

CARMEN LAFFÓN

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se complace en
invitarle a la inauguración de la exposición

CARMEN LAFFÓN

EL PAISAJE Y EL LUGAR

que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre de 2014, a las 20.30 h.

Fecha: 9 OCT. 2014 – 8 FEB. 2015

Espacio: Claustro Norte y Patio de Pérgolas

Sesión expositiva PAISAJE: CONTEMPLACIÓN, MEMORIA Y ACTIVISMO

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Cartuja de Santa María de las Cuevas

Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja - 41092 SEVILLA

Tel. (34) 955 037 070 | Fax (34) 955 037 052 | actividades.caac@juntadeandalucia.es

www.caac.es

Organizan:

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad
de Granada

CENTRO
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA

Edita:

Centro de Estudios Andaluces
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Medios colaboradores:

ABC

DIARIO DE CÁDIZ

Diario de Sevilla

SEIZ

CARMEN LAFFÓN

EL PAISAJE Y EL LUGAR

Esta exposición puede verse como un prolongado viaje a lo largo del Guadalquivir, desde la ribera de La Cartuja, cuando aún era *terra ignota*, hasta su llegada al mar en Sanlúcar de Barrameda. Pero el viaje cambia al viajero y las obras de Carmen Laffón, midiéndose con los diversos templos del río, abren un segundo camino a través del propio paisaje: paisajes del encuentro inesperado en La Cartuja, de la vitalidad de las márgenes del río en Bonanza, de la mirada que espera y espía el vigor de la luz sobre el Coto desde Sanlúcar, de la inminencia del mar, en La Jara. Aún cabe señalar otro trayecto, modelado por la misma pintura: medidos trazos en Sevilla, materia ascendente en Bonanza, arquitectura del color en el Coto, serena sucesión de formas paralelas en La Jara.

El viaje exige un lugar de retiro y Laffón lo encuentra junto al río, en la viña que rodea su estudio de La Jara. Cómplice de la tierra, *La viña* ofrece a la vez acogida y fecundidad, bajo

cielos que apuntan al incesante ir y venir de la naturaleza. La viña es así paisaje y lugar, como también lo son los dibujos del Generalife que oponen al esplendor de la vida la reservada sensualidad del jardín árabe.

El lugar crece con quien lo habita. Laffón lo ve formarse en los objetos que condensan ese esfuerzo, sea intelectual o físico: en los textos e imágenes que permiten rastrear el mundo poético del autor de *El Quijote* pero también en los materiales y herramientas que jalonan el día a día de un taller metalúrgico o en el modesto utillaje que sostiene la milenaria cultura de la cal.

La muestra al fin completa un gran ciclo: vuelve a La Cartuja, al *Jardín de la Prioral*, como si la autora trasladara su estudio al enclave que, en 1976, indagaron los dibujos que abren la exposición.

JUAN BOSCO DÍAZ-URMENETA MUÑOZ
Comisario de la exposición

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO | 9 OCT. 2014 – 8 FEB. 2015

Sesión expositiva: PAISAJE: CONTEMPLACIÓN, MEMORIA Y ACTIVISMO

ORGANIZAN:

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad
de Granada

CENTRO
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA

EDITA:

Centro de Estudios Andaluces
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

MEDIOS COLABORADORES:

ABC

DIARIO DE CADIZ

Diario de Sevilla

SEVILLA
SEI

CARMEN LAFFÓN

LANDSCAPE AND LOCUS

This exhibition can be interpreted as a long, slow journey down the River Guadalquivir, from the banks of La Cartuja, when the island was still *terra incognita*, to Sanlúcar de Barrameda, where it meets the sea. But journeys inevitably change the traveller, and Carmen Laffón's work, grappling with the river's shifting moods, blazes another trail through the very landscape: landscapes that capture the unexpected encounter on La Cartuja, the teeming life on the riverbanks at Bonanza, the gaze that awaits and spies the growing light of dawn over the *Coto de Doñana* or Doñana Nature Reserve from Sanlúcar, the imminence of the sea at La Jara. We can even make out a third path, laid by the paint itself: measured strokes in Seville, ascendant materiality at Bonanza, colour architecture in the *Coto*, serene succession of parallel forms at La Jara.

Travel requires an occasional respite, and Laffón found hers beside the river, in the vineyard that surrounds her studio at La Jara. In collusion

with the earth, *La viña* (The Vineyard) offers both shelter and fertility under skies that reflect nature's endless ebb and flow. The vineyard is therefore landscape and locus, and so too are the drawings of the Generalife which contrast the splendour of the vine with the secluded sensuality of the Arab garden.

The locus grows with its inhabitant. Laffón sees her locus take shape in the objects that condense that effort, whether intellectual or physical; in the texts and images that allow us to retrace the poetic universe of the author of *Don Quixote*, but also in the tools and materials of everyday activity in a blacksmith's shop or the simple impedimenta of the whitewasher representing the age-old culture of lime.

