oldfelt podemos ver esta vez en la sala 3 de exposiciones temporales de nuestro museo de Valladolid. Que bajo el título de Quintaesencia, es exquisitamente comisariada por Julio César García, conservador de la red de museos Gabarrón.

Pues sólo el devenir del tiempo y el gratificante trabajo realizado por esta polifacética humanista nos permiten ofrecerles a todos ustedes esta serie de poemas visuales; cincuenta originales y expresivas acuarelas de generoso formato, concebidas a través de los más primitivos componentes de la materia y la creación.

QUINTAESENCIA.

Under sista kvartalet år 2010 hälsar Stiftelsen Cristóbal Gabarrón Museum – MFCG – den svenska konstnären Karin Oldfelt Hjertonsson välkommen. Vi gläds särskilt åt att detta sammanfaller med vårt mest uppmärksammade evenemang i Teatro Calderón de la Barca de Valladolid, nämligen den årliga galan med våra internationella priser.

Jag lärde känna denna konstnär tack vare vår kära vän, tillika ordförande i vår stiftelse i New York, Ted Kheel och hans oskiljaktiga högra hand Valerie Anderson. Det var deras arbete inom ramen för Stiftelsen Nurture Nature, som de i vår filial i New York ordnade en vacker utställning med Karin Oldfelts akvareller. Jag kommer fortfarande ihåg den mjuka cellomusiken som spelades av Lawrence Zoernig vid vernissagen liksom våra vänner Christo och Jeanne-Claudes närvoro. Denna oförglömliga dag, den 10 mars 2009, blev den sista dagen tillsammans med Jeanne-Claud innan hon dog den 18 november.

En större dimension på Oldfelts konstnärskap visas denna gång i sal 3 för temporära utställningar i vårt museum i Valladolid. Utställningen visas med titeln Quintaesencia och har mycket vackert genomförts av Julio César García, kurator vid Gabarrón museerna.

Denna mångfacetterade konstnärs tid och arbete har gjort det möjligt för oss att kunna visa en serie av visuella poem; nämligen ett femtiofulla akvareller i generöst format.

Vatten, eld, luft och jord är de fyra element, som hon söker gestalta i dessa verk där, naturen varit den huvudsakliga inspirationskällan. Det vi ser i dessa utspädda färger och siluetter, inringade av penseldragen, är drömmen om en naturlig och djupt personlig värld.

Mitt särskilda tack går till konstnären Karin Old-

Agua, fuego, aire y tierra son los cuatro elementos conceptuales que ha manejado Karin Oldfelt Hjertonsson, y sobre los que ha reflexionado para dar forma a estas obras nacidas de la imaginación y del análisis de la naturaleza como fundamento inspirador. El resultado es la muestra a la que les invitamos, para que puedan adentrarse así, en este personal y creativo universo donde el color diluido y la aguada silueta -tamizada por el pincel-, acarician la ensoñación de un mundo natural y profundamente íntimo.

Mi especial agradecimiento al artista Karin Oldfelt Hjertonsson y a los colaboradores de este catálogo Richard E. Oldenburg, Olle Granath, Miguel Rodríguez – Acosta Carlström, Marcos Ricardo Barnatán, así como a todos los que han hecho posible este proyecto.

Cris Gabarrón

Presidente del Patronato de la Fundación Cristóbal Gabarrón

felt Hjertonsson och till medarbetarna i denna katalog Olle Granath, Richard E. Oldenburg, Miguel Rodriguez – Acosta Carlström, Marcos Ricard Barnatán, liksom till alla andra som har möjliggjort denna katalog.

Cris Gabarrón

Ordförande för Stiftelsen Cristóbal Gabarrón

**THEODORE W. KHEEL
800 Fifth Avenue
Apt. 11E
New York, NY 10065
Tel: 646 329-6328**

August 24, 2010

Dear Karin,

I very much regret that I cannot physically be with you to celebrate the debut of your exhibit on October 5... but, I will be there with you in spirit. It is with great pride that I write to congratulate you on this grand occasion.

Decades ago, I helped organize a permanent exhibition with a team of artists, including Robert Rauschenberg, at the Moderna Museet in Sweden. We were 100 strong when we arrived there to celebrate "The New York Collection for Stockholm." The exhibition was so much of a success then, that it could not be more fitting now, that you, Karin, the artist from Sweden, should enjoy the same type of acclaim as they did in your country.

In addition, I could not be more pleased that you have chosen "Nature" as the theme for your display which is so appropriate during this period of climatic uncertainty. Not only have you proven that you are very much a part of a group of elitist artists, as the Gabarron Foundation has recognized, but your visual display with its rich and glowing nature themes, is very much in sync with the mission of the Nurture Nature Foundation, the non-profit I founded in 1991 that promotes sustainable development, which, as you know, is so important to me and which I have worked so hard over the years to achieve.

Valerie, on behalf of Nurture Nature, joins with me in wishing you the very best for a most successful exhibit.

Sincerely,

Ted

UNA APRECIACIÓN

Anteriormente Karin Oldfelt Hjertonsson ha producido excelentes litografías, serigrafías y xilográfías pero ahora durante los últimos años ha enfocado la mayor parte de su habilidad artística en la acuarela. Su fuente de inspiración es, como siempre, la naturaleza - no tanto el representarla como el explorarla. En los colores suaves y vivos de la naturaleza, en la fantasía y variedad de sus formas, en sus luces y sombras, Karin Oldfelt Hjertonsson halla la fuerza persuasiva para expresar estados de ánimo y emociones. Su representación a menudo sumamente abstracta de flores, nubes, campos y paisajes marinos expresa con elocuencia sus sentimientos, tanto los apasionados como los serenos.

La acuarela es un medio estimulante y desafiante, no solo por la habilidad pictórica que requieren sino también por lo impredecible de los efectos que aparecen al interactuar los pigmentos, el agua y el papel. Karin Oldfelt Hjertonsson acepta este desafío y con audacia e imaginación convierte esta posibilidad en un elemento ricamente creativo. Vemos sin embargo que en su trabajo, la técnica, aunque im-

ETT OMDÖME.

Efter att tidigare ha gjort utmärkta litografier, silkscreen - tryck och träschnitt har Karin Oldfelt Hjertonsson under de senaste åren inriktat sitt konstnärskap på akvarellmåleri.

Hennes inspirationskälla – är som alltid Naturen – snarare att utforskas än att avbildas. I Naturens diskreta och vibrerande färger, i dess uppfinningsrikedom och skiftande former, dess ljus och skuggor, finner hon en övertygande styrka i att uttrycka stämningar och känslor.

Hennes ofta mycket abstrakta bilder av blommor, moln, land och hav förmedlar skickligt hennes känslor – passioneade eller fridfulla.

Akvarell är en krävande teknik – inte endast i det skickliga måleri som krävs – utan också i de oväntade effekter som uppstår då pigment, vatten och papper samverkar. Karin uppskattar denna utmaning och med fantasifull dristighet förvandlar hon slump till ett konstnärligt rikt inslag.

Emellertid är i hennes arbete, tekniken – om än impunerande - klart underordnad visionen, som denna teknik tjänar. Denna vision kan vara oändligt varierad – men en kvalitet kan alltid återfinnas

AN APPRECIATION.

Having earlier also produced excellent lithographs, silk screens, and woodcuts, Karin Oldfelt Hjertonsson has in recent years devoted her artistry primarily to watercolors. Her inspiration, as always, is Nature - less to be depicted than to be explored. In Nature's subtle and vibrant colors, its inventiveness and variety of forms, its light and shadows, she finds a persuasive power to express moods and emotions. Her often highly abstract portrayals of flowers, clouds, land and seascapes eloquently convey her feelings - whether passionate or serene.

Watercolors are a challenging medium - not only in the painterly skills they demand, but also in the unpredictability of effects, as pigment, water, and paper interact. Karin welcomes this challenge and with imaginative daring converts chance into a rich creative element. Yet in her work, technique – however impressive - is clearly subordinate to the artist's vision it serves. That vision may be infinitely varied but one quality is always to be found in its flowing colors, its intriguing compositions, its contrasts

presionante, está claramente subordinada a la visión de la artista que la utiliza. Esa visión puede ser infinitamente variada pero existe una cualidad constante en la fluidez de los colores, en las fascinantes composiciones, en los contrastes de densidad y transparencia. Esa cualidad es belleza.

*Richard E. Oldenburg,
Director emérito,
Museo de Arte Moderno,
Nueva York.*

i dess flytande färger, i dess färgstarka kompositioner, dess kontraster i täthet och genomskinlighet. Denna kvalitet heter skönhet.

*Richard E Oldenburg,
Director Emeritus, The Museum of
Modern Art, New York.*

of density and transparency.
That quality is beauty.

*Richard E. Oldenburg,
Director Emeritus,
The Museum of Modern Art,
New York.*

CUANDO EL COLOR SE CONVIERTE EN FLOR

Cuando Karin Oldfeldt Hjertonsson se entregó de pleno a la acuarela tenía larga experiencia de pintar al óleo y se había convertido en una apasionada observadora de la naturaleza, las plantas y los animales. Contados son los artistas que han dado nombre a una planta pero Karin OH es una de ellos. En la provincia de Oriente en Cuba hay un pequeño árbol que únicamente crece allí y cuyo nombre es Oldfeltia polyphlebia. En el libro que Karin O H y Bertil Nordenstam escribieron juntos sobre el botánico sueco Erik Leonard Ekman se describe esta planta: Cuando está en flor es un hermoso arbolito o arbusto cubierto de tupidas concentraciones de fragantes flores amarillas".

Una larga estadía en Cuba donde ejercía el cargo de Embajadora de Suecia le permitió estudiar la fastuosa vida de los pájaros del país y posteriormente reproducirla en maravillosos cuadros. Del mismo modo había anteriormente estudiado las plantas y los animales marinos en Chile que luego reprodujo en las xilogravías que ilustran el libro de poemas de Pablo Neruda titulado "Maremoto".