In the end, the exhibition comes full circle: it returns to La Cartuja, to the *Priory Garden*, as if the artist had transferred her studio to the very site explored, back in 1976, by the drawings that open this show.

JUAN BOSCO DÍAZ-URMENETA MUÑOZ
Curator of the exhibition

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO | OCT. 9. 2014 – FEB. 8. 2015

Exhibition Session: LANDSCAPE: CONTEMPLATION, MEMORY AND ACTIVISM

ORGANISED BY:

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ugr | Universidad
de Granada

CENTRO
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA

EDITED BY:
Centro de Estudios Andaluces
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SUPPORTED BY:

ABC

DIARIO DE CADIZ

Diario de Sevilla

SEJ

DIBUJANDO EN EL JARDÍN DE LA PRIORAL

Monasterio y después fábrica de loza, los edificios de La Cartuja no perdieron un entorno que era a la vez huerto y jardín. Naranjos, limoneros y viñedos convivían con palmeras, cipreses, rosales y plantas aromáticas a los que dos norias aseguraban agua abundante. En esta lejana herencia del jardín árabe, hubo además pabellones y capillas. Por eso, al rehabilitar el monasterio, se levantó, en el que fuera Jardín de la Prioral, una pérgola y en su interior una fuente, dejando el conjunto a la fecundidad de las bignonias. Laffón ha llevado al bronce este enclave, preámbulo de muchas exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. A la izquierda de una gran mesa de trabajo, los planos de la planta de la pérgola, levemente subrayados los pilares, y en el centro, sobre improvisado caballete, un relieve muy bajo, casi un dibujo en metal, recoge fuente, pilares, hojas y flores. La obra, iniciada en 2013 y acabada ahora, traza un gran círculo que comenzaron sus dibujos de 1976, cuando se aventuró por una ribera que entonces apenas conocían los sevillanos.

J.B.D.

DRAWING IN THE PRIORY GARDEN

As a monastery and later a porcelain factory, La Cartuja was always surrounded by gardens and orchards. Orange and lemon groves and vineyards shared the soil with palm trees, cypresses, rosebushes and aromatic plants irrigated by two waterwheels. This distant heir of the Arab garden was also dotted with pavilions and chapels. Thus, when the monastery was restored, a pergola was erected over a fountain in the former Priory Garden and left to the prolific devices of the trumpet vines. Laffón introduced bronze in this corner of the grounds, a preamble to many exhibitions at the Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. To the left of a large work bench we see the floor plans for the pergola, on which the pillars have been slightly emphasised, and in the centre, on a makeshift easel, rests an engraving in very low relief—almost a drawing on metal—of the fountain, pillars, leaves and flowers. The work, begun in 2013 and completed only recently, seems to close a great circle that began with her 1976 drawings, when she set out to explore a riverbank as yet undiscovered by the vast majority of Seville's inhabitants.

J.B.D.

BAJAMAR

El río y el mar se unen en La Jara y en ese enclave culmina el recorrido de Carmen Laffón por el Guadalquivir, con paisajes alusivos a la *Bajamar*. Difieren de las vistas del Coto desde Sanlúcar y de las de sus orillas desde Bonanza. La división tripartita (cielo, tierra, aguas) cambia. A la tierra inicial, tocada aún por la marea, siguen las aguas que llegan al horizonte donde el espacio se curva en un cielo que vuelve sobre el espectador. Hay en los cuadros una notoria calma que no niega el dinamismo de la naturaleza. Pero esta serena fuerza brota de la misma estructura de las obras. En todas, el soporte se atiene a la proporción áurea (en algunas define además el horizonte, reservando al cielo el segmento mayor) y se construyen con ordenados planos paralelos. La mirada atenta descubre en ellas una cuidada construcción: la tierra indefinida, el ir y venir de las aguas, la oscilación de luces y nubes se tratan en la frontera que separa lo orgánico y lo geométrico. Son piezas de la serenidad. La alcanza un concepto de pintura y dibujo distinto al de las otras vistas del río.

J.B.D.

LOW TIDE

The river meets the sea at La Jara, the point where Carmen Laffón's journey down the Guadalquivir culminates in landscapes that allude to *Low Tide*. There is a perceptible difference between these works and the views of the nature reserve from Sanlúcar or of its shores from Bonanza. Here the three-part composition (sky, earth, water) changes. The earth in the foreground, still recovering from the ebbing tide, is followed by the waters that stretch to the horizon, where the space curves up into a sky that seems to soar over our heads. There is a palpable tranquillity in these pictures that does not deny the dynamic force of nature, but this serene power is derived from the very structure of the works. In all of them, the pictorial surface conforms to the golden ratio (which in some also defines the horizon, reserving the larger section for the heavens), and they are constructed in orderly parallel planes. Close observation reveals a meticulously planned construction: the hazily defined earth, the ebb and flow of the waters, the oscillating light and shifting clouds are addressed on the borderline between the organic and the geometric. They are works of serenity, attained with a concept of painting and drawing unlike that of the other river views.

J.B.D.

COTOS DESDE SANLÚCAR

El recorrido iniciado en los dibujos de La Cartuja, se prolonga en las vistas del Guadalquivir a su paso por Doñana. A los primeros óleos (1979-92) de formato medio (72,5 x 120 cm), siguen 20 dibujos al pastel (1998-2010) y unas audaces litografías (2010-2012). En 2014, Laffón culmina un trabajo aún más ambicioso: grandes lienzos (110 x 200 cm), *El Coto desde Sanlúcar*, que aquí expone por vez primera.

Hay a lo largo de los sucesivos proyectos una evolución. Podría verse como el tránsito desde una imagen de la naturaleza vigorosa pero reposada a otra más dinámica y apasionada. No pierden los cuadros su estructura tripartita -agua, tierra y cielo- pero la invaden crepúsculos, nocturnos, nieblas o expectativas de tormenta. Pero este paso, que acentúan los grandes lienzos aquí expuestos, no reposa en anécdotas. Es el resultado de un tenso equilibrio entre el respeto al motivo y la fidelidad a la pintura. Porque es la pintura, con desnudez que roza la abstracción, la que busca hacer justicia a la naturaleza: hace sentir su silencio y muestra que además de fecunda o acogedora, es sobre todo enigma.

J.B.D.

RESERVES FROM SANLÚCAR

The journey that began with the drawings of La Cartuja continues in the vistas of the Guadalquivir as it flows through the Doñana Nature Reserve. The early oils (1979-92) of medium size (72.5 x 120 cm) were followed by 20 pastel drawings (1998-2010) and several bold lithographs (2010-2012). In 2014 Laffón completed an even more ambitious undertaking: large canvases (110 x 200 cm) under the title *El Coto desde Sanlúcar* (The Reserve from Sanlúcar), shown here for the very first time.

These successive projects allow us to trace an evolutionary process. We might interpret it as the transition from an image of nature as vigorous yet calm and restful to a more dynamic, passionate vision. The pictures maintain the familiar three-part structure (water, earth and sky), but here it is invaded by twilights, nocturnes, fog banks or impending storms. Yet this transition, accentuated by the large canvases on display here, is not the product of anecdotal details but the result of a tense balancing act between respect for the theme and loyalty to the act and substance of painting. For here it is the paint itself, with a raw nakedness verging on abstraction, that strives to do justice to nature, to make its silence palpable and show that while it may be fertile or sheltering, it is first and foremost an enigma.

J.B.D.

DIBUJOS DE LA CARTUJA

Estos dibujos de los años 70 exploran la ribera de La Cartuja y avistan desde ella una imagen de Sevilla entonces casi desconocida. Los dibujos se inscriben en una iniciativa de diversos artistas que con un grupo de arquitectos y ciertas asociaciones vecinales protestaban contra una actuación urbanística que proponía edificar en La Cartuja hasta 75.000 viviendas y desecar el meandro de San Jerónimo (el que hoy se extiende entre la calle Torneo y la Isla de La Cartuja). Los dibujos son sobrios. Tienen sobre todo la fuerza del encuentro. Son paisajes de lo inesperado. Las vistas de Sevilla se apartan de los cánones y los matorrales y arbustos de La Cartuja, y aun los mismos remansos del río tienen más vigor que belleza. Laffón no los sublima ni embellece, sencillamente los hace hablar.

J.B.D.

DRAWINGS OF LA CARTUJA

These drawings from the 1970s explore the banks of La Cartuja, and from that vantage point offer a glimpse of Seville unfamiliar to most in those days. They were created in the context of an initiative spearheaded by various artists who, along with a team of architects and several neighbourhood associations, were protesting a zoning project that planned to build as many as 75,000 homes on La Cartuja and cut off the meander of San Jerónimo (the section of the river that now divides Calle Torneo from the island of La Cartuja). The drawings are sober, fuelled primarily by the power of encounter. They are landscapes of the unexpected. The views of Seville are unconventional, and the thickets and shrubs of La Cartuja, and even the quiet pools of the river itself, are more vigorous than beautiful. Laffón does not glorify or embellish them; she merely makes them speak.

J.B.D.

EL GENERALIFE

En el jardín, es más decisivo el tiempo de la percepción que su contenido. Las alternancias que van pautando la mirada tienen más alcance que cuanto puedan atesorar los ojos. Cada instante puede llevar más allá de la rutina de cada día y despertar recuerdos perdidos o expectativas arrinconadas. Desde ese punto de vista, los dibujos de El Generalife se antojan una sucesión de inesperados contactos con la naturaleza. No son encuentros con parajes ignorados, sino estímulos que suprimen el temor al afecto y devuelven la capacidad de imaginar. Por eso un mismo motivo (calles de adelfas, fuentes, caminos de cipreses) impulsa múltiples imágenes, cada una con diversa carga poética. Esta dimensión temporal la acentúa el jardín árabe que busca tocar todos los sentidos, envolviendo al cuerpo, y con muros y pequeños pabellones subraya el carácter reservado del jardín. De ahí, el valor de estos dibujos: *paisajes*, porque evocan de diversos modos la naturaleza, y *lugar*, porque muestran cómo la autora penetra poco a poco en la sensualidad del jardín y se hace su cómplice. Los dibujos, por su calidad, son además una invitación al espectador para que construya su propia poética.