Pintar a la acuarela puede

NÄR FÄRGEN BLIR BLOMMA

När Karin Oldfeldt Hjertonsson gav sig akvarellen i väld bar hon på en mångårig erfarenhet som målare i olja och som sådan var hon en lidelsefull iakttagare av naturens växter och djur. De bildkonstnärer som fått en växt uppkallade efter sig är lätt räknade, Karin O H är en av dem: I provinsen Oriente på Kuba finns ett litet träd, som bara förekommer där, med namnet Oldfeltia polyphlebia. I den bok som Karin O H tillsammans med Bertil Nordenstam gjort om botanikern Erik Leonard Ekman beskrivs växten: "I blom är det ett vackert litet träd eller buske med täta samlingar av gula väldoftande blomsamlingar."

En längre vistelse på Kuba, i ämbetet som svensk ambassadör, fick henne också att studera det praktfulla fågellivet där och återge det i målningar liksom hon tidigare hade studerat havets växter och djur i Chile som hon återgav i träsnitt med vilka hon illustrerade Pablo Nerudas diktsvit Maremoto.

Att måla akvarell kan ses som ett mognadsprov för en målare eftersom den flödande vattenfärgen visar upp så mycken egen vilja och kräver snabba reaktioner från den målande.

WHEN COLOUR BECOMES FLOWER

When Karin Oldfelt Hjertonsson dedicated herself to painting with watercolours she did so against a background of many years experience as a painter in oil. As such she was a passionate observer of Nature's plants and animals. Few if any artists have a plant named after herself, but Karin Oldfelt Hjertonsson is one of them. In the province of Oriente in Cuba there is a small tree that only exists there, with the name Oldfeltia polyphlebia. In the book that Karin Oldfelt Hjertonsson together with Bertil Nordenstam did about the Swedish botanist Erik Leonard Ekman the plant is described: "In bloom it is a beautiful small tree or bush with dense groups of yellow sweet scented cluster of flowers."

A long stay in Cuba, in the office as Swedish ambassador, also made her study the splendid birdlife there and render it into beautiful pictures, as she had earlier studied the plants and animals of the sea in Chile, which she then rendered into woodcuts illustrating Pablo Neruda's suite of poems: Maremoto.

To paint watercolours can be looked upon as proof of maturi-

ser considerado una prueba de madurez para un pintor ya que el flujo de la aguada tiene mucha voluntad propia y requiere reacciones rápidas del que pinta. Aparte de esto no se puede, como con una pintura al óleo, poner de lado una acuarela a medio hacer para luego volver a la obra cuando haya secado.

Cuando Karin OH empezó a trabajar con acuarelas de gran formato y con grandes cantidades de agua le sirvieron de mucho sus años de interés por las variaciones de la naturaleza. Sin embargo el cambio fue grande, ella pasó de fijar los detalles de una apariencia a captar los movimientos, fluctuaciones y transformaciones de la naturaleza. La nueva técnica le reveló otras caras de esta naturaleza con la que tanto se había familiarizado.

Ahora ella veía el correr de las nubes sobre el cielo y sus incesantes metamorfosis con los ojos de Leonardo da Vinci, veía un mundo inagotable de imágenes. Sin embargo no es necesario levantar la mirada para descubrir el constante movimiento de la naturaleza, las plantas se mecen al viento y cambian de color y de forma conforme cambia la luz. Es aquí donde se produce el fascinante encuentro entre el artista conocedor de la naturaleza y los flujos de la acuarela cuyo curso el

Inte heller kan man, som med en oljemålning, ställa undan en halvfärdig akvarell för att återkomma till den när den har torkat.

När Karin O H började arbeta med akvarell i stort format och med flödande vattenmängder hade hon stor hjälp av sitt mångåriga umgänge med naturens många former. Steget blev emellertid stort från att fixera utseendenas detaljer fångade hon naturens rörelser, flöden, själva föränderligheten. Den nya tekniken avslöjade andra sidor av den natur hon gjort sig så förtrogen med.

Hon såg nu på molnens framfart över himlen och deras ouphörliga metamorfoser med Leonardo da Vincis ögon, en bildvärld som är outtömlig. Blicken behöver emellertid inte vändas uppåt för att naturens ständiga rörlighet skall bli synlig, växterna rör sig i vinden och förändrar färg och form med det skiftande ljuset. Det är här det uppstår ett spänande möte mellan den naturkunlige konstnären och de flödande vattenfärgerna som av den uppmärksamme kan hejdas i sitt flöde just när bilden "liknar" något. Så tillkommer blommor, skogar och våtmarker i dessa akvareller som inte sällan får sådana format att de omsluter betraktaren.

Henri Matisse tecknade en

ty since the flow of watercolour shows much will of its own and requires swift reactions from the painter. Neither can you , as in oil painting, put aside a half finished watercolour to return to it when it has dried.

When Karin Oldfelt Hjertsson started to work in watercolours in large format and with flowing water in abundance, she was greatly helped by her many years of dealings with the many varied forms of Nature. It was a big step however, from fixing the details of the appearances, she caught Nature's movements ,its flows and transcendence itself. The new technique revealed other sides of the very Nature she has made herself so acquainted with.

She now looked at the racing of the clouds in the skies and their incessant metamorphosis with the eyes of Leonard de Vinci, a world of pictures that is inexhaustible. One's eyes do not need to be turned upwards for Nature's constant change to come into sight, the plants move in the wind and change colours and form with the changing light. It is here that it occurs, the exciting meeting between the nature-studied artist and the flowing watercolours, which by the observer can be stopped in their flow just when the picture resembles something. Thus flowers, forests

atento pintor puede detener en el preciso instante en que la imagen comienza a "parecerse" a algo. Así nacen las flores, los bosques y los esteros en estas acuarelas que no pocas veces son de tal formato que envuelve a quien las contempla.

Henri Matisse dibujó infinidad de hojas de higuera, sus caprichosas formas nunca dejaron de fascinarlo. También reflexionó sobre qué podía ser tan interesante en su forma: Había estudiado miles de hojas de higuera pero nunca había visto dos que fuesen idénticas, sin embargo nunca le había cabido la menor duda de que lo que tenía ante los ojos era una hoja de higuera. ¿Qué era entonces lo que hacía que pareciesen hojas de higuera? Esta es una pregunta que se plantea todo artista que estudia la naturaleza.

Para Karin O H esta pregunta cobra vida cada vez que deja correr el agua pigmentada sobre las superficies de papel, de pronto surge el parecido, lo que ella busca no es la flor o el paisaje pero en la imagen aparecen todas las características que hacen que el motivo pueda ser identificado y pueda recibir un nombre. Esto es fundamental para el proceso artístico.

Olle Granath, Director emeritus de Museo de Arte Moderno y el Museo national en Estocolmo.

oändlig mängd fikonblad, han upphörde aldrig att fascineras av denna egensinniga form i naturen. Han gjorde också en reflexion över vad det var som var så intressant med denna form: Han hade studerat tusentals fikonblad men aldrig funnit två som var identiskt lika ändå var det aldrig någon tvekan om att det var ett fikonblad han hade inför ögonen. Vad var det då som var det fikonaktiga hos bladet? Det är en fråga som varje konstnär som studerar naturen ställs inför. För Karin O H är frågan levande varje gång hon släpper det pigmenterade vattnet löst på pappersytorna, plötsligt framträder likheten, det är inte blomman eller landskapet hon söker men på bildytan framträder alla de egenskaper som gör att motivet kan identifieras och få ett namn. Detta är grundläggande för den konstnärliga processen.

Olle Granath

and wetlands are created in these watercolours that not seldom get such format that they envelope the spectator

Henri Matisse drew an infinite amount of fig leaves, he never stopped to be fascinated of that self-willed form in Nature. He also made a reflection on what it was that was so interesting with that particular form. He had studied thousands of fig leaves but never found two that were identical alike, yet there was never any doubt that it was a fig leave he had in front of his eyes. What was it then that was the fig-like in the leave? This is a question that every artist that studies Nature has to deal with.

For Karin Oldfelt Hjertonsson the question is alive each time she unleashes the pigmented water on paper surfaces, suddenly the similarity appears, it is not the flower or the landscape she seeks, but on the surface of the picture appear all those properties that enable the motive to be identified and get a name. This is fundamental for the artistic process.

Olle Granath, Director emeritus of the Modern Museum of Art and the National Museum in Stockholm.

UN SALUDO LE ENVÍA AL SOL DE MEDIANOCHE EL SOL DE MEDIODÍA (Rubén Darío, " Al Rey Oscar", 1899)

Una pintora sueca, Karin Oldfelt Hjertonsson, llega a España cargada de obras y nos trae, como decía el poeta nicaragüense, En vez de olivo, una rosa de fuego...

Hoy, más de 100 años después, un pintor español con sangre sueca quiere también saludar, con júbilo y emoción, a esta gran artista, por su presencia en nuestra tierra y por la fiesta de color que encierran sus paisajes y sus flores, plenos de belleza. De la mirada atenta a cada una de las obras de Karin se desprende ese aroma y ese regusto que toda buena obra de arte derrama. Se percibe enseguida tanto la alegría y la devoción por la vida como una trayectoria conducida por una cultura y una buena formación en el oficio.

Ya hemos visto años atrás xilografías excelentes consagradas a los pájaros de Cuba y la esplendida obra gráfica Maremoto en homenaje a Neruda. También habíamos tenido ocasión de ver muchas otras obras dedicadas a paisajes y a plantas, una inclinación, por cierto, tan nórdica y que tan bien conozco: el amor a la naturaleza.

Pero las raíces de Karin Oldfelt, las preferencias o el diálogo con el arte de un pasado próximo, está claro que han sido estímulos y formación de su impulso creativo.