J.B.D.

EL GENERALIFE

In the garden, the time of perception is more decisive than what we actually perceive. The alternations that channel our gaze encompass far more than what the eye can take in. Every instant can lead to something beyond the daily routine, reviving forgotten memories or dusting off shelved hopes. From this point of view, the drawings of El Generalife seem to be a string of unexpected contacts with nature. They are not encounters with unknown settings but stimuli that repress our fear of emotion and restore our powers of imagination. For this reason a single motif (oleander lanes, cypress-lined paths) can trigger multiple images, each with its own poetic significance. This temporal dimension is heightened in the Arab garden, which appeals to all five senses, enveloping the body, and whose walls and intimate pavilions underscore the garden's secluded nature. Therein lies the value of these drawings: they are *landscape*, because they evoke nature in different ways, and they are *locus*, because they show how the artist gradually partakes of and colludes with the garden's sensuality. The drawings, in their exquisite quality, even invite us to construct our own poetics.

J.B.D.

LA CAL

Su aparente retroceso no impide que la cal sea una cultura milenaria. Al quehacer de los calcineros, en el bosque, la cantera y el horno, sucede la circulación de la cal: precisa en la construcción, podía además prevenir epidemias, defender del calor, preservar de la humedad. En haciendas y cortijos solía haber quien se encargaba de mantener a punto el encalado. Sus útiles estaban en algún rincón discreto. Ese modesto mundo protagoniza esta serie. Bidones, cubos, brochas, palos auxiliares se acumulan bajo un gran arco ciego. Pero la descripción no basta. El arco ciego se recorta en un plano, fortaleciéndose mutuamente, aunque la luz compite con esa geometría sugiriendo formas más ligeras y fluidas. La alianza entre luz y geometría define estos cuadros. La unión es tan potente que cubos y bidones se asimilan sin querer a troncos de cono o cilindros, y los palos se vuelven líneas. Más aún: estos cuadros, más que *re-presentar* la cal, la *realizan*, la hacen presente. No la describen ni cuentan su valor en la cultura sino que mediante planos firmes y luminosos la hacen sentir.

J.B.D.

LIME

Though it may seem to be losing ground today, lime is still an age-old culture. After lime burners did their work in the forests, quarries and kilns, lime began to circulate: a necessary building material, it also had the power to prevent epidemics, provide shelter from heat and preserve from damp. Most country estates and farms had an expert whose job was to keep the whitewash in good shape, and whose tools were stored in some out-of-the-way place. That humble world is the focal point of this series. Tubs, buckets, brushes and paint sticks huddle together under a great blind arch. But this description does not do justice to the scene. The blind arch is framed by a plane, which reinforce each other, although the light vies with that geometry, suggesting lighter, more fluid forms. The alliance between light and geometry defines these paintings. Their united force is so powerful that the buckets and tubs unwittingly resemble cylinders or truncated cones and the sticks become lines. Moreover, these pictures do not just *re-present* lime; they *realise* it, make it present. Rather than describing or narrating its cultural value, they make us feel it by means of solid, luminous planes.

J.B.D.

LA HERRERÍA

Para la elaboración de *Parra en otoño*, la escultura del Palacio de San Telmo, Carmen Laffón contó con el trabajo de un taller metalúrgico¹. En sus frecuentes visitas fue descubriendo posibilidades en los objetos que articulan la práctica cotidiana del taller. De ahí surge *La herrería*. Las obras que la componen, como ocurre con otros trabajos de Laffón, se resisten a la inscripción en los géneros artísticos al uso. Oscilan entre la escultura (al ser tridimensionales) y el ensamblaje, puesto que integran objetos ajenos al arte, hallados y elegidos por la autora. Cubren de hecho una amplia gama. *Caballetes con palos y vigas* es lo que dice su título: materiales dispuestos para el trabajo sobre un banco del taller. *La cuba* es un contenedor para el transporte industrial: un prisma azul brillante de cuyo interior, escapan algunos sarmientos. *Caballetes con elementos verticales* parece más elaborada por su ritmo, escala y frontalidad, pero es sólo un utillaje fabricado para faenas periódicas del taller. Son obras en tierra de nadie. Por ello pueden abrir nuevos caminos.

J.B.D.

1 Hermanos García, Sanlúcar de Barrameda.

THE SMITHY

When preparing her sculpture for the Palace of San Telmo, *Parra en otoño* (Grapevine Trellis in Autumn), Carmen Laffón enlisted the services of a blacksmith's shop.¹ On her frequent visits, she saw artistic potential in the objects the smiths used in their daily work, and in exploring that potential she came up with *La herrería*. The works that comprise this series, as is often the case in Laffón's oeuvre, defy classification according to the conventional system of pictorial genres. They are somewhere between sculpture, being three-dimensional, and assemblage, given that they incorporate non-artistic objects found and chosen by the artist. In fact, they are quite diverse. *Caballetes con palos y vigas* (Trestle Supports with Sticks and Beams) is exactly what it claims to be: materials set out on a trestle table, ready for use. *La cuba* (The Skip) is an industrial haulage container: a shiny blue geometric shape with a few vine shoots trailing out of the tailgate. *Caballetes con elementos verticales* (Trestle Supports with Vertical Elements) seems more elaborate because of its rhythm, scale and frontality, but it is merely an object made to facilitate certain tasks at the smithy from time to time. They are works that inhabit a no-man's land, but for that very reason they can also blaze new trails.

J.B.D.

1 García Brothers, Sanlúcar de Barrameda.

LA VIÑA

Este extenso trabajo de Laffón despierta la memoria de dos mitos mediterráneos: la vid, signo de la fecunda naturaleza, y la viña y el lagar, símbolo de acogida y convivencia. El viejo dios oculto, Dionisos, alienta ambos mitos. Las serenas espuestas en espera del fruto, cargadas de uva o llenas de sarmientos de la poda apuntan al gozo de la vendimia e invitan a participar en él. Mientras, los grandes dibujos, su amplia gama de grises hacen pensar de inmediato en la pintura. Falta el color pero su ausencia hace presente con mayor nitidez la fuerza de la luz. Así, estos paisajes, enclaves de convivencia, apuntan a la fecundidad natural, sintetizada en la materia (el carbón y la témpera) y la luz (que ambos reflejan y matizan). Materia y luz adquieren además vida propia: la vista y el tacto siguen sus ritmos, casi olvidando qué representan. *La viña* se expuso por primera vez en el Monasterio de Santo Domingo de Silos. La sala con que all  cuenta el Museo Reina Sofía, antigua bodega del monasterio, alojó este trabajo.

J.B.D.

THE VINEYARD

This extensive series by Laffón conjures up memories of two Mediterranean legends: the vine, a sign of fertile nature, and the vineyard and wine press, symbols of shelter, hospitality and conviviality. The ancient occult god Dionysus lurks at the heart of both. The serene baskets awaiting the harvest, laden with grapes or full of pruned shoots, reference the joy of the vintage and invite us to take part in it. Meanwhile, the infinite shades of grey in the larger drawings immediately make us think of painting. The colour is lacking, but its absence only underscores the power of the light more strongly. These landscapes, settings of conviviality, therefore articulate the fecundity of nature, synthesized in matter (charcoal and tempera) and light (reflected and qualified by both). Matter and light also take on a life of their own: sight and touch follow their own rhythms, almost forgetting what they represent. *La viña* was exhibited for the first time at the Monastery of Santo Domingo de Silos in what was once the monks' wine cellar, now an exhibition venue managed by the Museo Reina Sofía.

J.B.D.

NUBES Y CIELOS

Cuando le propusieron intervenir en el zaguán del Palacio de San Telmo, Carmen Laffón ideó una gran parra (hierro y aluminio pintados al óleo), que cubriría los 70 metros cuadrados de la bóveda. La escultura iría suspendida a 90 centímetros del techo y tendría como fondo grandes paneles de cielos y nubes, luminosos azules y blancos. Pero el intenso color podía restar protagonismo a la escultura y para evitar ese riesgo, realizó otros paneles con tintas mucho más matizadas. Conservó sin embargo los anteriores. Ahora se exponen por primera vez.

Pensados para ser vistos desde abajo, estos *Estudios de cielos* recuerdan a Alfred Stieglitz que fotografió las nubes con una cámara dirigida verticalmente al cielo. De este modo el espectador pierde su posición vertical y con ella su emplazamiento como ordenador del mundo. Los cielos entonces se convierten en espacios difícilmente dominables: no se rinden a la mirada que precisa y congela, sino invitan al recorrido que logra sintonizar con ellos, porque estos espacios, antes de entregarse a los ojos envuelven el cuerpo.

J.B.D.

CLOUDS AND SKIES

When she was invited to design a project for the entry hall in the Palace of San Telmo, Carmen Laffón came up with the idea of an enormous vine trellis (iron and aluminium with an oil paint finish) covering the 70 square metres of the sail vault. The sculpture would hang 90 centimetres from the ceiling against a backdrop of large panels of skies and clouds painted in luminous blues and whites. Fearing that the intense palette might detract from the strength of the sculpture, Laffón decided to create other panels in more muted tones. However, she kept the original paintings, which are exhibited here for the first time.

Designed to be seen from below, these *Estudios de cielos* (Sky Studies) recall Alfred Stieglitz's photographs of clouds taken with a camera pointed straight up at the sky. From this perspective, the viewer is no longer in a vertical position and therefore loses the ability to impose order on the world. The skies become spaces that defy any attempt at domination: they do not submit to the cataloguing, freezing gaze, but instead invite us to take part in the journey of experience they form, for these spaces engulf the body before surrendering to the eye.