Podemos imaginar, echando la vista atrás, a una brillante estudiante de leyes de la Universidad de Uppsala, dedicando atención, en tiempos libres, a otro campo intelectual, al arte y en concreto a la pintura que tenía más próxima, a sus coterráneos Zorn y Strindberg o a la sugestiva obra del no lejano noruego Edvard Munch perteneciente a ese simbolismo que arraigó en núcleos especialmente interesantes de los países

EN HÄLSNING SKICKAS MIDNATTS-SOLEN FRÅN MIDDAGSSOLEN. (Rubén Darío, " Till Kung Oscar", 1899)

En svensk konstnär, Karin Oldfelt Hjertonsson, kommer till Spanien med konstverk. Hon ger oss, med den nicaraguanske poetens ord: I stället för olivkvist, en ros av eld.

I dag, mer än 100 år senare, önskar också en spansk konstnär med svenska påbrå med glädje hälsa hennes närväro i vårt land, och den färgfest som omger hennes landskap och hennes blommor, fylda med skönhet. I betraktandet av var och en av Karins tavlor återfinns den särskilda atmosfär som utgår från varje fint konstverk. Genast uppfattas däri såväl glädjen som hängivenheten till livet.

Vi har redan, sedan är tillbaka, sett utmärkta träsnitt tillägnade de kubanska fåglarna och det vackra grafiska verket i Maremoto till Nerudas ära. Vi har också haft möjligheten att se många andra verk tillägnade landskap och växter, en inriktning som i grunden är nordisk och, som jag så väl känner till, är ett uttryck för kärleken till naturen.

Karin Oldfelt Hjertonssons rötter, hennes preferenser och dialog med konsten i vår närtid har stimulerat och format hennes kreativa impulser.

När vi ser tillbaka några år, kan vi föreställa oss, en brillant juridikstuderande vid Uppsala universitet. På ledig tid ägnade hon sig åt ett annat intellektuellt område, nämligen åt konsten. Mer konkret, åt det måleri som låg nära, såsom Zorns och Strindbergs måleri eller åt den norska konstnären Edvard Munchs suggestiva verk med en symbolik med rötter i intressanta kretsar i de nordiska och germaniska länderna. I dessa mer eller mindre diffusa grupper verkade Böcklin, Max Klinger, Ferdinand Hodler och

nórdicos y germánicos. Allí, en ese grupo más o menos difuso, habían hecho su obra Böcklin, Max Klinger, Ferdinand Hodler o más lejos, en Viena, el mítico Gustav Klimt. Es inevitable ahora suponer que todo ese estado de presencias y sugerencias estéticas próximas, despertaron inquietudes e interés en la joven universitaria, a pesar de que aún no había dado pasos comprometidos en su dedicación más plena a la pintura.

Pero ahí creo, quedaron anidadas en el fondo de su sensible espíritu, aquellas sensaciones y ejemplos como semilla, que habría de germinar y fraguar después en una vocación más madura.

Años más tarde hay que suponer que Karin miró y siguió mirando atentamente la buena pintura, estudiando multitud de obras de distintos movimientos del arte contemporáneo que nutrieron su formación. Supongo también que fueron probablemente viajes de estudios por Europa, escapadas breves a Berlín, a París o a Londres, en donde, en esta última, pudo ver y saborear con especial fruición, así lo imagino, en la vieja Tate Gallery, las atmósferas brumosas y las transparencias contenidas en los paisajes de Venecia de Turner.

Es también posible que en aquel momento se despertara en ella un interés, quizás ya hoy superado, por el Fauvismo francés. Un grupo más o menos dilatado en el que encontramos nombres tan sugestivos como Derain, Rouault, Dufí, Vlaminck, Van Dongen o Marquet en el que ejerció su autoridad, nada más y nada menos, que el mismísimo Matisse. También dejó su huella todo lo que surgía en ese momento en Alemania, como fue la creación del grupo "Die Brücke" (El Puente) en los primeros años del pasado siglo, un grupo fundado por Ludwig Kirchner, Heckel y Rottluf, trasladados desde Dresden, a la más abierta y cosmopolita Berlín, que se incrementó en los años sucesivos con otros artistas notables como Emil Nolde, Max Pechstein y

ännu längre bort i Wien, den mystiske Gustav Klimt. Man måste utgå från att denna konst kom att påverka den unga studentskan även om hon då ännu inte tagit några konkreta steg mot den fulla hängivenheten till måleriet.

Flera år senare kan man också anta att Karin fortsatte att grundligt betrakta det goda måleriet, och studera en mängd verk i olika rörelser i samtidskonsten. Detta tror jag gav henne näring åt hennes utveckling, liksom studieresor i Europa med korta eskapader till Berlin, Paris och London. På denna sistnämnda plats kunde hon särskilt njuta av det gamla Tate Gallery, ty där fanns de dimmiga men transparenta landskapen hos Turners Venedig.

Der är även möjligt att vid den tiden väcktes hos henne ett intresse, som hon kanske idag har lämnat bakom sig, för den franska fauvismen. En grupp, mer eller mindre spridd, där vi hittar så suggestiva namn som Derain, Rouault, Dufí, Vlaminck, Van Dongen eller Marquet och i vilken särskilt en verkade med stor auktoritet nämligen ingen mer eller mindre än självaste Matisse. Gruppen lämnade också sina spår i allt som hände vid den tiden i Tyskland. Under förra århundradets första år skapades Die Brücke av Ludvig Kirchner, Häshel och Rottluft, som kom från Dresden till det mer öppna och kosmopolitiska Berlin och utökades med andra kända konstnärer som Emil Nolde, Max Pechstein och Otto Muller. Men till skillnad från fauvismen, som slöcknade ut, förblev expressionismen den enda konstformen i de tyska länderna tills nazisterna kom till makten som, som vi vet, ledde till att expressionismen upplöstes.

De verk som expressionistgruppen skapade hade mycket gemensamt med den franska fauvismen genom att lyfta fram teman från naturen och kulten av primitiva folk och ett icke deskriptivt användande av våldsamma färger som tydliga uttryck för känslor. Sättet att fritt

Otto Müller. Pero, a diferencia de lo que ocurrió con el Fauvismo, ni cuando ese grupo se extinguió, ni cuando lo hizo el posterior fundado en Munich, "El jinete azul" (Dier Blaue Reiter) se dejó de hacer Expresionismo, que en realidad fue con variantes y matices, la única forma de expresión artística de los países germánicos hasta la llegada de los nazis al poder, en 1933, que produjo, como sabemos, una dispersión generalizada.

En cuanto a la obra que produjeron aquellos grupos expresionistas, compartieron muchas cosas con el Fauvismo francés, como el sacar o extraer los temas del natural, el culto por los primitivos y la utilización no descriptiva de colores violentos, producto evidente de un estado emocional. La forma de aplicar estos principios sin cortapisas, ni la supeditación de lo vital y subjetivo a los intereses del arte, o fuera lo que fuese, hicieron que sus resultados fueran muy distintos.

De hecho la palabra Fauve designando la cara energética de la apariencia del color en la obra pintada, traicionaba inconscientemente una ideología todavía viva en la época, una ideología que condenaba el exceso de la paleta y privilegiaba el dibujo y la composición. El color es todavía mirado como "La parte animal del arte", recogiendo la expresión de Ingres justo en aquel momento del gran homenaje retrospectivo que se le rinde en París en aquel mismo Salón de Otoño de 1905.

Todo este circunloquio, toda este paseo o revisión por los aledaños del arte que se hacía en los comienzos del siglo precedente, no es otra cosa ni pretende ir más allá que una forma de tratar de entenderme a mí mismo, de explicarme, para descifrar cuáles pudieron ser algunos de los primeros estímulos estéticos y sensitivos que despertaron a esta artista en los años primeros de su interés por el arte nuevo, el que se había

använda dessa principer, "det blir som det blir" gav mycket annorlunda resultat. Ordet "fauve" som betecknar den energiska färgens utseende på det målade verket, bedrog omedvetet en, vid den här tiden, fortlevande ideologi, som fördömde överdriven användning av paletten till förmån för teckning och komposition. Färge var fortfarande ansedd som "den djuriska delen av konsten" för att använda ett uttryck från Ingres vid hans stora retrospektiva hyllning i Paris vid höstsalongen 1905.

Den här genomgången, med korta utflykter i den konst som växte fram i början av förra århundradet, har jag egentligen bara gjort för att förklara för mig och komma fram till vilka som kunde vara denna konstnärs första estetiska upplevelser när hennes intresse väcktes för den nya konsten som hade konsoliderats och hade ett avgörande inflytande i Europa.

Karin Oldfelt är idag en etablerad konstnär, som har rest och rört sig över hela världen med mycket öppna ögon. New York har varit föremål för otaliga besök och nyligen vistelseort under några år. Där har hon dagligen haft tillgång till de bästa museerna och de bästa och mest attraktiva utställningarna. Karin har nästan dagligen kunnat se, om hon så ville, verk av Motherwell, Kline, Sam Francis, Philip Guston, de Kooning, Rothko eller Helen Frankenthaler för att nämna några från det bästa i det amerikanska måleriet.

I dag kommer Karin Oldfelt till Spanien med ett omfattande urval av sina nyaste verk. Hon ger oss genom dem sitt uttryck som konstnär med en subtil och suggestiv teknik, som är akvarellen i stort format, där hon känner sig bekväm. Hennes utveckling tills idag har gjort det möjligt för henne att med mjukhet och kontroll utveckla flyktighet inom ramen för spår av teckning, som omsluter former, som leder till en antydan om det odefinierade, det sedda

hecho y consolidado, el que tenía presencia determinante en una Europa con marcada intención de novedad y libertad expresiva.

Karin Oldfelt es hoy ya una artista consolidada, ha viajado y se ha movido por todo el mundo, con los ojos bien abiertos. Nueva York ha sido lugar de innumerables visitas y residencia por último de algunos años recientes. Allí ha tenido a diario, al alcance de la mano, los mejores museos, las más excelentes muestras y las más atractivas exposiciones. Ha podido tener, y ha tenido, diálogo con profesionales, con intelectuales y con las personas más cultas de la ciudad, en suma, una fuente privilegiada de información. Karin ha podido convivir y mirar y tocar, casi a diario, si quería, obras de Motherwell, Kline, Sam Francis, Philip Guston, de Kooning, Rothko o Helen Frankenthaler, por citar algunos, de los que ha recibido inevitables mensajes y confirmado afinidades si las encontraba, de la mejor estirpe de la pintura americana.