J.B.D.

ORILLAS DEL COTO DESDE BONANZA

Entre la Punta de Malandar y Bonanza sólo media un breve trayecto pero las diferencias entre las vistas de *El Coto desde Sanlúcar* y *Orillas del Coto desde Bonanza* son considerables. La más evidente es el cambio de punto de vista: a la mirada desde algún punto elevado, cercano a Malandar, propia de la primera serie, sucede en la segunda una visión de navegante que parece surgir del río. En consecuencia, la vegetación de la ribera asciende hasta protagonizar el cuadro. Celajes y aguas retienen la pintura gestual y apasionada cercana a *El Coto desde Sanlúcar* pero esta agitación se apacigua en los árboles, arbustos y matorrales de las orillas que reposan en *sí mismos* y no disimulan su sensualidad. Quizá esta alianza entre sensualidad y reposo reclame para sí el nombre de belleza. La belleza no es la única verdad de la naturaleza. Es más bien un cebo. La belleza nos impulsa a pensar la naturaleza y a descubrirnos en ella como carne inteligente.

J.B.D.

SHORES OF THE RESERVE FROM BONANZA

Only a short distance separates Malandar Point from Bonanza, but the differences between the views of *El Coto desde Sanlúcar* (The Reserve from Sanlúcar) and *Orillas del Coto desde Bonanza* are considerable. The most obvious is the change in point of view: the vision from some high point near Malandar that characterizes the first series is replaced in the second by what seems to be the perspective of a seafarer emerging from the river. As a result, the shore vegetation rises to become the main focus of the composition. Cloud-studded skies and waters retain the gestural, passionate painting of *El Coto desde Sanlúcar*, but this frenzied energy subsides among the trees, shrubs and thickets on the shore, at ease with their *own identity* and making no attempt to temper their sensuality. Perhaps this alliance of sensuality and repose has a rightful claim to the name of beauty. Beauty is not the only truth of nature. Above all, beauty is a lure: it beckons us to meditate on nature and discover ourselves in it as intelligent flesh.

J.B.D.

EL QUIJOTE

Cajón, mesa y atril con libros grandes y pequeños fue la contribución de Carmen Laffón a la conmemoración por el Museo Reina Sofía del IV centenario de la primera parte de *El Quijote*. La pieza, como escultura, logra crear espacio a su alrededor; como instalación, induce a recorrerla.

La mesa, rectángulo de bronce pintado sobre soporte de fabricación industrial, es un altorrelieve horizontal: libros, hojas, pliegos doblados promueven un fuerte ritmo. Objetos que con los del anaquel y el atril trazan las preferencias de Cervantes: los libros que salvó de las llamas en *El Quijote* y dos dibujos, una dama italiana (¿Dulcinea?) y *Gattamelata*, el llamado *condottiero político* que, tal vez por eso anticipe el fin de la edad heroica de la caballería. Junto a esas referencias dispersas, el gran cajón cerrado parece el signo del mundo reservado del artista: sus inquietudes, su voluntad de invención. Mesa y cajón forman el *lugar* del artista. La pieza conecta con una obra reciente de Laffón, *Bodegón con libros*: opone dos legados, el arte clásico y Picasso, mientras papeles y útiles sobre la mesa sugieren *in absentia* el *lugar* del artista o el estudioso.

J.B.D.

DON QUIXOTE

Cajón, mesa y atril con libros grandes y pequeños (Crate, Table and Lectern with Large and Small Books) was Carmen Laffón's contribution to the commemoration of the 400th anniversary of the first part of *Don Quixote*, organised by the Museo Reina Sofía. As a sculpture, it manages to create space around it, but as an installation it invites us to wander through and explore it.

The table, a painted bronze rectangle resting on an industrially manufactured support structure, is a horizontal haut-relief: books, loose pages and folded sheets mark a strong rhythm. Together with the objects on the shelves and lectern, these items are reminders of Cervantes's personal preferences: the books he spared from the flames in *Don Quixote* and two drawings, one of an Italian lady (Dulcinea?) and *Gattamelata*, the statue of the famous political *condottiero*, anticipating the end of the heroic age of chivalry. Alongside these scattered references, the large sealed crate seems to symbolise the secluded world of artists, the container of their preoccupations and inventive will. Table and crate form the artist's *locus*. This piece connects with one of Laffón's recent works, *Bodegón con libros* (Still Life with Books), which confronts the legacies of classical art and Picasso, while papers and tools strewn across the table suggest the *locus* of the artist or scholar *in absentia*.

J.B.D.