Hoy trae a España Karin Oldfelt una amplia selección de sus obras más recientes. Nos aporta con ellas su expresión como artista a través de una técnica sutil y sugestiva como es la acuarela de amplio formato en la que se siente confortable a la hora de elaborar su obra. Su evolución hasta este momento le ha permitido desarrollar con soltura y maestría el uso de evanescencias dentro de firmes trazos de dibujo que encierran formas y remiten a la sugerión de lo indefinido, de lo visto y lo recordado, lo que se soñó y lo que tal vez se fue....

Una obra todo luz, niebla y silencio.

Otoño de 2010

Miguel Rodríguez – Acosta Carlström
De la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Madrid

eller det som mindes, det som ljöd eller kanske
det som varit....

Verk av ljus, dimma och tystnad.

Hösten 2010.

Miguel Rodríguez - Acosta Carlström.
Kungliga Konstakademien San Fernando, Madrid

VIGILIA Y SUEÑO EN EL ARTE DE KARIN OLDFELT HJERTONSSON

MARCOS-RICARDO BARNATÁN

La presencia hoy en España de la obra de la artista sueca Karin Oldfelt Hjertonsson nos invita a reflexionar una vez más sobre la universalidad del arte, sobre su potencial transnacional, sobre su vigencia extraterritorial, agudizada en ésta época de omnipresente globalización. Aunque nos hemos empeñado durante mucho tiempo en identificar a un artista según sus orígenes, contando con la tradición pictórica de su país y de las posibles influencias en él de sus cercanías y circunstancias, hoy resulta un método insuficiente para catalogar su mirada, expuesta a tantas y tan diferentes poéticas que luchan por ocupar un lugar preeminente en el mundo artístico.

Así la pintura sutil de Karin Oldfelt Hjertonsson tiene sin duda la tersura de lo contemporáneo pero sin un acento diferenciador que la acerque a una escuela, a un movimiento, o a una tendencia regional. El intercambio de miradas entre el pintor y el espectador se hace en un lenguaje generalmente neutral, comprensible, que permite la proyección del sentimiento sin necesidad de intermediarios intelectuales.

El color y la mancha, la imagen sugerida, abren un espacio para el gozo de acción directa, que enraizado en los elementos más esenciales de la naturaleza despiertan sobre ese espacio para comunicarnos sin ningún tipo de sobresaltos.

La sencillez y la profundidad con la que se expresa nuestra pintora, parece venir de un largo período de observación del mundo natural, de una comunión sincera con los pájaros, las flores, y también con los cielos, con esas geografías fantásticas que las nubes crean para los ojos vírgenes de los niños. Hay en ella esa curiosidad que asociamos

con las anotaciones dibujadas por los viajeros anteriores a la fotografía, por aquellos prodigiosos naturalistas que alimentaron nuestro imaginario.

Los seres vivos que rodean al hombre y las fuerzas primordiales del universo son la materia de la que están hechos los sueños pintados por Karin. Tanto la vigilia como la ensueñación se mezclan en un todo en sus acuarelas para construir su particularísima realidad.

De su quehacer artístico en distintos lugares del mundo, de sus múltiples viajes, de su poder de captación de todo lo que ocurre a su alrededor, para guardarnos las fuentes de la emoción, hablan estas pinturas intensas, cargadas por una espiritualidad desbordante, aliadas por la sensibilidad con otras expresiones del alma, como la poesía.

Aquí se recoge también su curiosa relación con uno de los grandes poetas latinoamericanos del siglo XX: Karin Oldfelt Hjertonsson realizó una xilografía de una escultura de un delfín de la casa de Isla Negra de Pablo Neruda, que entusiasmó tanto al poeta hasta proponerle hacer un trabajo en común, en el que se fusionara la pintura y la poesía.

Esa cercanía de la pintura a la poesía que vemos en nuestra artista, parece ser una tendencia que reaparece con fuerza en muchos de nuestros mejores artistas. Recordemos a los maestros de la abstracción lírica o a los protagonistas del expresionismo abstracto norteamericano. Una unión que también puede producirse, y se produce, en algunos grandes maestros de la figuración.

Hay que saludar pues esta feliz iniciativa de la Fundación Cristóbal Gabarrón que hace posible que el público de Valladolid tenga por unos días acceso a la obra de esta artista nórdica tan interesante.

Santander, agosto de 2010.

AIRE

LUFT, AIR

El aire lo impregna todo, nos envuelve, se introduce por el más mínimo resquicio para transmitir con su movimiento los más diversos aromas y sensaciones. El aire es vital para el hombre lo rodea y ejerce sobre él una especial atracción, sutil e imperceptible en algunas ocasiones, se vuelve veloz y temible en otras, modelando siempre el destino del hombre como indicaban las palabras del romántico dramaturgo alemán Goethe ¡Como te pareces al agua, alma del hombre!, ¡Como te pareces al viento, destino del hombre!

Luftens genomsyrar allt, den omsluter oss, den visar sig i minsta springa för att med sin rörelse överföra de mest skilda aromer och sensationer. Luften är vital för människan, den omger henne, och utövar en särskild dragningskraft på henne. I en del fall, subtil och omärklig, men blir i andra fall hastig och fruktansvärd. Den skapar, som framgår av Goethes ord, alltid människans öde: "Vad du, människans själ, liknar vattnet och vad du, människans öde, liknar vinden."

Blå himmel, Cielo Azul, Blue Sky 50 x 75 cm.

Grått moln, Nube gris, Gray Cloud 75 x 110 cm

Ljussken, Luminiscencia, Shining Light, 56 x 75 cm. Acuarela.

Rymd, Espacio, Space 111 x 122 cm

Storm, Tormenta, Tempest 112 x 110 cm

Tornado, Tornado, Tornade 112 x 123 cm

Vita moln, Nubes blancas, White clouds 56 x 75 cm.

Vitt moln, Nube blanca, White cloud 56 x 75 cm.

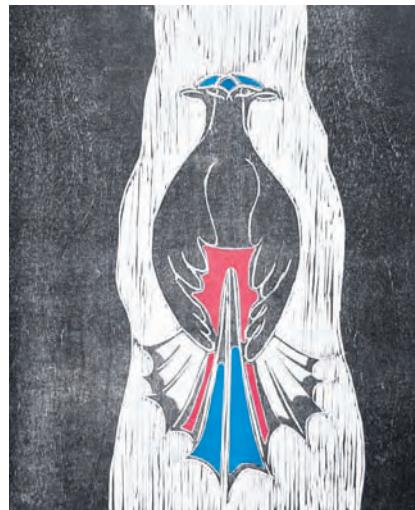
Vitt moln over landskap, Nube blanca sobre paisaje, White cloud over landscape, 66 x 110 cm.

Åsklandskap, Trueno, Thunder 56 x 75 cm.

Pájaros cubanos

Kubanska fåglar / Cuban birds. Träsnitt, Xilografías, Woodcuts. 80 x 61cm.