LA PARRA

La parra, como idea y como signo, acompaña a Carmen Laffón. La pensó para la muestra del Monasterio de Silos, el año 2007, sin llegar a realizarla por las condiciones de la sala, la construyó como escultura, entre 2010 y 2011, en el Palacio de San Telmo y ahora, para esta exposición, la piensa en clave diferente: es sobre todo *memoria*. La ha concebido en efecto como instalación *site specific*: los elementos propiamente escultóricos (hojas y sarmientos) alternan y colaboran con los *objetos hallados* (troncos y cañas) para conformar así un entramado que ante todo busca despertar en el espectador un antiguo deseo, el de habitar, esto es, el de vivir en un entorno que pueda llamar *suyo*. La elección del emplazamiento colabora con esta idea porque la pieza se prolonga y sintoniza con el jardín-huerto de La Cartuja.

La obra además se comporta casi como epílogo de la exposición: prolonga la poética de la viña, acentuando la idea del lugar de acogida, conecta con *La herrería*, en cuanto la integran objetos hallados, y como signo y memoria de la naturaleza, reitera la poética del paisaje.

J.B.D.

THE VINE

The vine, as both idea and symbol, is Carmen Laffón's constant companion. She considered it for the show at the Monastery of Silos in 2007, though the conditions of the space precluded its materialization; she built it as a sculpture in 2010-11 at the Palace of San Telmo; and now, for this exhibition, she has interpreted it in a different key, as *memory* first and foremost. Here she has conceived it as a site-specific installation: the sculptural elements (leaves and vine shoots) alternate and collaborate with "found objects" (logs and canes) to weave a structure that primarily aims to rekindle an ancient human desire—namely, the desire to inhabit, to live in a place we can call our *own*. The choice of location ties in with this idea, because the piece is a harmonious extension of the garden/orchard of La Cartuja.

The piece also serves as the epilogue to the exhibition: it elaborates on the poetics of the vineyard, underscoring the idea of the place of refuge, it connects with *La herrería* (The Smithy) in that it incorporates found objects and, as a symbol and memory of nature, it reiterates the poetry of landscape.

J.B.D.

De izquierda a derecha:
From left to right:

1. **Sevilla desde La Cartuja (II)**, 1978
Seville from La Cartuja (II)

Carbón sobre papel
11 x 28 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

2. **Corta de La Cartuja**, 1976-2014
Cartuja Cut

Carbón sobre papel
37,5 x 21 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

3. **Corta de La Cartuja (V)**, 1976-2014
Cartuja Cut (V)

Carbón sobre papel
20,5 x 26,5 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

4. **Corta de La Cartuja (I)**, 1976
Cartuja Cut (I)

Carbón sobre papel
22 x 29 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

5. **El río**, 1976
The River

Carbón sobre papel
15 x 18 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

6. **Corta de La Cartuja**, 1976
Cartuja Cut

Pastel sobre papel
28,5 x 21 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

7. **Corta de La Cartuja (III)**, 1976
Cartuja Cut (III)

Carbón sobre papel
22 x 29 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

8. **Árboles**, 1981
Trees

Carbón sobre papel
28,5 x 37,5 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

9. **Homenaje a Corot (II)**, 1978
Tribute to Corot (II)

Pastel y óleo sobre papel
26,5 x 20,5 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

10. **Homenaje a Corot (I)**, 1971
Tribute to Corot (I)

Pastel sobre papel
31 x 25 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

De izquierda a derecha:
From left to right:

La cal. Bidón rojo, 2012

Lime: Red Tub

Carbón, témpera y óleo sobre madera
218,5 x 147 cm

La cal. Bidones a carbón, 2011-12

Lime: Tubs in Charcoal

Carbón y témpera sobre madera
218 x 147 cm

La cal. Bidón y mesa azul, 2012-14

Lime: Tub and Blue Table

Témpera, óleo y carbón sobre madera
212 x 150 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

De izquierda a derecha:
From left to right:

Bidón y carretilla con cubo de cal, 2012-13

Tub and Wheelbarrow with Bucket of Lime

Hierro y escayola
64 x 130 x 57 cm y 129 x 53 cm

La cal. Bidón azul, 2012

Lime: Blue Tub

Carbón, témpera y óleo sobre madera
212 x 150 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Vista de la viña I, II, III y IV 2006-07

View of the Vineyard I, II, III and IV

Carbón y témpera sobre madera
212 x 150 cm c/u

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Apuntes

Sketches

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Bajamar, 2004

Low Tide

Pastel sobre papel
44,2 x 61,7 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

La cal. Carretilla, 2012

Lime: Wheelbarrow

Carbón y témpera sobre madera
212 x 105,5 cm

COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR, MADRID / CÁCERES

Cepa, 2007

Vine

Carbón y témpera sobre madera
212 x 150 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

Espuertas con uvas, 2007

Baskets with Grapes

Carbón sobre papel
166 x 119 cm

COLECCIÓN CAAC (EN DEPÓSITO)

Espuertas con sarmientos, 2007

Baskets with Shoots

Carbón sobre papel
73 x 97 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID

Espuertas vacías II, 2007-11

Empty Baskets II

Carbón sobre papel
120 x 176 cm

COLECCIÓN CAAC (EN DEPÓSITO)

Espuertas cargadas de uvas, 2006-10
Baskets Filled with Grapes

Bronce pintado
50 x 45 x 45 cm c/u

COLECCIÓN CAAC (EN DEPÓSITO)