Tocoroco

Cartacuba

Carpintero Verde

Cotorra

Gavilán Batista

Sijú

Negrito

Tomequín

Totí

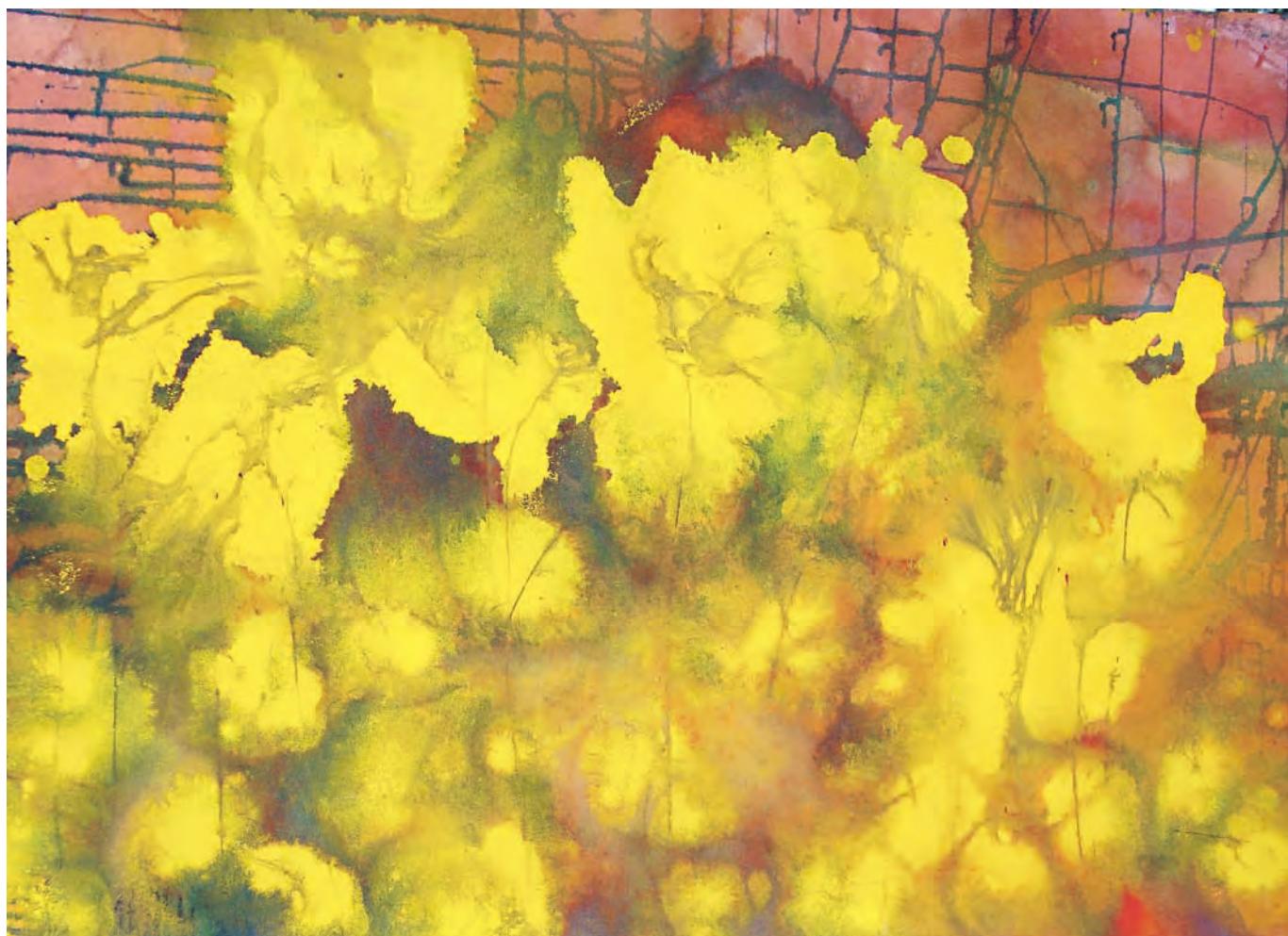
Zunzuncito

FUEGO

ELD, FIRE

Fuerza, pasión, voracidad inmensa, su capacidad de destrucción es tan fuerte como la energía que genera y que de nuevo es génesis de creación y de nueva vida, de sol naciente y amarillo que tamiza la naturaleza iluminándola a su antojo, transformándola desde sus entrañas más profundas con teas encendidas y plomiza ceniza, pero siempre tornando rojizo y cálido a la puesta de sol. Elemento anhelado y custodiado por los dioses, temido y deseado por los humanos, purificador y renovador en los ritos sagrados, es siempre referencia espiritual.

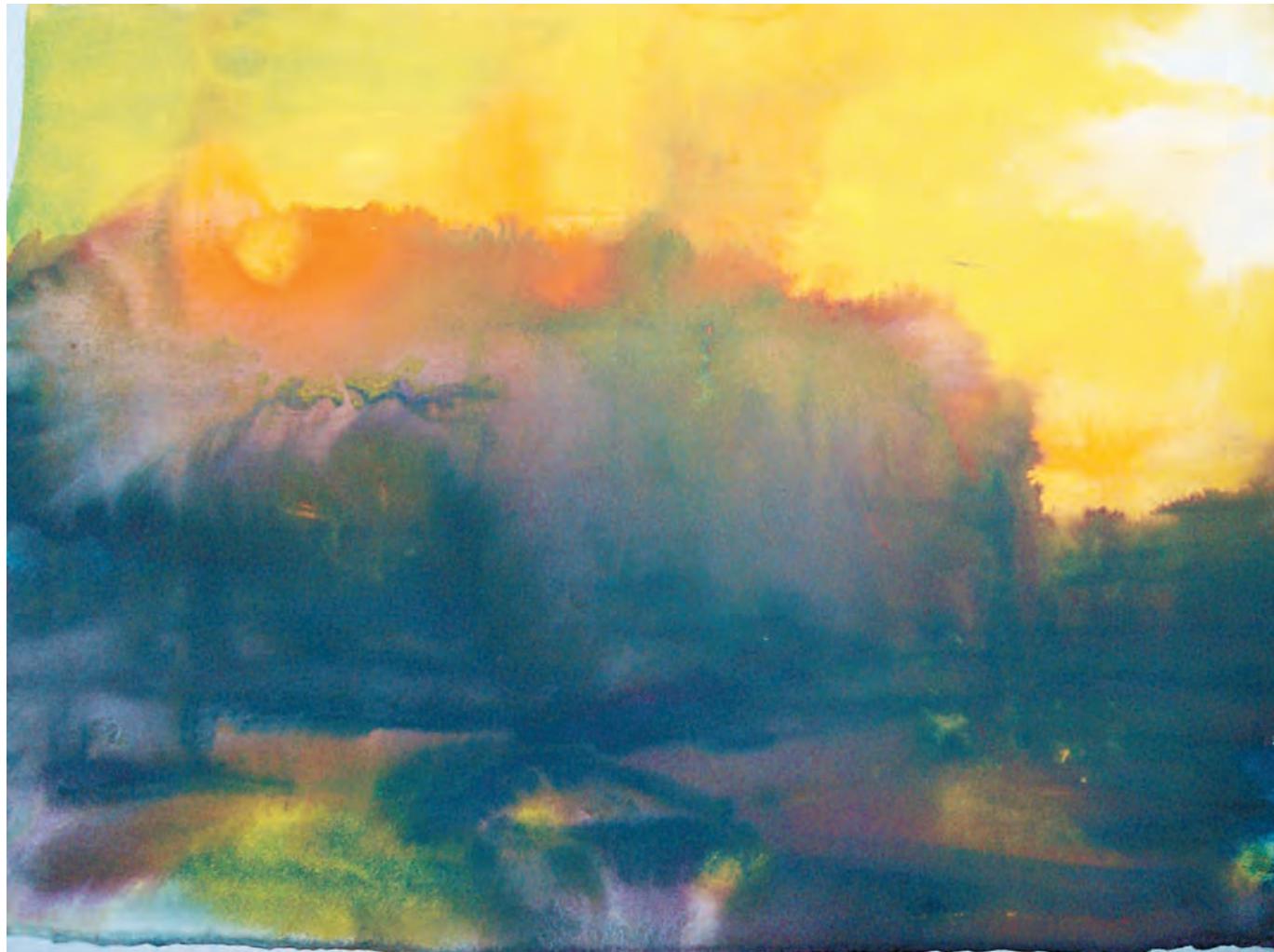
Kraft, passion, rasande glupskhet, dess förmåga att förgöra är lika stark som den energi som den alstrar, som på nytt är skapelsens ursprung. Den ger också nytt liv åt den uppåtgående gula solen och omvandlar naturen med ljus och blyaska, men gör alltid solnedgången röd och varm. Elden är ett fjärrat element som vaktas av gudarna, fruktad och åtrådd av mäniskor, rengörare och förnyare i heliga riter. Den är alltid en spirituell referens.

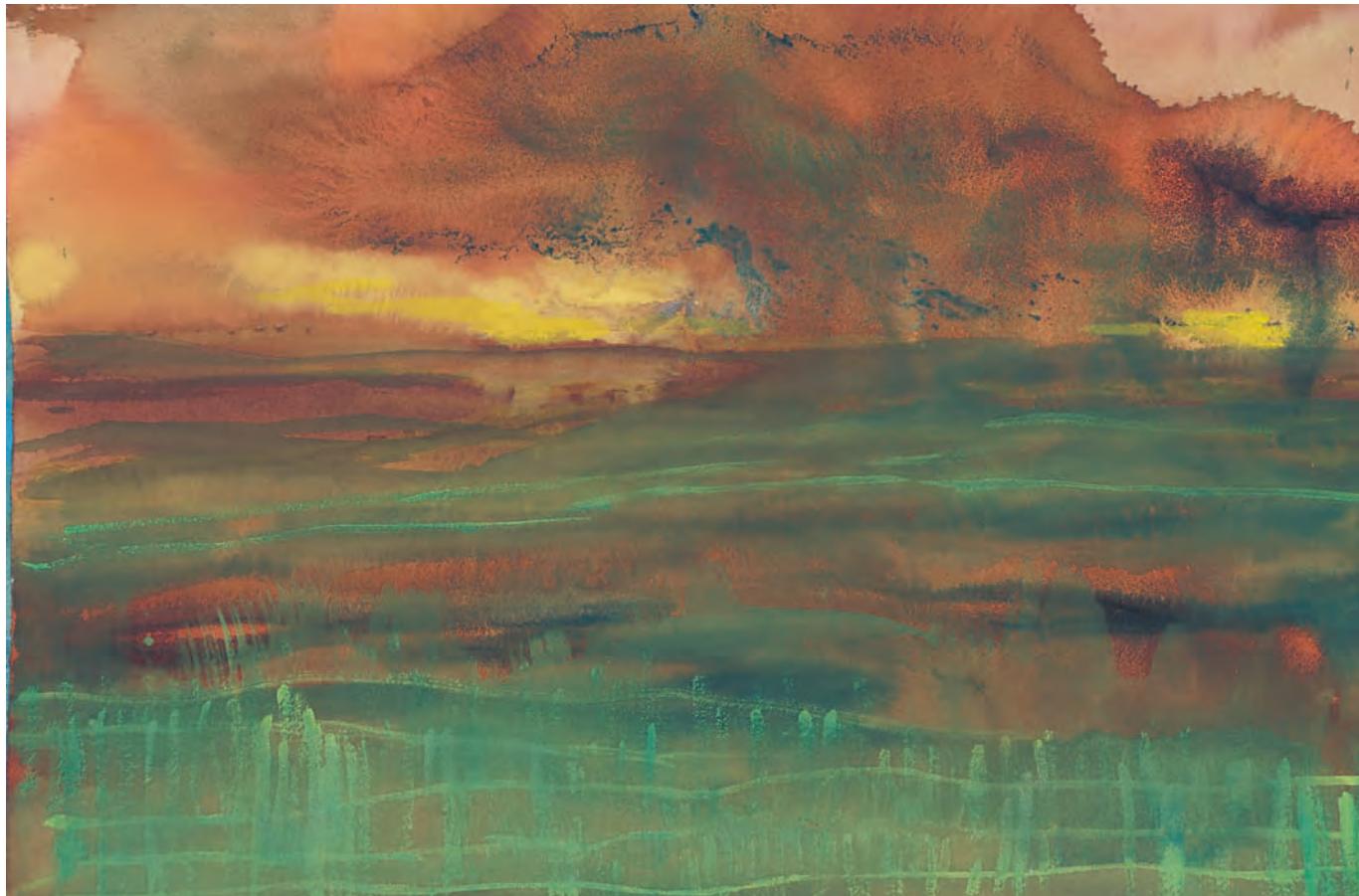
Gula blommor, Flores amarillas, Yellow flowers. 76 x 113 cm.

Morgonsol, Sol matinal, Morningsun 56 x 75 cm.

Soluppgång, Amanecer, Sunrise. 56 x 75 cm.

Solnedgång över slätten, Crepúsculo sobre la llanura, Sunset over the fields. 56 x 75 cm.

Solreflex, Reflejo del sol, Sunreflex. 110 x 80 cm.

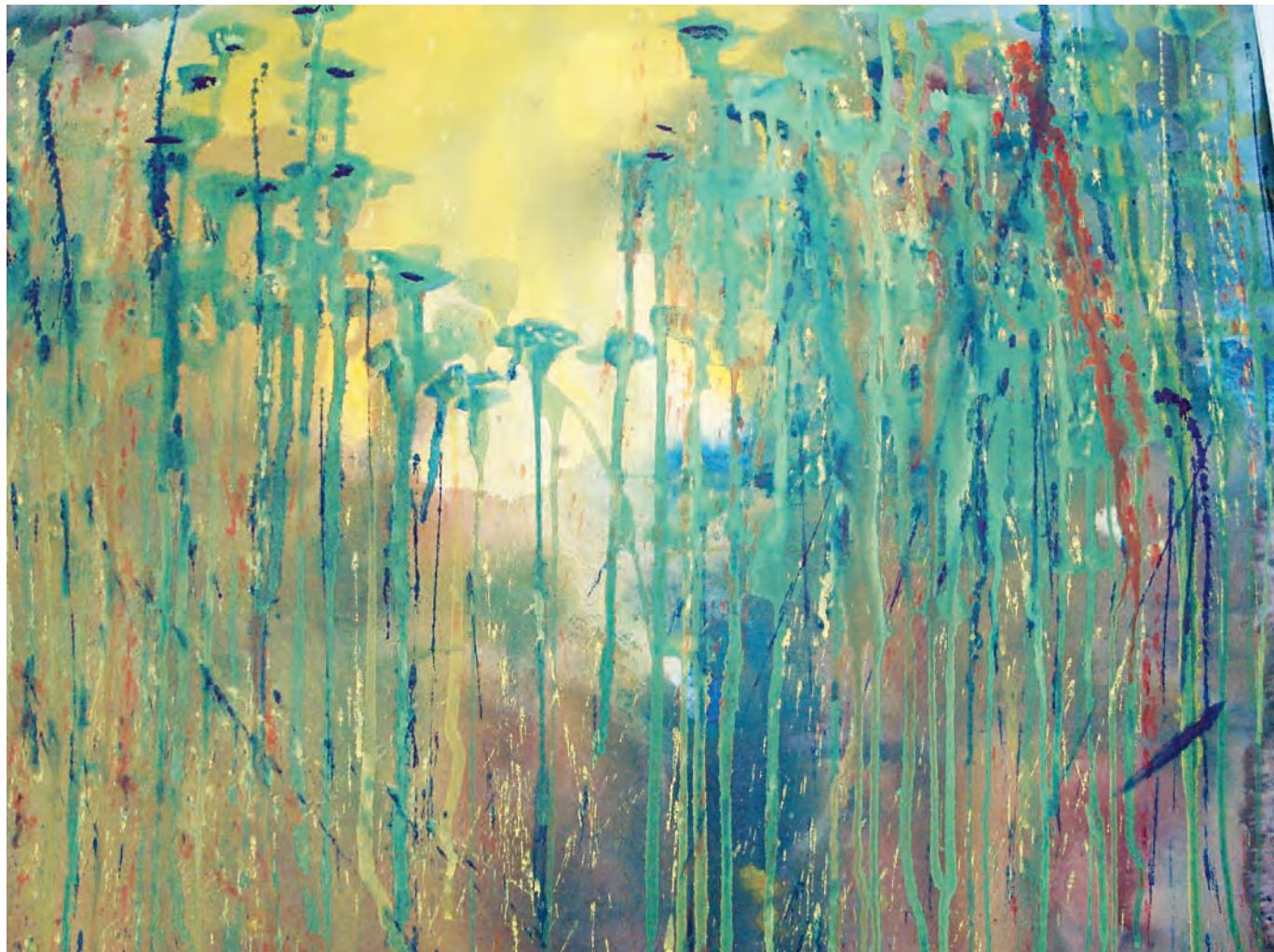
Sol bakom grenar, Sol detrás de las ramas, Sun behind branches. 107 x 90 cm.

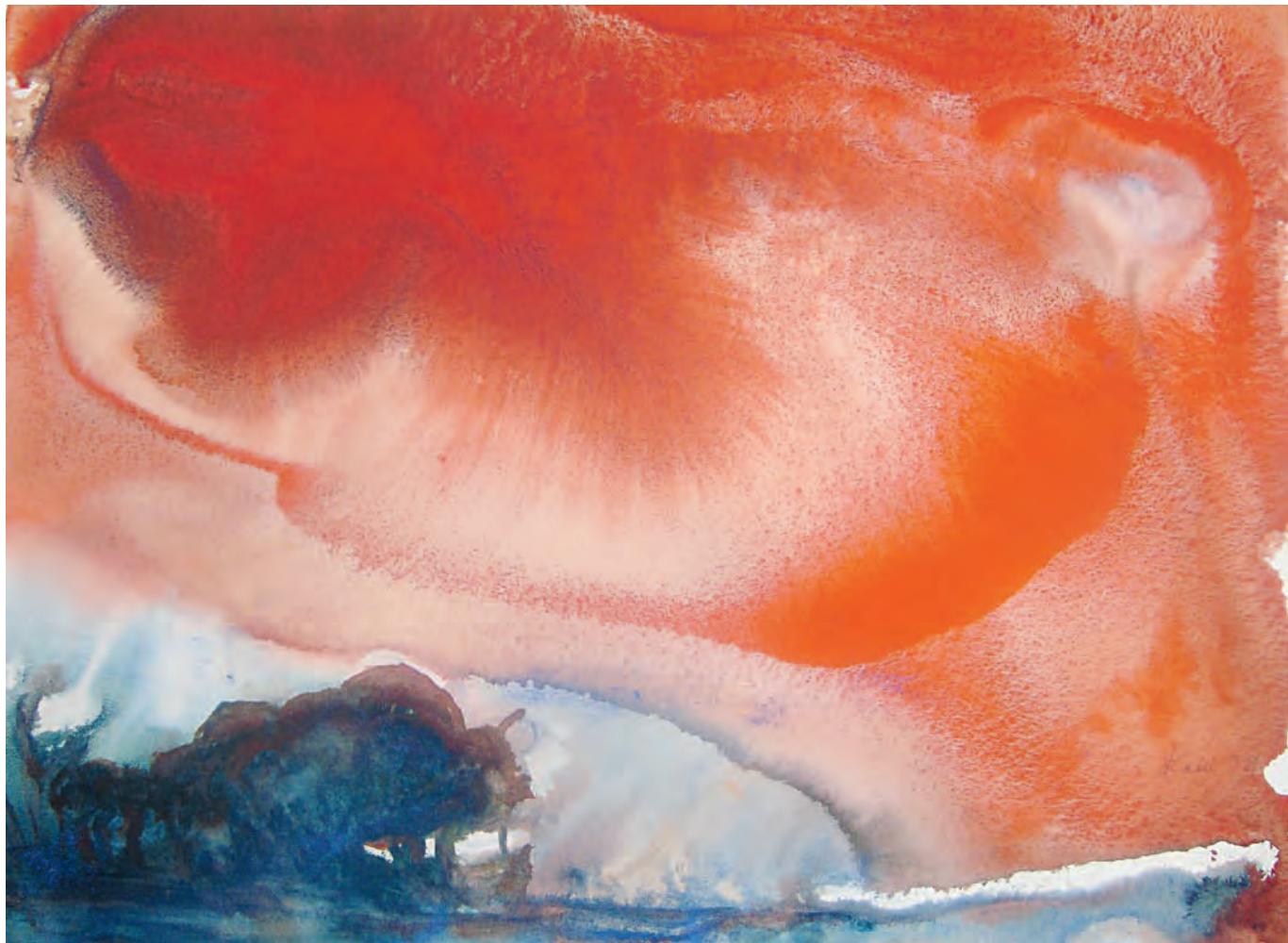
Solros, Girasol, Sunflower. 89 x 104 cm.

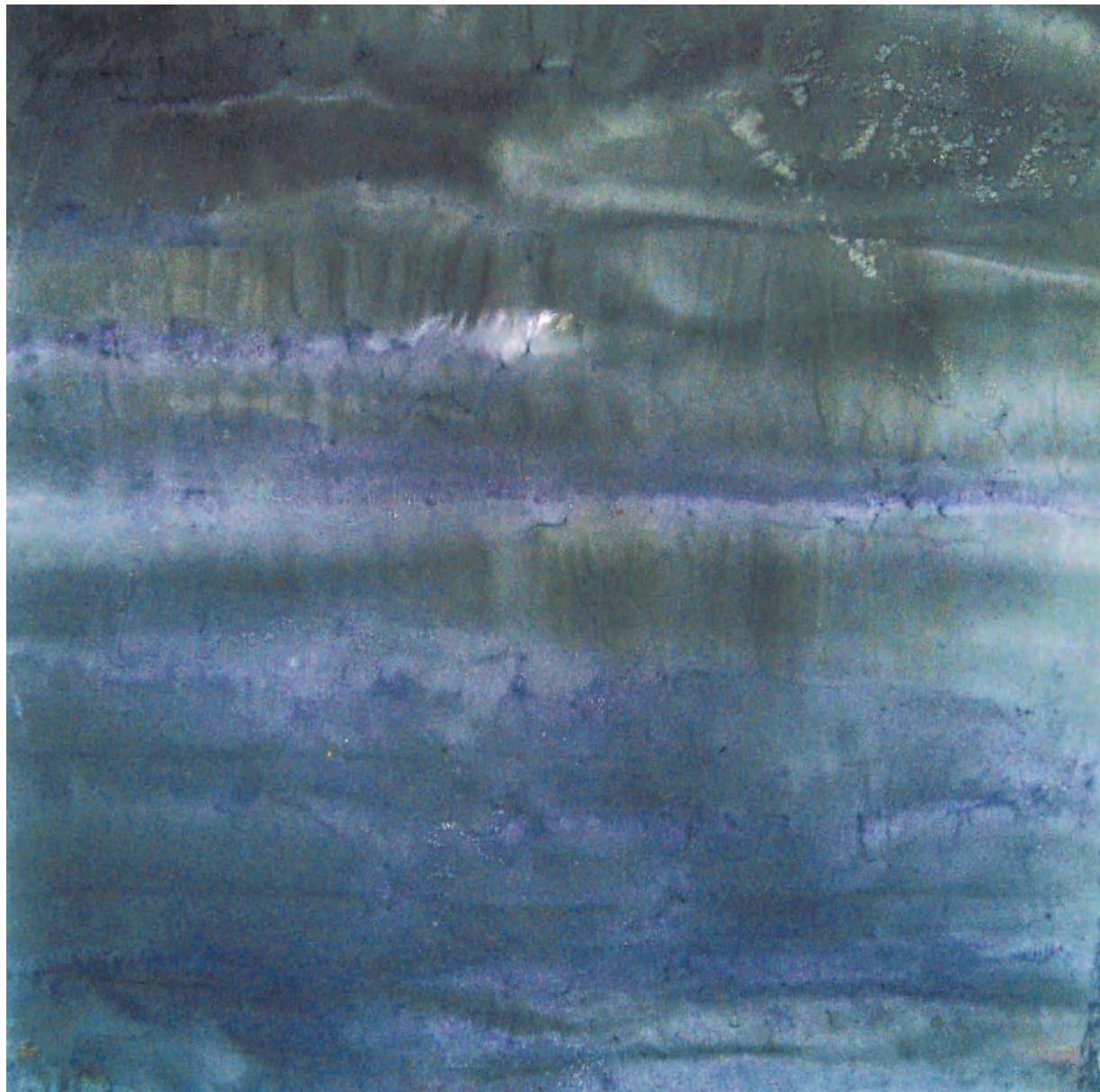
Skogsljus, Luz del bosque, Forestlight. 56 x 75 cm.

Tropisk solnedgång, Crepúsculo tropical, Tropical sunset. 56 x 75 cm.

Vulkanutbrott, Erupción volcánica, Volcanic eruption. 56 x 75 cm.

Vulkanaska I, Cenizas de volcán I, Volcanic ashes I 110 x 110 cm.

Vulkanaskaml, Cenizas de volcán II, Volcanic ashes II 114 x 112 cm.

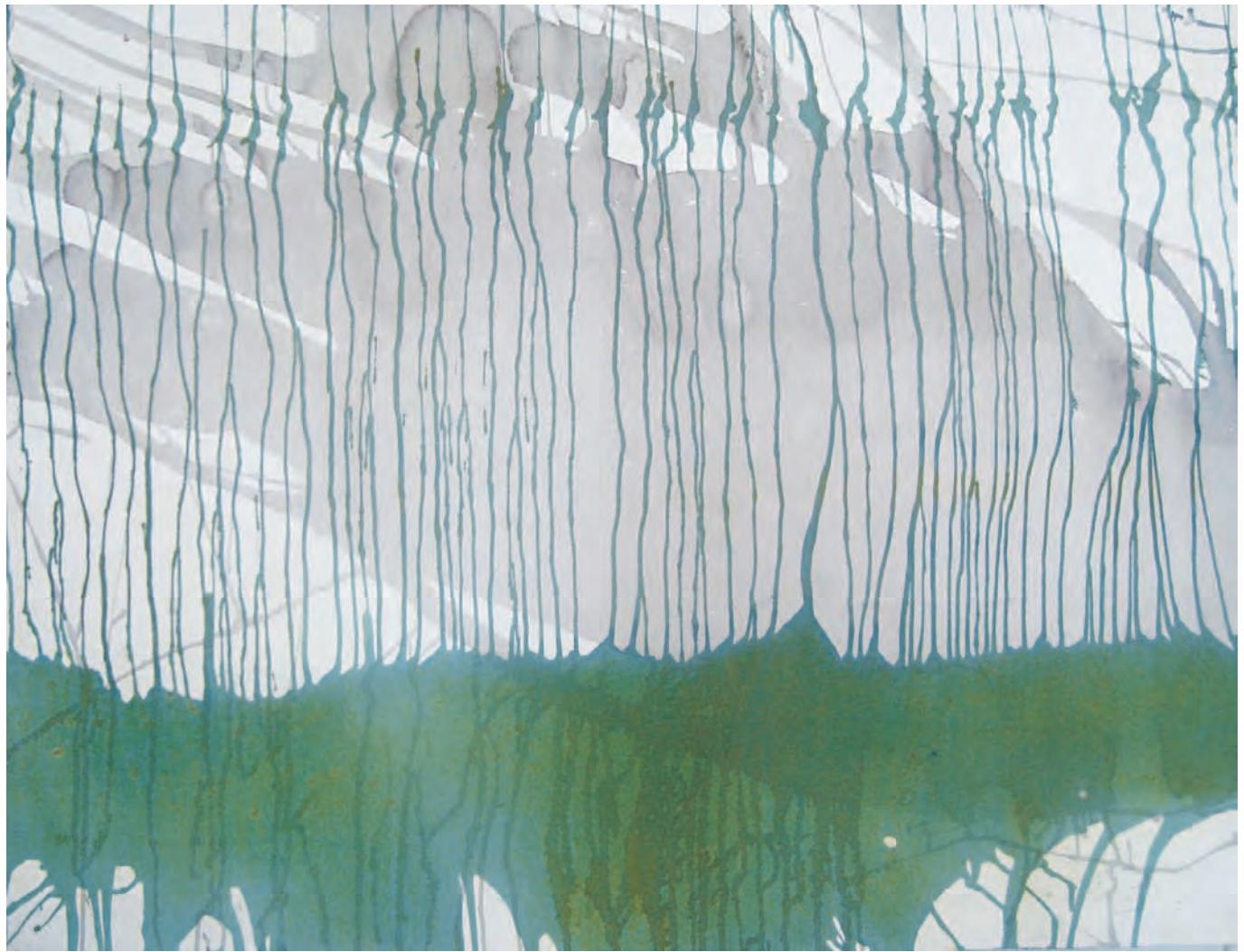
Lava, Lava, Lava. 97 x 114 cm.

TIERRA

JORD, EARTH

Soporte material de nuestra realidad, forma concreta que nos acoge y modifica con su especial atracción. Diosa fértil y madre protectora que cobija a todas sus especies en constante simbiosis y armonía. Objeto de trabajo y esfuerzo humano de superación y adaptación, es al mismo tiempo origen y fin del propio ser. Su apariencia y cromatismo cambia a cada instante mudando su piel y otorgando un espectáculo sin igual, solamente perceptible ante la sensibilidad de aquél, que como Karin Oldfelt Hjertonsson, se detiene a observar y plasmar su inspiradora belleza.

Ett materiellt stöd för vår verklighet, med konkret form som tar emot och förändrar med sin speciella dragningskraft. Bördig gudinna och skyddande mor som härbärgerar alla sina arter i symbios och harmoni. Föremål för mänsklig arbete, i handlingsrikedom och anpassning, och är på samma gång början och varandets slut. Jordens uppenbarelse och färgskalor växlar i varje ögonblick och uppvisar scener utan dess like, som endast kan uppfattas av någon, som i likhet med Karin Oldfelt Hjertonsson, stannar upp och observerar och låter sig inspireras av dess skönhet.

Gräsrötter, Raices de Hierba, Grass Roots. 89 x 112 cm.

Gustavianska lupiner, Altramuces Gustavo, Gustavian Lupins. 92 x 140 cm.

Kvävd skog, Bosque Safocada, Suffocated Forest. 103 x 109 cm.

Tecken i sanden, Caracter en la Arena, Sign in the Sand. 93 x 104 cm.

Landskap, Paisaje, Landscape. 50 x 75 cm.

Blå lupiner, Altramuces Azules, Blue Lupins. 95 x 143 cm.

Trädskugga, Sombra de Árboles, Tree Shadow. 114 x 80 cm.

Blåkint, Acianos, Cornflowers. 89 x 114 cm.

Pelargon I, Geranio I, Geranium I. 56 x 75 cm.

Pelargon II, Geranio II, Geranium II. 56 x 75 cm.

Rosenknopp, Perilla de Rosa, Rosebud. 56 x 75 cm.

Blå penséer, Pensamientos Azules, Blue Pansies. 56 x 75 cm.

Blå iris, Iris Azules, Blue iris. 56 x 75 cm.

Pion, Peonía, Peony. 113 x 113 cm.

Hortensior I, Hortensias I, Hydrangeas I. 70 x 100 cm.

Hortensior II, Hortensias II, Hydrangeas II. 70 x 100 cm

Röda blommor i gräs, Flores rojas en el verde, Red flowers in the grass. 69 x 49 cm.

Árboles de Cuba

Träd i Kuba, Cuban Trees. Träsnitt, Xilografías, Woodcuts. 50 x 66 cm

Flamboyant

Higuera

Jaguey

Algarrobo

AGUA

VATTEN, WATER

Líquido elemento, sabia generadora de vida que recorre las entrañas de la tierra para convertirse en energía que mana en múltiples formas. Mares, océanos, ríos y lagos son sus posesiones, reinos de vida en los cuales viven y se desarrollan miles de especies. Su presencia formal es cambiante, adaptada al medio pero siempre necesaria. Nos rodea desde el frío hielo Sueco, pasando por el agradable baño termal, hasta llegar a la siempre presente humedad tropical. Incluso su participación fugaz se hace necesaria como parte integrante y matérica, en esta ocasión, de las delicadas acuarelas de Karin Oldfelt.

Ett flytande element. Klok skapare av liv, som rinner genom jordens öppningar för att omvandlas till energi i olika former. Hav, oceaner, floder och sjöar är dess ägodelar, riken där tusentals arter lever och utvecklas. Närvarande i former som ändrar sig. Det omger oss från den svenska kalla isen, passerar genom de behagliga varma källorna, tills det når den alltid närvarande tropiska fuktigheten. Till och med sitt flyktiga deltagande är en nödvändig del, vid detta tillfälle, i Karin Oldfelts känsliga akvareller.

Havsstrand I, Orilla del mar I, Seashore I 56 x 76 cm

Havsstrand II, Orilla del mar II, Seashore II 56 x 75 cm

Havsbävning, Tsunami, Maremoto. 56 x 73 cm

Bränning, Oleaje, Surf. 56 x 75 cm

Sjögräs, Algas marinas, Seaweed. 95 x 110 cm

Gula blommor vid vatten, Flores amarillas al borde del agua, Yellow flowers by water. 88 x 96 cm.

Akvarium, Acuario, Aquarium. 102x103 cm

Skog vid vatten I, Bosque al borde del agua I, Forest by water I. 86 x 140 cm

Skog vid vatten II, Bosque al borde del agua II, Forest by water II. 86 x 140 cm

Himmel över hav, Cielo sobre mar, Sky over sea. 56 x 75 cm

Norr Mälarstrand i skymning, Norr Mälarstrand en el crepúsculo,
Norr Mälarstrand at dusk. 90 x 148 cm

Norr Mälarstrand – sommarnatt, Norr Mälarstrand – noche de verano,
Norr Mälarstrand – summernight. 93 x 150 cm

Stockholm – sommarnatt, Estocolmo - noche de verano,
Stockholm – summernight. 87 x 145 cm

Norr Mälarstrand – vinter, Norr Mälarstrand en invierno, Norr Mälarstrand in winter. 54 x 150 cm

Durante una visita a La Isla Negra en junio de 1969 Pablo Neruda quiso tener una xilografía que Karin hizo de un pequeño delfín en bronce que el tenía en su casa. Después de algunos días Neruda escribió:

"Para Karin. El delfín lo tengo frente a mi cama y con el calor de la calefacción se mueve como en el mar. Propongo diez grabados de Karin, yo escribiré diez poemas cortos sobre objetos y caracoles, todos del mismo tamaño y tendremos un lindo libro coproducción. ¿De acuerdo? --- Hasta luego! Pablo."

Esto resultó en quince grabados.

Picorocco

Jaiva

Vid besök på Isla Negra i juni 1969 ville Pablo Neruda ha ett träsnett, som var en avbildning av en liten delfin i brons som han hade i sitt hem. Efter några dagar skrev Neruda:

För Karin: Jag har delfinen framför min säng och med värmen från elementet rör den sig som i havet. Jag föreslår tio träsnett av Karin. Jag skriver tio korta poem över föremål och snäckor, alla i samma storlek, och så har vi tillsammans gjort en vacker bok. Är vi överens?—Vi ses! Pablo"

Det blev sammanlagt 15 träsnett.

Caracola

13 de
Junio

1965

Buenos Ulf y Ulfy,
nos inició a hablar
del proyecto film.

No pueden considerarse
2 films sucos sobre
el mismo tema.

Para Karin: el delfín
lo tengo frente a mi
cama y con el calor
de calefacción se mue-
ve como en el mar.
Propongo diez gra-
bados de Karin, Yo

²
escribiré diez poe-
mas cortos sobre
objetos y caracoles,
todos del mismo
tamaño y tendremo
mos un lindo libro
coproducción.

De acuerdo?

Se acuerda! Top Secret!

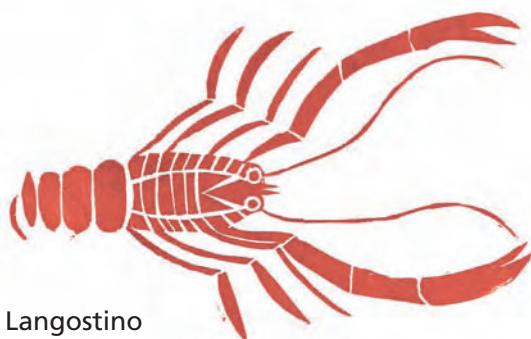
a Ulf: Tienes m
arte de Pájaro?
Hasta luego! Pablo

Maremoto

Träsnitt, Xilogravías, Woodcuts. 20 x 24 cm

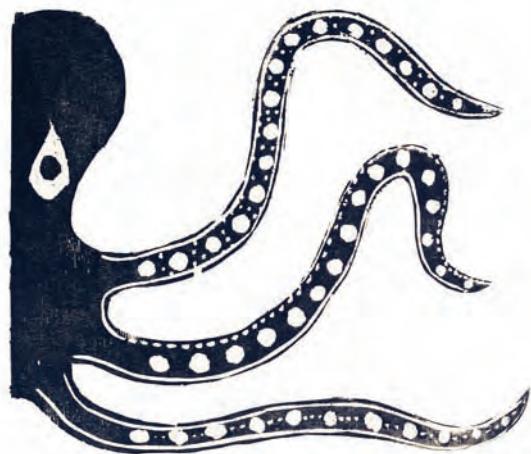
Foca

Langostino

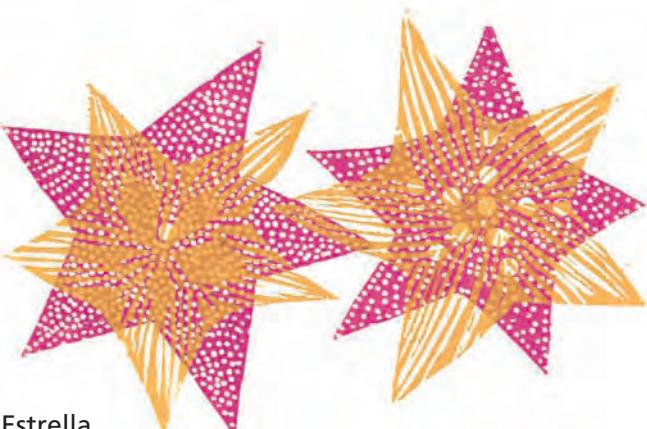
Albacora

Pulpo

Alga

Estrella

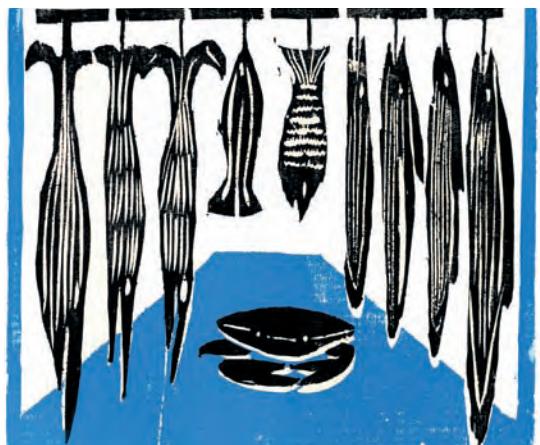
Concha

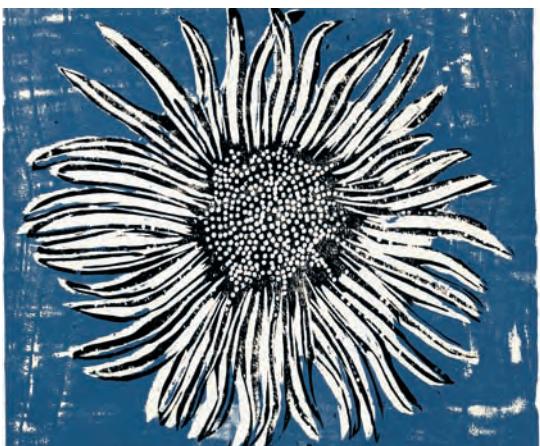
Erizo

Anémona

Pescaderia

Sol de Mar

Delfín de Bronce

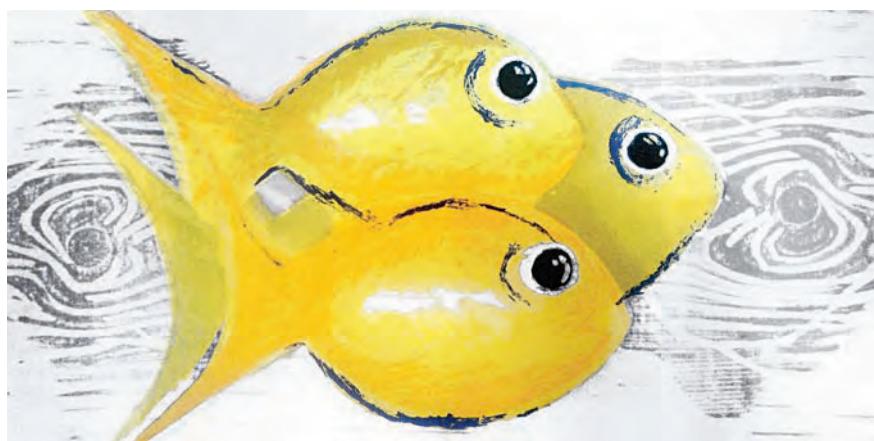
Peces en Cuba Kubanska fiskar 19x39 cm.

Loro

Ca'ji

Chopita

Angeloto

Barbero Azul joven

Barbero Azul.

Créditos

President/Presidente

Cris Gabarrón Cabero

Executive Director/ Director Gerente

José Luis González Curiel

General Coordinator of the Museum FCG/ Coordinadora General del Museo FCG

Rosa María Gabarrón Cabero

Curatorial Department of the Museum/ Conservador del Museo FCG

Julio Cesar García Rodríguez

Layout, repro och tryck: Fälth & Hässler, Värnamo, Sweden 2010