En La Jara. Bajamar, 2008-13
At La Jara: Low Tide

Óleo, pastel, carbón y témpera sobre madera
116,5 X 190,5 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

Bodegón con libros, 2011
Still Life with Books

Óleo sobre lienzo
98 x 92 cm

CORTESÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Bajamar y línea del horizonte I, 2008
Low Tide and Horizon Line I

Carbón y témpera sobre madera
127 x 200 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

Bajamar y línea del horizonte II, 2008
Low Tide and Horizon Line II

Carbón y témpera sobre madera
127 x 200 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA
CORTESÍA DE LA GALERÍA JUANA DE AIZPURU

Orilla del Coto desde Bonanza, 2013-14
Shores of the Reserve from Bonanza

Óleo y témpera sobre madera
212 X 506 cm (conjunto)

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Carretilla de cal, 2012-14
Wheelbarrow of Lime

Óleo, témpera y carbón sobre madera
102 x 156 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Orilla del Coto desde Bonanza I, 2008
Shores of the Reserve from Bonanza I

Óleo y témpera sobre madera
212 X 105 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

Caballetes con palos y vigas, 2010
Trestle Supports with Sticks and Beams

Hierro y madera pintados
130 x 500 x 230 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Banco con útiles de pintura, 2010
Bench with Painting Tools

Hierro y bronce pintados
130 x 230 x 150 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Caballetes con tronco verde, 2011
Trestle Supports with Green Log

Hierro, madera y aluminio
140 x 440 x 150 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Caballetes con elementos verticales, 2013
Trestle Supports with Vertical Elements

Hierro pintado con óleo
233 x 300 x 130 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

El Coto desde Sanlúcar I-XI, 2005-14
The Reserve from Sanlúcar I-XI

Óleo sobre lienzo
110 x 200 cm c/u

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Surtidor, taza y macetas de arrayán, 2006
Water Jet, Cup and Potted Myrtles

Carbón sobre papel
22 x 31 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, GRANADA

***Orilla del Coto desde Bonanza
(Orilla del río I y II), 2013-14***
*Shores of the Reserve from Bonanza
(Riverbank I and II)*

Témpera y carbón sobre madera
212 x 120 cm y 212 x 162 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

La cuba, 2011
The Skip

Hierro pintado
150 x 500 x 250 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

***Parra en otoño. Estudios de cielos para
el techo en San Telmo, 2009-11***
*Grapevine Trellis in Autumn: Studies of
Skies for the Ceiling at San Telmo*

Témpera sobre madera
19 paneles de varias medidas

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

Dibujando en el Jardín de la Prioral, 2013-14
Drawing in the Priory Garden

Hierro y bronce pintados con óleo
150 x 336 x 248 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. **Fuente II**, 2006
Fountain II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

2. **Fuente III**, 2006-11
Fountain III

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

3. **Fuente I**, 2006
Fountain I

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

4. **Surtidores I**, 2006
Water Jets I

Pastel y carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

5. **Surtidores IV**, 2011
Water Jets IV

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

6. **Arcos de cipreses II**, 2011
Cypress Arches II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

7. **Camino de adelfas I**, 2006
Oleander Lane I

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

8. **Arcos de cipreses I**, 2006
Cypress Arches I

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

9. **Fuente y setos de arrayán I**, 2006
Fountain and Myrtle Hedges I

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

10. **Fuente y setos de arrayán II**, 2011
Fountain and Myrtle Hedges II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. **Árboles y cipreses II**, 2011
Trees and Cypresses II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

12. **Árboles y cipreses I**, 2011
Trees and Cypresses I

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

13. **Camino de cipreses VI**, 2011
Cypress Lane VI

Pastel y carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

14. **Camino de cipreses II**, 2006
Cypress Lane II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

15. **Camino de cipreses III**, 2006
Cypress Lane III

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

16. **Camino de cipreses IV**, 2006
Cypress Lane IV

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

17. **Camino de cipreses V**, 2011
Cypress Lane V

Pastel y carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

18. **Cipreses II**, 2006
Cypresses II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

19. **Camino de cipreses I**, 2006
Cypress Lane I

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

20. **Cipreses I**, 2006
Cypresses I

Pastel y carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

21 22 23 24 25 26 27 28

21. **El estanque**, 2006
The Pool

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

22. **Murallas del Generalife**, 2011
Walls of the Generalife

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

23. **Surtidores II**, 2011
Water Jets II

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

24. **Surtidores III**, 2006
Water Jets III

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN DE LA ARTISTA

25. **Surtidor**, 2010
Water Jet

Pastel sobre papel
68 x 53 cm

COLECCIÓN PARTICULAR, SEVILLA

26. **Pabellón del Generalife**, 2006
Generalife Pavilion

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

27. **Generalife**, 2006

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

28. **Fuente y estanque**, 2006
Fountain and Pool

Carbón sobre papel
68 x 53 cm

CORTESÍA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE