

LA CIUDAD ESPECULAR
XAVIER MONSALVATJE

LA CIUDAD ESPECULAR
signos, superposiciones e interferencias
XAVIER MONSALVATJE

LA CIUDAD ESPECULAR
signos, superposiciones e interferencias
XAVIER MONSALVATJE

LA CIUDAD ESPECULAR:
SIGNOS, SUPERPOSICIONES E INTERFERENCIAS
17 de febrero - 15 de abril de 2018

Exposición de:
XAVIER MONSALVATJE

Coordina:
Eladi Grangel Nebot
Teresa Artero Gonell
Museu de Ceràmica de l’Alcora

Montaje exposición:
Francesc Chiva Ocaña
Raúl Tena Aparici
Xavier Monsalvatje Vich

Museu de Ceràmica de l’Alcora
C. Teixidors, 5
12110 l’Alcora, España
Tel. +34 964 362 368
museu@alcora.org
www.museualcora.es

CRÉDITOS CATÁLOGO

Diseño gráfico y maquetación:
Javier Ibáñez (javieribanez.es)

Textos:
Julián Sobrino Simal, Diana Sánchez Mustieles
y Juan Monsalvatje Vich

Traducción al inglés:
Norman Molinari y Carlos García Aranda

Fotógrafos:
Javier Marina, Xavier Monsalvatje, Tato Baeza
y Vicente Jiménez.

Piezas realizadas en Kohler: Created in Arts/Industry,
a long-term residency program of the John Kohler Arts
Center (www.jmkac.org) in Sheboygan, Wisconsin.
Arts/Industry takes place at Kohler Co.
Fotografías: Scott Seifert.

Tratamiento fotográfico:
Javier Ibáñez

Edita:
Ilmo. Ajuntament de l’Alcora
AMCA. Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora

Imprime:
Impremta Canós, SL

ISB N:
978-84-09-01085-1

Depósito legal:
CS304-2018

ÍNDICE

La Ciudad Especular: Signos, superposiciones e interferencias <i>Julián Sobrino Simal</i>	8
Viaje en busca de la belleza industrial <i>Diana Sánchez Mustieles</i>	22
Forgotten Landscape	40
Las Ciudades Discontinuas	42
Los Contenedores y la memoria	46
En Peligro Permanente <i>Juan Vich</i>	50
La Ciudad y los signos	54
La Ciudad Especular	58
Biografía	64
Currículum	65
Agradecimientos	67
English version	68

ORGANIZA:

COLABORA:

LA CIUDAD ESPECULAR:
SIGNOS, SUPERPOSICIONES E INTERFERENCIAS.

“No dejaremos de explorar
y al final de nuestra exploración
será llegar a donde comenzamos
y conocer el lugar por primera vez
a través de la puerta desconocida, no
recordada.

Cuando lo último en la tierra que queda
por descubrir
es lo mismo que fue el principio”.

T. S. Eliot, Poema Little Gidding, Número 4 de Four Quartet (1942)

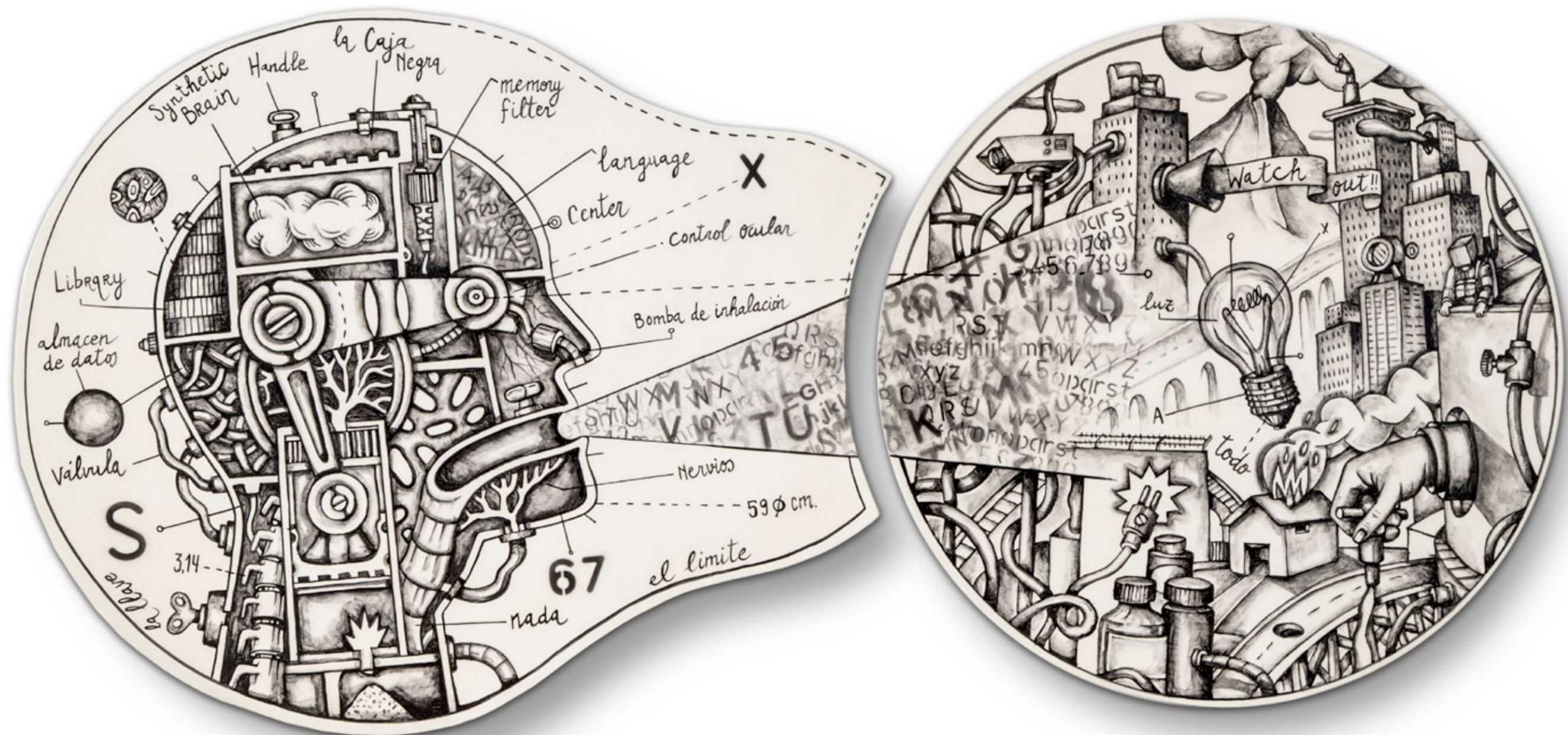
Julián Sobrino Simal

Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y Vicepresidente de TICCIH-España.
(The International Committee for Conservation of Industrial Heritage).

Hace ya mucho tiempo que somos signos en ciudades invisibles¹, que somos seres que ocupan el lugar de los que ya no existen, que somos imágenes que se superponen entre sí, que somos intersecciones entre el pasado y el futuro. Y de esta estructura dialéctica entre el ser, el espacio y el tiempo, se derivan interferencias producto de determinadas acciones artísticas que exploran las posibilidades de ruptura entre la tradición técnica heredada, la materialidad del objeto y el contexto cultural del discurso.

La complejidad polisémica del relato, de la historia de las cosas, supera la ineficacia del desciframiento de los signos, uno a uno, para sumergirnos en la idea ancestral, anterior a los signos, al arte, a la mimesis, a la homonimia. El espejo está en el origen del signo, el reflejo no como figuración, sino como signo mismo. Por eso, nosotros, los sucesores de los primitivos de una Nueva Era, la Industrial², nos vemos reflejados en las máquinas, atraídos por ellas, como espejos en los que descubrir la artificialidad que somos. O como, paradójicamente, lo que hay de máquina en nosotros, tal como nos mostró, en 1747, el médico francés Julien Offray de La Mettrie en su estudio *L’homme machine*³, en el que desde una concepción mecanista⁴ de fuerte contenido materialista ya estaba prefigurando el camino moderno que nos lleva a las actuales investigaciones sobre inteligencia artificial. De modo que si analizásemos esta metáfora del hombre-máquina desde la historia del arte nos encontraríamos con una extraordinaria tradición iconográfica en la que el ser humano es concebido como una máquina, llegando al arrebató de Fritz Kahn, en una de sus obras gráficas más conocidas titulada *El humano como palacio industrial*⁵ (1926) y donde Kahn decía a sus lectores: “no tengáis miedo; si te fijas, hombre y máquina son parecidos”.

¹ Mi siempre rendido homenaje a Italo Calvino: “Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas...” (1999) *Las ciudades invisibles, el relato de Tamara. Las ciudades y los signos*, Unidad Editorial.
² Tal como afirmaban los miembros del Movimiento Futurista.
³ La Mettrie, J. O. (1961) *El hombre máquina*. EUDEBA, Buenos Aires.
⁴ Término acuñado por Robert Boyle en 1661.
⁵ La obra completa de Fritz Kahn ha sido editada como resultado de un laborioso trabajo de investigación por Debschitz von, Uta and Thilo (2013) *Fritz Kahn*. Editorial Taschen, Colonia.

Phrenology study (watch out)
 Composición de 2 platos de loza
 Pigmento negro bajo cubierta
 86 x 40 cm
 2018

La transoceánica mental
Plato de loza
Azul de cobalto bajo cubierta
3 x 40 Ø cm
Colección particular
2006

Sirva esta introducción para preguntarnos ¿Quién es Xavier Monsalvatje? ¿Un escritor que hace cerámica? ¿Un ceramista que pinta? ¿Un pintor que escribe? ¿Un ceramista que esculpe? ¿Un escultor que escribe? Y vuelta a empezar en este círculo especular⁶... Xavier escribe relatos con imágenes y formas, y no sólo sobre soporte cerámico, aunque será en esta *tekné* donde se inserte la centralidad de su obra, continuando una tradición mediterránea tan interesante como la representada por el fantástico *Vaso de los Guerreros* (siglos III-II a. C.) hallado en 1934, en las ruinas de la antigua Edeta, en la actual ciudad valenciana de Llíria en el Campo del Turia.

La cerámica es un invento que, desde hace 20.000 años, antes de la difusión de la agricultura, según atestiguan los restos de un gran tazón encontrado en la cueva de Xianrendong, en la provincia de Jiangxi, ha acompañado a la mayoría de las comunidades humanas extendidas por el planeta. Destinada tanto a usos domésticos como rituales. Y desde entonces se ha convertido en un soporte privilegiado para la representación, debido tanto a las cualidades físicas de la materia mineral, como a la portabilidad de los objetos o a su funcionalidad para contener sustancias. Los ceramistas han trasladado a la arcilla, secada u horneada, mediante engobado, incisiones o incrustaciones, un variado repertorio de imágenes geométricas o naturalistas, iniciando un género de relato gráfico de enorme trascendencia para las sociedades que lo utilizaban, contribuyendo, por una parte, a reforzar la transmisión oral de mitos y ritos, y por otra, a orientar a las sociedades actuales, a través de esa ventana iconográfica, a conocer las costumbres, en sentido amplio, de culturas ya desaparecidas. Su plasticidad le confiere además otra dimensión, ya que el propio objeto cerámico, se convirtió en una forma estereotipada que dio origen a una tradición tipológica de intrínseco valor figurativo.

En esta tradición, de gran arraigo en el Levante español, se inserta la obra de Xavier Monsalvatje. Que es tanto artesano como artista y del que, revisando su ya dilatada obra, iniciada en una primera exposición colectiva en 1986 en el Museo Nacional de Cerámica González Martí (Valencia), descubrimos, ante todo, la extraordinaria coherencia de su trayectoria. Siempre ha hecho cerámica. Pero, claro, hacer cerámica es mucho más que hacer objetos de arcilla con las manos *-keramikós-*. Este proceso consiste en transformar mediante la *-tekné-* los recursos minerales de las arcillas, limos y arenas, existentes en el medio natural, en la ecosfera, en objetos moldeados para diferentes usos, que se insertan en la tecnosfera de la humanización. Entendiendo que la técnica y el arte se encontraban incluidos en un concepto común que, en su definición pre-moderna, aún unificaba las funciones de belleza y utilidad. Aunque me surgen dudas acerca de la cronología del término arte, ya que prefiero posicionarme junto a Hans Belting (Belting, 2010) cuando afirma que existió un *Arte antes de la Era del Arte*, apreciación que también comparte Arthur C. Danto (Danto, 1999) para quien el concepto de arte aún no había aparecido en la conciencia colectiva de las sociedades hasta la llegada del Renacimiento.

⁶ Especular. Según la RAE, del lat. specularis. 3. adj. Dicho de dos cosas simétricas: que guardan la misma relación que la que tiene un objeto con su imagen en un espejo.

La ciudad controlada!
Plato torneado en porcelana japonesa
Azul chino bajo cubierta
45 Ø cm x 3 cm
Yingge, Taiwan
Colección particular
2015

La eterna pregunta ¿Artista o artesano? ha generado ríos de sesuda y académica tinta sin llegar a ninguna conclusión definitiva. En una bella publicación (Blackie, 2013) de homenaje al gran ceramista británico Enmanuel Cooper tal vez podamos encontrar algunas pistas que nos orienten a resolver este enigma, cuando afirma Cooper: “Generalmente si alguien me pregunta ¿a qué te dedicas?, yo respondo -soy ceramista-. Nunca diría -soy un artista cerámico-. Si quisiera decir que soy un artista, lo diría, sin clasificarme. Y debería decir entonces que soy un artista que trabaja cerámica, pero al final simplemente digo -soy ceramista-”.

Las cerámicas de Xavier Monsalvatje, de azul cobalto sobre blanco y de colorante negro sobre blanco, o sus dibujos, pinturas, esculturas, grabados o instalaciones, nos sitúan en un escenario plástico de gran complejidad, tanto por el tipo de soportes, de formas y de técnicas, como por el color, el grafismo o la narración. Siendo esta versatilidad una de las características que le definen como un artesano-artista multidisciplinar.

Pero, llegados a este punto, hemos de destacar una dimensión de la obra de Xavier Monsalvatje que me interesa especialmente: la iconografía industrial, entendida ésta como una reflexión del autor sobre el tiempo de las máquinas, tanto desde el punto de vista teórico como desde la expresión plástica. Para ello quiero recordar algunos antecedentes que entroncan con la trayectoria de Xavier y que se pueden concretar en algunas de las siguientes Exposiciones realizadas desde 1968: *The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age* (1968-1969) The Museum of Modern Art, New York; *The Machine Age in America, 1918-1941* (1986) Brooklyn Museum, Nueva York; *Diseño Gráfico en la Era Mecánica* (1999) Mead Corporation. The Andrew W. Mellon Foundation; *Colección Merrill C. Berman*, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Valencia; *Cosmos. Del romanticismo a las vanguardias, 1801-2001* (1999) Centre de Cultura Contemporània, Barcelona; y *Hello, Robot. Design between Human and Machine* (2017) Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

En esta selección podemos descubrir las principales temáticas que han interesado a algunos museos y salas de exposiciones del mundo durante este pasado medio siglo en relación con la Era Industrial, ya sea desde los temas específicos de la arquitectura y el urbanismo industrial, la estética de la técnica y de las máquinas, los aspectos sociales del trabajo, la deshumanización de la sociedad industrial, el diseño industrial, la valoración patrimonial de los testimonios industriales, las relaciones entre el arte, la técnica, el pensamiento y la industria, el objeto industrial como entidad autónoma de reflexión plástica o el papel actual que la tecnología juega en nuestras vidas. Siendo en este sintético mapa conceptual en el que podemos observar cómo, desde diferentes perspectivas, la industria ha sido objeto de atención, y de devoción, para Xavier Monsalvatje. De modo que, dada su fascinación crítica por el mundo industrial, ha convertido estas iconografías en signos, superposiciones e interferencias, tanto para sus creaciones como incluso en tema de sus conferencias.

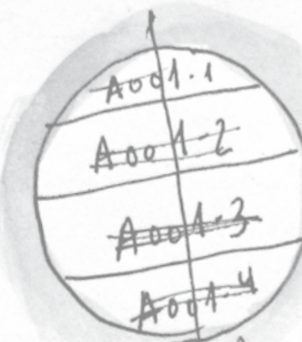
bre p. reclame
porcelan at

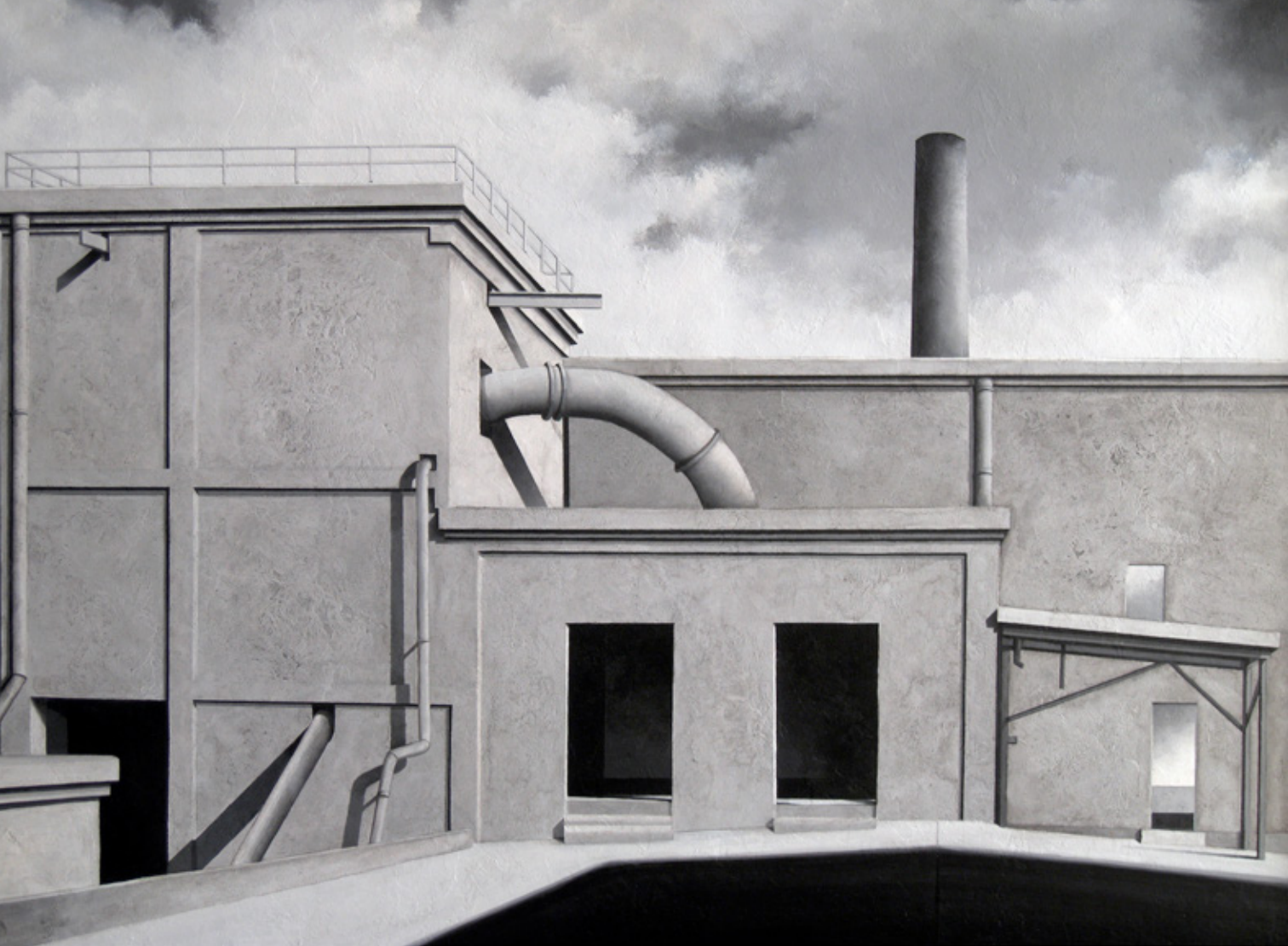
Nueva
1280°C.

la parte
de atrás
es
A-001-

Plato 1
azul + A 001-3
y
Negro + A 001-3

Prueba 3 / Plato 3
líneas azules, negras y rojas.

A través de su obra descubrimos las fábricas, en plural, como un hecho cotidiano que ya ha pasado a formar parte de nuestros paisajes y de nuestras memorias estéticas, y también éticas, en su abandono, por el frenético cambio productivo inherente al capitalismo, ya sea de Mercado o de Estado, en su ruina, como resultado de su desvalorización patrimonial y la dificultad de su comprensión integral, en su especulación, por las mismas fuerzas financieras que las vieron crecer, en sus formas, extrañas y muchas veces incomprensibles. Hechos que son observados por Xavier como el resultado de un proceso político. Pues hay que señalarlo, su actitud no es reverencial frente a los iconos del maquinismo, sino profundamente crítica respecto del rol que los convierte en objetos de manipulación, ya sea de las personas, en su dimensión física de destrucción, de las mentes, en su dimensión intelectual de alienación, o estética, en su dimensión generadora de una nueva iconosfera.

La sombra del olvido
 Acrílico sobre tabla
 73 x 54 cm
 2009

La máquina como paradigma sabemos que fue aceptada por la Modernidad como un logro del Progreso de una manera acrítica. Sin comprender que, en su dimensión faústica, ese camino, el del fordismo, capitalista o socialista, llevaba inexorablemente a la esquilación de los recursos naturales, a la desigualdad de las naciones producto de la división internacional del trabajo o a la contaminación de los espacios naturales y urbanos del planeta que nos lleva a situarnos, cada vez más cerca, de la autoaniquilación como especie. Estos procesos los analizaremos en cinco de sus obras que forman parte de esta Exposición en Alcora.

Uno. *En La Sombra del Olvido*. Antigua fábrica de cementos ubicada en la estación del suburbano de Valencia, llamada El Empalme. (Desaparecida). Esta fábrica, con el nombre de *Cementos Turia*, fue fundada entre 1940 y 1942. Descubrimos una de las técnicas más utilizadas por Xavier como es la de la representación del fragmento en sustitución de un todo inabarcable. En la estela de Piranesi en sus *Carceri*⁷ en las que la centralidad perspectíca tradicional es sustituida por la visión de quien se encuentra dentro de un sistema en el que la parte es el reflejo especular del todo. Así Xavier nos muestra en este acrílico sobre tabla una parte de la gran fábrica como testimonio arqueológico documental del gran organismo de fabricación de cemento que hoy ha sido sustituido por una promoción de viviendas.

Wayfarer
 Gres porcelánico
 Pigmento negro sobre cubierta
 36 x 36 x 41 cm
 Kohler, Wisconsin, USA
 Colección Kohler Co.
 2016

⁷En 1745 se publicaron las *Carceri d'invenzione* –fechadas en 1742.

Dos. En *Another face of the City*. Térmica PECO, en la calle Schuylkill Ave. Filadelfia. En actividad. Encontramos el testimonio de uno de sus viajes de formación (2014) en The Clay Studio en Filadelfia (EEUU) que es un centro de arte fundado en 1974 con la misión de establecer relaciones multidisciplinares entre la cerámica y las artes. Allí, en una de sus exploraciones, descubrió la gigantesca central térmica Chester Waterside Station of the Philadelphia Electric Company (1916-1939-1942) obra del arquitecto John T. Windrim y del ingeniero William C.L. Eglin que, irremediamente atrajo su atención, por la solemnidad de su arquitectura *Beaux Arts* y el poder industrial que en sí misma representaba esta planta industrial. Destacando sobre el horizonte del entablamiento del edificio industrial el *sky line* de seis magníficas chimeneas.

Another face of the city
(Térmica PECO, en la calle Schuylkill Ave.
Filadelfia, EEUU, en actividad)
Acrílico sobre tabla
46 x 27 cm
2013

A la otra parte
Plato de loza
Azul de cobalto bajo cubierta
2 x 40 Ø cm
2007

Tres. En *A la Otra Parte*. Donde observamos, entre la belleza de sus azules, la metáfora de la energía que inunda nuestras vidas. En una composición babélica en la que los humanos ciegos, como zahories que buscamos la verdad en un mundo mecánico e incomprensible, simplemente somos caprichos de un destino técnico superior marcado por el control armado que utiliza la comunicación como represión contaminadora de la sociedad.

Cuatro. *En Crisis*. Jarrón donde aparecen, bajo una forma antropomorfa creada por la tapadera-cabeza y la vasija-cuerpo, los iconos que, en diversas obras de la serie “En peligro permanente”, van a poblar su universo figurativo. El cerebro al descubierto, el ojo de cíclope que nos sigue y no nos quita ojo, el submarinista aéreo, la chimenea conectada y un jarro-marmita que expelle filamentos. Amenazados por un mito que, aunque industrial contemporáneo, nos lleva a otro más antiguo, prometéico, como permanente conflicto entre la creación y la destrucción en un auténtico *pandemonium*.

Cinco. En *La Ciudad Continua*. La instalación se construye a partir de la deconstrucción de la fábrica. Tornillos, engranajes, válvulas, tuberías y muelles, producto del reciclaje arqueológico del autor, componen una nueva planta industrial inservible en su obsolescencia. Pero que conforma el arquetipo del desecho de la producción, del residuo, elevado a categoría de metáfora de la ciudad que habitamos. (Ver página 43)

Seis. En *Contenedor de Especies*. Xavier Monsalvatje se transforma en Noé. Y, dada la deriva dadaísta de nuestra especie, recurre a la ironía para crear un arca-sarcófago capaz de contener las especies del mundo que está desapareciendo. Creando desde la sensualidad matérica de su cerámica una brutal alegoría de nuestro tiempo. (Ver página 36).

Quiero terminar con los versos de la canción *121 Xemeneies* (2017) de la banda de música de Alcoi “We Are Not Brothers” que se autodefine como: banda postindustrial, revolucionaria y anarquista.

“*És l'argila blava, fam quasi erma. Objecte de la terra. Pell a sang. L'obstinació i germinal de la indústria: artífici de les boires: operació material i la cadena. El tènue transport mercantil: la metamorfosi lenta, sorda, constant. Les subespècies de l'arrendament, el contracte fungible, el temps “estambrat” entreteixit al paper. La textura dramàtica d'uns homes. O el diluït producte natural. Les pells cap a l'artefacte. La sang cap a la màquina. És l'acció de la força. El treball incisiu d'aparells agregats, d'artefactes. Sistemes de trets, de valors i estries. El cabdal de la força i l'osmosi de la ràbia. Màquines eines. Màquines eines. Màquines eines”.*

“Es la arcilla azul, hambre casi baldía. Objeto de la tierra. Piel a sangre. La obstinación germinal de la industria: artificio de las nieblas: operación material en cadena. El tenue transporte mercantil: la metamorfosis lenta, sorda, constante. Las subespecies del arrendamiento, el contrato fungible, el tiempo tramado, entretejido en el papel. La textura dramática de unos hombres. O el diluido producto natural. Las pieles hacia el artefacto. La sangre hacia la máquina. Es la acción de la fuerza. El trabajo incisivo de aparatos agregados, de artefactos. Sistemas de disparos, de valores y estrías. El capital de la fuerza y la ósmosis de la rabia. Máquinas herramientas. Máquinas herramientas. Máquinas herramientas”.

La ciudad de la espera
Gres, esmaltes a 1.000° C
50 x 30 X 32 cm
2013

BIBLIOGRAFÍA

BANHAM, R. (1985) *Teoría y diseño en la primera era de la máquina*. Paidós, Barcelona.

BELTING, H. (2010) *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte*. Editorial Akal, Madrid.

BLACKIE, S., HORBURY, D., HUGHES, Ph. y JAMES, J. (2013) *Emmanuel Cooper OBE: 1938-2012*. Ruthin Craft Centre in association with the University of Derby, Derby.

BONET, A. (1982) *Historia de las artes aplicadas e industriales en España*. Editorial Cátedra, Madrid.

BURY, J. (1971) *La idea del progreso*. Alianza Editorial, Madrid..

CALVINO, I. (1999) *Las ciudades invisibles*. Unidad Editorial, Madrid.

CASTELNUOVO, E. (1988) *Arte, industria y revolución*. Nexos, Barcelona.

DANTO, A. C. (1999) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Editorial Paidós, Madrid.

DEBSCHITZ von, U. & Th. (2013) *Fritz Kahn*. Editorial Taschen, Colonia.

KLINGENDER, F. D. (1983) *Arte y revolución industrial*. Editorial Cátedra, Madrid.

LA METTRIE, J. O. (1961) *El hombre máquina*. EUDEBA, Buenos Aires.

MUNFORD, L. (1982) *Técnica y civilización*. Alianza Universidad, Madrid.

PITARCH, A.; DALMASES, N. (1982) *Arte e industria en España, 1774-1907*. Editorial Blume, Barcelona.

SOBRINO, J. (1996) *Arquitectura industrial en España: 1830-1990*. Editorial Cátedra, Madrid. 1996

SOBRINO, J. (1999) *El paisaje, las máquinas y los hombres: la pintura como fuente de documentación social para la arqueología industrial*. Revista Artigrama, núm. 14, págs. 65-78, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.

We Are Not Brothers (2017) Canción “121 Xemeneies”. [HYPERLINK www.soundcloud.com/wearenotbroth](https://www.soundcloud.com/wearenotbroth)

Crisis
Jarrón de loza con tapa
Azul cobalto bajo cubierta
70 x 38 Ø cms
Alfarero: Alfonso Alcaide
2009

VIAJE EN BUSCA DE LA BELLEZA INDUSTRIAL

Diana Sánchez Mustieles

Dra. arquitecto y autora del blog *Patrimonio Industrial Arquitectónico*.

“Nadie niega hoy la estética que se desprende de las creaciones de la industria moderna. Cada vez más, las máquinas se diseñan con proporciones, juegos de volúmenes y de materias tales que muchas de ellas son verdaderas obras de arte, ya que suponen el número, es decir el orden. Ahora bien, los individuos selectos que componen el mundo de la industria y de los negocios y que viven, en consecuencia, en esta atmósfera viril en que se crean las obras indudablemente, se consideran muy alejados de toda actividad estética”.

Extracto del programa del “Espirit Nouveau” nº 1, octubre de 1920.¹

“El hombre que construye una fábrica construye un templo, que el hombre que trabaja allí adora allí y a cada una es debida, no desprecio ni culpa, pero reverencia y alabanza”.

Calvin Coolidge

Tener la oportunidad de escribir el texto del catálogo de un artista al que admiras no ocurre todos los días, y si además se trata de alguien con el que compartes una gran pasión, como es el Patrimonio Industrial, esta tarea se convierte en algo especial. Así me siento al encontrarme escribiendo estas líneas sobre la obra de Xavier Monsalvatje, pues para mí es un privilegio y una ocasión única, y quería compartirlo con ustedes.

Vamos a embarcarnos en un viaje soñado, un recorrido por la mente de Xavier Monsalvatje a través de sus obras.

Antes de comenzar este recorrido considero que es de rigor que les explique cómo conocí a Xavier. En el año 2013, tras presentar mi tesis doctoral, Julián Sobrino Simal, quien formaba parte de mi tribunal, me presentó a un gran amigo suyo diciéndome que sentía la misma pasión por el Patrimonio Industrial que yo, se trataba de Monsalvatje. Las primeras obras que descubrí fueron los acrílicos de la serie *Forgotten Landscape*, y rápidamente sentí fascinación por ellas, y quise conocer más sobre su trabajo. Una obra salpicada de industria, que nos recuerda lo frágil que es el Patrimonio Industrial, además de carismático. A través de estas pinturas conocí y admiré a este artista, y cómo podía mostrar la belleza industrial en estado más puro...

¹ Le Corbusier, *Hacia una arquitectura*. Ediciones Apóstrofe, pp 69.

La fábrica patibulo III
Acrílico sobre tabla
33 x 24 cm
2006

...rizan y dirigen la sociedad que las

Xavier Monsalvatje es un artista pluridisciplinar y ceramista, que une cerámica y pintura de una manera sublime y única. Uniendo tradición, por medio de la elaboración de las piezas, con una temática muy actual, la denuncia social, creando una simbiosis perfecta entre cerámica y pintura. Al contemplar sus piezas se puede comprender la gran fascinación que siente por la industria, por sus antiguas instalaciones y por el Patrimonio Industrial.

Cuando contemplas la obra de Monsalvatje reconoces que se trata de algo más que cerámica, algo más que arte, puedes trasladarte a la mente del artista, a través de sus piezas puedes conocerlo, conocer sus visiones, sus pasiones, sus denuncias y sus miedos, creando a lo largo de su carrera artística una iconografía propia poblada de guiños industriales, una iconografía que es claramente reconocible. Política, Industria, Sociedad, Ciudad, Economía, Urbanismos, Denuncia.

Estructuras del vacío
Fábrica de cementos de Buñol, en activo
Acrílico sobre tabla
33 x 24 cm
2005

Elementos y símbolos recurrentes en su obra, paisajes industriales, instalaciones industriales, infraestructuras, torres de Babel, ojos que todo lo ven, ... Y como elemento icónico e industrial más relevante y recurrente se puede observar la chimenea industrial, una imagen de gran potencia (considerado un hito de la industrialización), construcción reconocible e icónica de la industria, de un pasado reciente que no nos abandona del todo y que es posible verlas por muchas ciudades españolas totalmente descontextualizadas.

Una obra que es la unión de arte, técnica, tradición, cerámica e industria.

Todo esto y mucho más van a ver en las siguientes páginas, a lo largo de un viaje fascinante, en el que espero que me acompañen, un paseo íntimo y personal, que remueve e impacta, donde el artista muestra sus pasiones e inquietudes. Pero esto es solo el principio, acaban de rayar la superficie, ahora dejad que os guíe por este viaje por la mente de Monsalvatje a través de su obra.

Coged fuerte mi mano,

Entramos en La Ciudad Especular, un viaje que seguro no les dejará indiferentes.

Asómense

¿Qué ven?

Son antiguas instalaciones industriales, que ahora se encuentran, en parte, abandonadas o desaparecidas. Arquitecturas fabriles que tienen mucho que decir, horas de trabajo frente a la máquina, jornadas que empezaban con la salida del sol y acababan con su puesta, memorias e historias que no fueron contadas...paisajes que han dejado cicatrices en la tierra, ahora hermosas para unos, horribles y dignas de desaparecer para otros.

Edificaciones que esconden memoria del trabajo, nos encontramos en *Forgotten Landscape*. Paisajes olvidados, su nombre lo dice todo, paisajes silenciosos que una vez tuvieron gran bullicio y actividad. Imágenes aparentemente sencillas, pero potentes con un cielo plagado de nubes, ¿o será humo?. Geometrías claras, limpias, nos muestra la arquitectura industrial tal cual es, poniendo frente a nuestros ojos las cualidades especiales que tiene esta arquitectura, la belleza de lo aparentemente sencillo, su orden, potencia y rotundidad. Enseña sus instalaciones tal cual son, mostrando tuberías, porches, chimeneas, la realidad tal cual sin ningún alarde innecesario. Una arquitectura sincera, sin necesidad de ornamentos. Un pasado industrial reciente, una belleza que aun se puede apreciar en algunas zonas, un paisaje que es posible reconocer actualmente. Se trata de imágenes reales, que retrata con gran maestría, plasmando paisajes industriales reales, duros, silenciosos que una vez tuvieron gran actividad. Nos revela antiguas edificaciones industriales silenciosas, abandonadas o incluso ya desaparecidas y por otro lado factorías aún en activo, con unos colores suaves, delicados y grises, gris como se considera la industria, grises como el humo, grises como el hormigón del que están hechas.

Reflexiona sobre un patrimonio infravalorado, muchas veces despreciado y no entendido, el Patrimonio Industrial, que Xavier Monsalvatje muestra de manera bella y serena, atrayendo nuestra atención hacía esas construcciones y haciendo que nos preguntemos cómo no nos habíamos fijado antes en ellas.

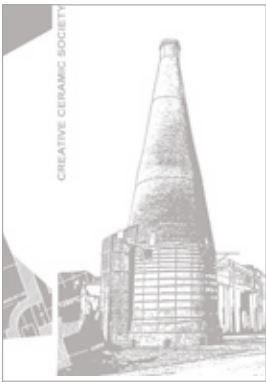
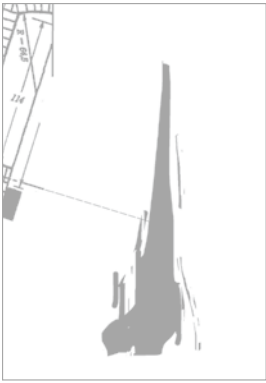
Forgotten landscape
Fábrica de cementos de Buñol, en activo
Acrílico sobre tabla
33 x 24 cm
2005

Monsalvatje realiza una serie de serigrafías revelando su pasión por las infraestructuras industriales abandonadas *Forgotten Landscape I, II y III* (2010). Una serie de obra gráfica dedicada a la antigua fábrica Cros, situada a orillas del río Turia en la ciudad de Valencia, en lo que actualmente se denomina Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este trabajo se basa en fotografías tomadas por el autor durante el proceso de abandono y destrucción de este complejo fabril.

Uno de sus últimos trabajos es la serigrafía *Creative Ceramic Society* (2017), un primer plano de una magnífica e imponente chimenea industrial, centrando la importancia de la composición en ella por medio de un color tan vivo como es el rojo, marcando su verticalidad, marcando un hito de la industrialización, como fueron los hornos botella de la fábrica de cerámica Pickman de Sevilla a orillas del río Guadalquivir.

Como si se tratara de un conjunto de jeroglíficos que debe ser revelado en sus serigrafías el artista plasma información más allá del dibujo principal, que se encuentran en un segundo plano en la obra, apuntes y anotaciones del autor, dibujos, retículas de ciudades, medidas, estructuras gráficas que proporcionan diferentes lecturas.

Nos detenemos ante unos magníficos acrílicos que muestran paisajes industriales que fueron y, algunos de ellos ya no son. Vistas que nos evocan a un pasado industrial reciente que muchos quieren olvidar, como si nunca hubiera tenido lugar, realizados en gama de grises, como *La Sombra del Olvido* (2009), que representa una antigua fábrica de cementos de Valencia, ya desaparecida. Antiguas instalaciones que me hacen preguntarme ¿dónde se encontraban?, ¿por qué no me había fijado antes en ellas?...

En estos acrílicos la única protagonista es la arquitectura industrial, no muestran movimiento, despojada de toda presencia humana,... muestra imponente y silenciosa la instalación industrial, como *La Tormenta* (2017), que representa la fábrica de cerámica de Kale Group de Çan en Turquía, donde Monsalvatje estuvo trabajando como artista invitado en el 2013, una industria activa, en una parte del país que muchos no conocen o no quieren conocer...

Creative Ceramic Society
Serigrafía a 6 tintas
Papel Fabriano Academia 350 grs
Edición de 60 ejemplares y 10 pruebas de autor
31,2 x 31,2 cm
2017

La Tormenta
(Fábrica de cerámica Kale en Çan,
Turquía, en funcionamiento)
Acrílico sobre tabla
24 x 33 cm
2005

Representando volúmenes puros y limpios *The Forgotten Area* (2014) -ver página 40-, muestra una visión de unos monumentales silos, donde se puede reconocer e incluso se podría tocar el frío hormigón con el que fueron contruidos. Una pintura que nos recuerda cómo veía los silos americanos el arquitecto francés Le Corbusier, en cual plasmó en su libro “Hacia una arquitectura”.

He aquí los silos y las fábricas norteamericanas, magníficas primicias del tiempo nuevo.²

Pinturas que invitan a detenerse ante ellas e imaginar que formas parte de ese paisaje, de ese momento retenido en acrílico, buscando ser parte protagonista y soñando con entrar en esas antiguas instalaciones para explorar su interior.

² Le Corbusier, *Hacia una arquitectura*. Ediciones Apóstrofe, pp 20.

Flue
Plato de porcelana japonesa
Azul cobalto chino bajo cubierta, 1.250°C
30 cm x 30 x 4 cm
Colección *Yingge Ceramic Museum*, Taipei, Taiwan
2015

Y con ganas de saber más sobre estas fábricas, dejamos atrás estas arquitecturas silenciosas, pero no abandonamos del todo el aura industrial que nos envuelve. En estos momentos contemplan piezas cerámicas de producción artesanal, aparentemente piezas sencillas, pero nada más lejos de la realidad...

Acérquense más a ellas y abran bien sus mentes pues vamos a descubrir *En Peligro Permanente* y *La Ciudad y los Signos*, la parada más enigmática que nos vamos a encontrar.

Ciudades post-industriales, pasados que ya fueron, o ¿se trata del presente?, ¿incluso podría ser un futuro incierto?, al contemplar estas obras es inevitable pensar en la película *Metrópolis* de Fritz Lang (1927), que mostraba un futuro indeseable (clara representación de la industrialización), donde existe un poder supremo y la “esclavitud” moderna por medio del trabajo de los obreros. En la obra de Monsalvatje se encuentran ciertas reminiscencia e incluso homenaje a esta película. Industria, política, sociedad, urbanismo, denuncia... todo ello en piezas de cerámica de impronta tradicional.

Marcel Duchamp still pissing
Urinario
Azul de cobalto sobre cubierta
Kohler, Wisconsin, USA
75 x 38 x 51 cm
2016

Ciudades que parecen de ciencia-ficción, ciudades donde los habitantes son manipulados tanto por la política y el poder del momento, como por los medios de comunicación, manipulados por ese mismo poder (política)...

Se podría decir que Monsalvatje nos habla de una ciudad de marionetas sin voluntad. Nos advierte de un presente incómodo y un futuro incierto, un futuro del que muchos no quieren hablar, donde la sociedad es mera espectadora de todo lo que pasa a su alrededor, sin que hagan nada por cambiarlo. Al contemplarlas pienso lo que Fernando Chueca Goitia apuntaba en su *Breve historia del urbanismo*:

*Lo que caracteriza a la ciudad contemporánea es precisamente eso, su desintegración. No es una ciudad pública a la manera clásica, no es una ciudad campesina y doméstica, no es una ciudad integrada por una fuerza espiritual. Es una ciudad fragmentaria, caótica, dispersa, a la que le falta una figura propia. Consta de áreas indeciblemente congestionadas, con zonas diluidas en el campo circundante. Ni en unas puede dar la vida de relación, por asfixia, ni en otras por descongestión. El hombre, en su jornada diaria, sufre tan contradictorios estímulos que él mismo, a semejanza de la ciudad que habita, acaba por encontrarse totalmente desintegrado.*³

Y ¿ustedes qué ven al contemplar sus ciudades?

Particularmente estas ciudades me recuerdan a las metrópolis imaginadas por el ilustrador australiano Shaun Tan, las cuales las plasma en libros como el álbum mudo *Emigrantes* o *La Cosa Perdida*, donde sus ilustraciones hablan por sí mismas sin necesidad de más explicación; así como ocurre con la obra de Xavier Monsalvatje, donde sus dibujos no necesitan subtítulos porque nos hablan, más bien nos gritan sobre temas que preocupan al autor como el poder en la sociedad actual, la manipulaciones de ciudadanos y medios, y los grandes problemas y peligros que actualmente se encuentran en el denominado primer mundo.

Mediante la técnica tradicional de azul cobalto bajo cubierta y sobre bizcocho, las piezas son el soporte de un mensaje, Monsalvatje nos expresa con su arte cómo ve la sociedad actual, cómo se encuentra, siendo una visión muy íntima del autor, quien considera que nos encontramos “En Peligro Permanente”. Son una llamada de atención, que aun con colores suaves nos obligan a detenernos y contemplar durante largo rato para poder entender todo lo que nos quiere decir, incluso al alejarte de las piezas y luego volver a ellas encuentras más y más elementos dignos de atención.

Cada una de sus piezas son un manifiesto, no son meros elementos decorativos cerámicos, son algo más. Son más que obras de arte, son bellas reivindicaciones, que atrapan a su observador y hacen que te metas en su interior. Piezas que debes recorrer con mucho cuidado no perdiendo detalle, pues cuentan una historia. Muchas de ellas están hechas para ser rodeadas y leer su dibujo completo, poder entenderlo en toda su amplitud, como sus jarrones *All Seeing Eyes* (2009) -ver página 53- y *Mantengamos el Sistema* (2009), donde encontramos personajes tristes, manipulados, enfermos, que no quieren ver (o no les dejan)... rodeados de industria, infraestructuras, humos... escenas que remueven y dan que pensar.

Mantengamos el sistema
Mayólica blanca, azul de cobalto bajo cubierta
Alfarero: *Alfonso Alcaide*
52 x 30 Ø cm
2009

³ Chueca Goitia, Fernando. *Breve historia del urbanismo*. Alianza Editorial, pp 22 y 23.

No se trata de motivos habituales tratados en la cerámica decorativa actual, estamos ante algo inusual y especial pintado en cerámica, como el plato de loza *Línea de Fuga* (2006) y *A la Otra Parte* (2006) -ver página 19-, grandes manos que lo mueven todo (el poder), armas, militares, maquinaria, personajes trabajando sin parar que no ven, ni oyen... ni sienten, se encuentran atados a una máquina, utilizando de manera excepcional las cualidades plásticas de la cerámica para que formen parte de su discurso.

Muestra lo que muchos pensamos y no decimos, como su obra *Oiga* (2012), un inquietante dibujo a lápiz con personas sin cerebro y mudas, sombras, humo, instalaciones, accidentes, una ciudad poblada de problemas, en la que no parece que nadie haga nada...

Las ciudades se convierten en un conjunto de signos, de memoria, iconografía e historia. Sus piezas están hechas para reflexionar, en ellas se pueden encontrar palabras y frases que dan pistas del significado de las piezas.

Oiga
Lápiz sobre papel Caballo 109a
85 x 70 cm
2006

La geografía es destino
Plato de loza
Pigmento negro bajo cubierta
2,5 x 31,5 Ø cm
2017

Las ciudades de Xavier Monsalvatje quieren ser una crítica al urbanismo actual, pues las ciudades y su territorio ya no se planifican y ordenan de una manera tradicional, las ciudades ahora son caóticas en su orden, ya no son ciudades industriales, son ciudades tecnológicas con gran cantidad de estímulos (a veces contradictorios), donde los ciudadanos muchas veces son meros espectadores del pasar del tiempo frenético de las ciudades. En sus composiciones se pueden encontrar ciudades desordenadas, atravesadas por puentes, carreteras, con grandes chimeneas industriales humeantes, infraestructuras urbanas como torres de alta tensión y ciudadanos con ojos tapados o con la boca tapada, para que no vean o no hablen, e incluso diría para que no escuchen todo lo que pasa a su alrededor.

Ciudades tecnológicas y ruidosas, plagadas de infraestructuras, grandes urbes que parecen indestructibles y controladas, pero que ante un pequeño fallo tecnológico podrían llegar a paralizarse. Las ciudades de Monsalvatje son una llamada de atención sobre la problemática actual de las mismas, como el plato *La Geografía es Destino* (2017) o el plato *Debes verlo todo, escucharlo todo y olvidarlo todo* (2017), el cual no es una pieza cerámica, es un aviso de lo que deberías o no deberías hacer... realmente inquietante.

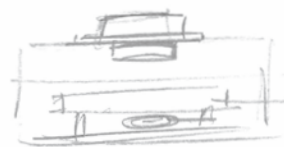
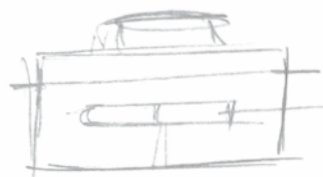
Dentro de esta serie Monsalvatje, con su simbología habitual, hace un homenaje a la conocida obra *La Fuente* de Marcel Duchamp, una reinterpretación muy personal, su obra *Marcel Duchamp still pissing* (2016) -ver página 31-.

De estas ciudades opresivas y sus escenarios, mostradas en plano, a ciudades en tres dimensiones, potentes y únicas, con un elemento común en todas ellas, elementos verticales a modo de chimenea, faro o incluso torre de Babel, entramos en *Las Ciudades Discontinuas* -ver página 42-.

“Me recriminas porque cada relato mío te transporta justo en medio de una ciudad sin hablarte del espacio que se extiende entre una ciudad y la otra: si lo cubren mares, campos de centeno, bosques de alerces, pantanos. Te contestaré con un cuento. *Las Ciudades Invisibles*”⁴.

Xavier Monsalvatje en sus *Ciudades Discontinuas* nos muestra, también, preocupación por el urbanismo. En éstas encontramos claras referencias a las ciudades que Marco Polo explica a Kublai Kan (emperador de los tártaros) en *Las Ciudades Invisibles* de Italo Calvino o a las maquetas de Isamu Noguchi.

Residuos industriales

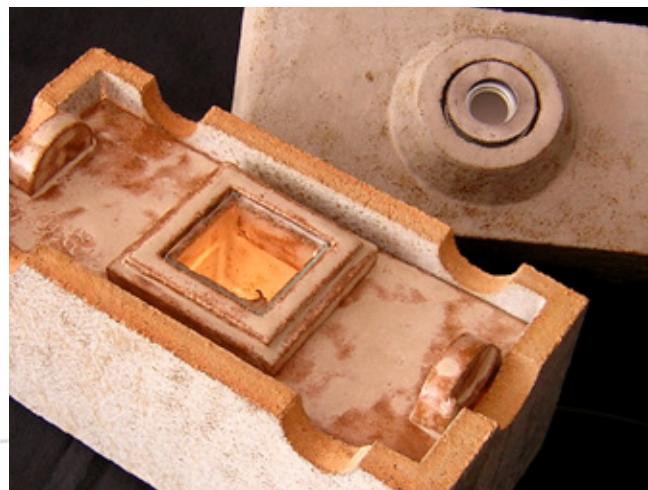

Párense a contemplarlas y rodearlas, son estructuras urbanas delimitadas por los planos que forman las piezas. Ciudades hechas para ser duraderas, infinitas, ciudades de gres y otros materiales. Ciudades imaginadas, ciudades recreadas, ciudades utópicas, ciudades solitarias, donde vuelven a ser protagonistas construcciones, infraestructuras y el territorio en el que se insertan, marcando diferentes planos, curvas sinuosas, pendientes, caminos, ordenando una superficie imaginaria...

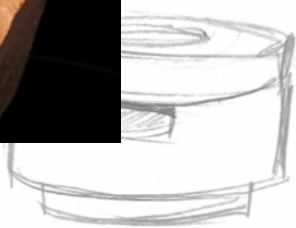
Ciudades que nos hablan de diferentes sensaciones, sentimientos. Ciudades que no existen, o quizás si existieron... ¿o existirán?.

De megalópolis utópicas a pequeños objetos de deseo, llegamos a nuestra última parada, estamos en *Contenedores de la Memoria*.

Nos encontramos ante uno de los trabajos más íntimos y diferentes del autor, pues aunque es posible encontrar reminiscencias de un pasado industrial, se trata de algo diferente, estas piezas no quieren expresar algo, sino guardarlo, resguardarlo del exterior. Se trata de pequeños contenedores realizados en gres, hierro, vidrio y otros materiales, a modo de cápsulas del tiempo, que deseas tener y deseas abrir... pero cuidado pues no todas contienen elementos que deban ser liberados, pues pueden ser peligrosos...

Residuos naturales

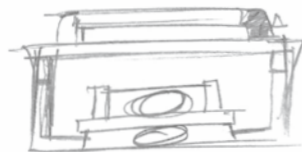

Contenedor de especies
Gres, hierro, esmaltes,
lente de aumento, insecto, luces sistema
eléctrico e interruptor con temporizador
Bizcochado a 1.000°C. y cocción a fino a 1.280°C
17 X 21 X 13 cm
2005

Residuos naturales.

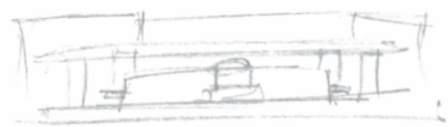
insecto.

video del acrop humano.

⁴ Calvino, Italo. *Las Ciudades Invisibles*. Editorial Giulio Einaudi, pp 80

Residuos iconográficos.

recuerdos, que pueden ser tristes, o alegres, dignos de ser recordados e incluso, pueden ser tóxicos, recuerdos que no deseas recordar pero siguen ahí imperecederos, esperando que alguien abra su tapa para liberarlos...

No abran el *Contenedor Tóxico* (1999), se trata de un contenedor que quiere proteger al exterior de lo que contiene el interior.

Y con esta dulce sensación de querer saber más, conocer más, preguntar más, dejándonos meditar sobre lo contemplado, se acaba este viaje por *La Ciudad Especular* de Xavier Monsalvatje...

Pero si quieren podemos repetir el viaje.

Coged de nuevo mi mano.

Comenzamos.

La ciudad del ruido II
Técnica mixta, hierros y gres con esmaltes
35 x 23 x 31 cm
1.200º C
2002

La Ciudad Especular
Museu de Ceràmica de l'Alcora
2018

FORGOTTEN LANDSCAPE

“El edificio industrial posee tales valores simbólicos que es capaz por sí mismo de crear paisaje, ideal o real, debido a la fuerza y al papel fundacional que el mito de la técnica ha tenido, y tiene, en la generación de actitudes y mentalidades en el subconsciente colectivo de los pueblos”.

Julián Sobrino Simal
Arquitectura Industrial en España 1830-1990

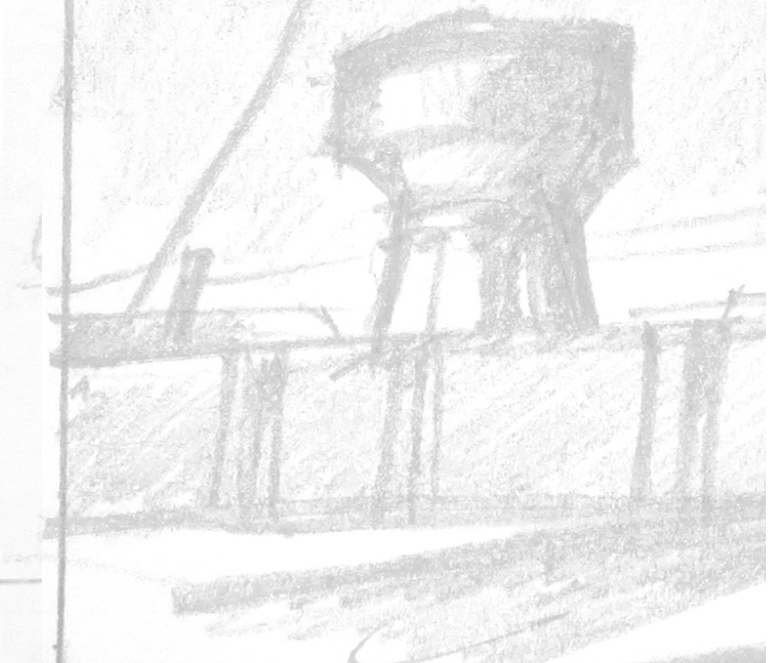

Forgotten area
Silos del Puerto de Valencia, derribados en 2017
Acrílico sobre tabla
70 x 36 cm
2014

“La fábrica, desde luego, es una enorme construcción que, lejos de estar rodeada de árboles, se levanta en medio de un espacio desnudo casi a la altura de las colinas cercanas. Al lado del edificio, una chimenea parecida a un obelisco, se eleva a más de diez metros sobre el edificio y parece aún prolongarse hacia el cielo por las negras columnas de humo que de ella salen”.

Élisée Reclus
Evolución, revolución y anarquía 1897

El refugio
Edificio de almacenaje de una mina
abandonada en Villaricos, Almería
Acrílico sobre tabla
160 x 60 cm
2006

LAS CIUDADES DISCONTINUAS

“La forma de una ciudad permanece cuando la sustancia social que le dio vida ha desaparecido. Por eso, formalmente, la ciudad es también historia en sí misma. La ciudad en que vivimos tiene siempre un carácter de reliquia. La ciudad más profana es en alguna medida el lugar sagrado donde se da culto a los antepasados. Pero desde el punto de vista artístico, este constante suceder que es la ciudad misma no permite que se produzca con el debido sosiego la maduración de la obra plástica. La ciudad siempre ha sido y será, por la índole de su esencia, artísticamente fragmentaria, tumultuosa e inacabada. No encontramos en ella esa forma definitiva y redonda que ansía el sentimiento estético. Por eso toda ciudad es, estéticamente hablando, una frustración. El hombre que ha conseguido realizaciones tan perfectas en el campo de la belleza, no ha conseguido crear la ciudad bella, a pesar de tantos y tan ingentes esfuerzos. Esto lo percibe cualquier temperamento estético que viaje y recorra las ciudades del globo. Unas más y otras menos, todas dejan en su ánimo, al final, una penosa insatisfacción”.

Fernando Chueca Goita
Breve historia del urbanismo

La ciudad continua
Gres, hierro, vidrio, reloj y objetos encontrados
1.000° C
47 X 27 X 43 cm
1998

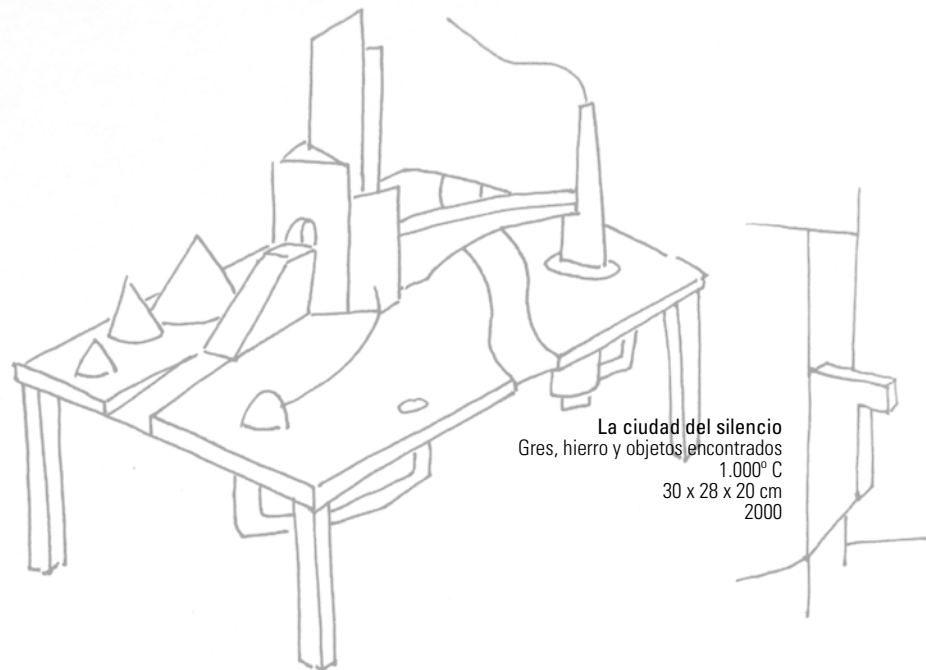
“La ciudad es algo más que un conjunto de individuos y de conveniencias sociales; más que una serie de calles, edificios, luces, tranvías, teléfonos, etc., algo más, también, que una mera constelación de instituciones y cuerpos administrativos.

La ciudad es más un estado del alma (a state of mind), un conjunto de costumbres y tradiciones, con los sentimientos y actitudes inherentes a las costumbres y que se transmiten por esta tradición.

La ciudad, no es un mecanismo físico ni una construcción artificial solamente. Está implicada en el proceso vital del pueblo que la compone; es un producto de la naturaleza y particularmente de la naturaleza humana”.

Robert E. Park
Nature in the Urban Environment

La ciudad apagada
Gres, hierro y objetos encontrados
1.000° C
23 x 23 x 48 cm
1998

La ciudad del silencio
Gres, hierro y objetos encontrados
1.000° C
30 x 28 x 20 cm
2000

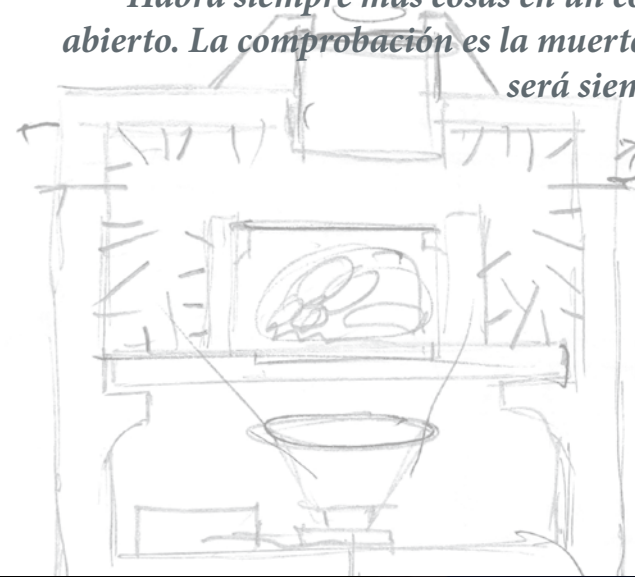

conducto de luz

LOS CONTENEDORES Y LA MEMORIA

“Habrá siempre mas cosas en un cofre cerrado que en un cofre abierto. La comprobación es la muerte de las imágenes. Imaginar será siempre mas grande que vivir”.

G. Bachelard
La poética del espacio

mas ancho

canal de luz

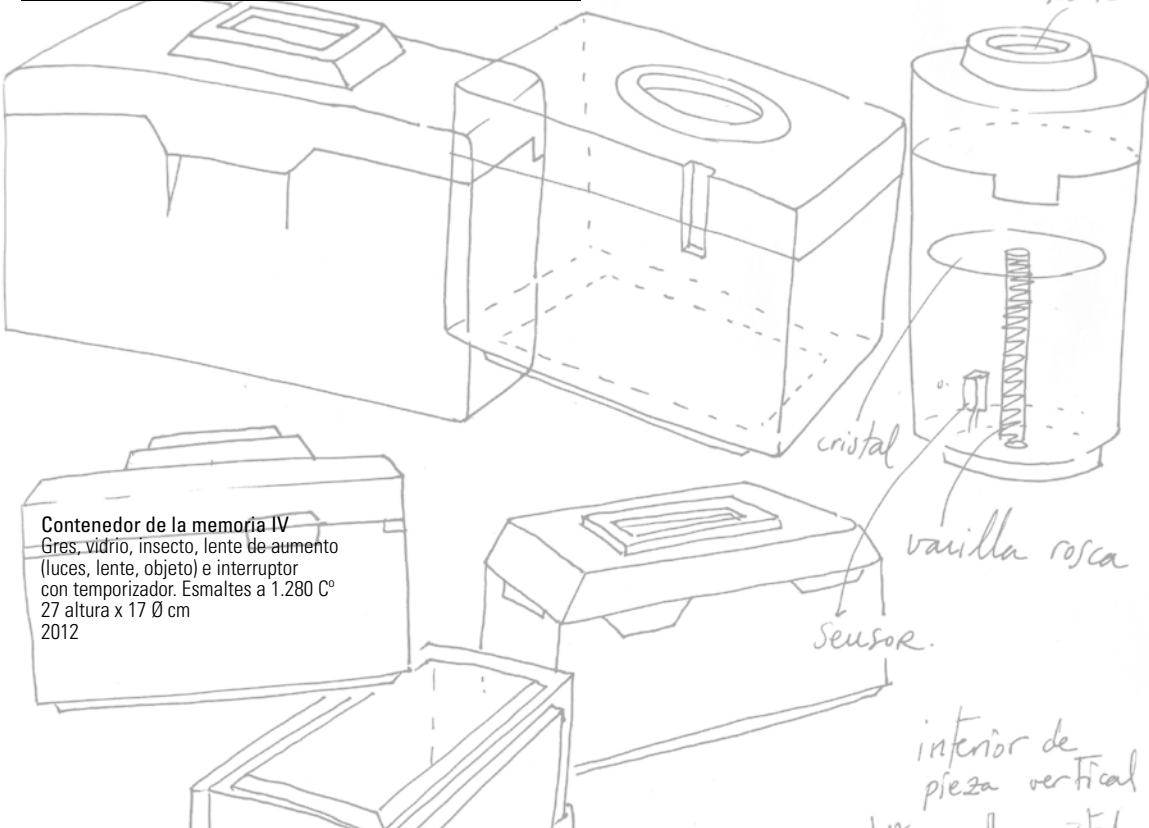
Contenedor de tóxicos
Gres, objeto, lente de aumento, hierros,
virus de la gripe, cables y sensor
Esmaltes a 1.000 C°
31 altura x 20 Ø cm
1999

Contenedor de estructuras
Gres, vidrio, objeto, lente de aumento, hierros,
lámparas e interruptor con temporizador
Esmaltes a 1.000 C°
30 altura x 20 Ø cm
2013

“Hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él”.

Nobert Wiener
Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas

Contenedor de la memoria IV
Gres, vidrio, insecto, lente de aumento
(luces, lente, objeto) e interruptor
con temporizador. Esmaltes a 1.280 C°
27 altura x 17 Ø cm
2012

Contenedor de plagas
Gres, vidrio, hierro, caolín
Esmaltes a 1.280 C°
38 x 18 x 14 cm
Colección particular
1995

EN PELIGRO PERMANENTE

En la belleza verás el horror

Hay rasgos de los regímenes totalitarios que se dan en las sociedades democráticas actuales, podemos poner ejemplos de todos conocidos: el control de los medios de comunicación convertidos en propaganda, la megalomanía arquitectónica, los presupuestos desmesurados en armamento, la ostentación de las élites, incluidas las monarquías que perviven ancladas en la anacronía, la opacidad del poder de las entidades financieras,... Todos estos mecanismos de opresión, diluyen nuestra capacidad de decisión, clave de nuestra autonomía política, y convierten los hechos sociales en un destino inevitable del que nadie es responsable, creando un vacío ético ocupado por la impunidad. Ya solo se puede preguntar qué ha sucedido, no quién ha sido.

Para recuperar la libertad, tenemos que poder abarcar lo hecho y controlar su uso, e integrar los objetos y las acciones en el entorno cercano; poder saber dónde habitamos, quién nos gobierna, de qué morimos o quién nos mata, es reconocernos como nuestros propios verdugos, fascinados por las luces de la gran ciudad, la elegancia del primer ministro y la imponente maquinaria de guerra. Víctimas de la desproporción de los edificios, la mendacidad del gobernante y los bombardeos bien discriminados; poder decidir es el derecho que sustenta la vida social, sólo si cada individuo asume su responsabilidad y si desaparece la impunidad. Si desaparecemos como sujetos autónomos de decisión comprometida, el espacio tanto de lo público como de lo privado será anegado por el Anónimo: Institución Política, Organización Internacional, Compañía de Telecomunicaciones, Entidad Financiera,...

For God's sake
Mayólica en dos piezas de torno
Azul cobalto bajo cubierta
1.050°C
163 x 37 Ø cm
Alfarero: *Rafael Ruiz León (El Chinche)*
La Rambla Córdoba
2008

Si Dios existe, todo está permitido. Y Dios no ha muerto.

En peligro permanente es un proyecto que crea una iconografía inusual en la cerámica decorativa. Ya no son los motivos hagiográficos y míticos de la cerámica grecoromana; ni los dibujos ornamentales, en cuencos, platos y jarrones, en todas las culturas cerámicas. La obra de Monsalvatje plasma, con el azul de cobalto, formas paradójicamente armónicas del caos. Los rasgos del horror, esbozados antes, se convierten en una obra plástica brillante e hipnótica. No es una bandera del compromiso, la denuncia o la indignación, sino una obra comprometida, ya desde sus inicios, en diseccionar la memoria de las sociedades, recuperando en una taxonomía simbólica, como labor enciclopédica ilustrada, lo que define y, no queremos saber, configura nuestras vidas en peligro permanente.

Juan Vich
Texto de la exposición al Museo de Albarracín, Teruel

The new warriors
Plato torneado en porcelana japonesa
Azul chino bajo cubierta
45 Ø cm x 3 cm
Yingge, Taiwan
2015

“En nuestra época no existe tal cosa como ‘mantenerse fuera de la política’. Todas las cuestiones son cuestiones políticas, y la política misma es una masa de mentiras, evasivas, tonterías, odio y esquizofrenia”.

George Orwell
1984

LA CIUDAD Y LOS SIGNOS

One day in Tamsui
Plato de porcelana japonesa
Azul cobalto chino bajo cubierta, 1.250° C
30 cm x 30 x 4 cm
Colección particular
2015

“La imagen de una ciudad corresponde hasta cierto punto al simbolismo general del paisaje, del que es un elemento -en el aspecto representativo-, interviniendo entonces en su significación el importante simbolismo del nivel espacial, es decir, la altura y orientación en que aparece. En la génesis de la historia, según René Guénon, existía una verdadera “geografía sacra” y la posición, forma, puertas y ordenación de una ciudad con sus templos y acrópolis no era nunca arbitraria ni se dejaba al azar ni al sentido utilitario. De otro lado, el hecho de fundar una ciudad estaba en estrecha conexión con la constitución de una doctrina y por ello la ciudad era símbolo de la misma y de la sociedad dispuesta a defenderla. En toda la Antigüedad se personificó a las ciudades en matronas”.

Juan-Eduardo Cirlot
Diccionario de Símbolos

Quizás tenga fiebre
Jarrón torneado en porcelana japonesa
Chinese blue bajo cubierta, 1.250° C
65 cm x 35 Ø cm
2015

“¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades infinitas son un sueño que nace del corazón de las ciudades invisibles. Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del ambiente natural como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. La imagen de la “megalópolis”, la ciudad continua, uniforme, que va cubriendo el mundo.

Our flags will be great again
Plato de loza
Pigmento negro bajo cubierta
2,5 x 31,5 Ø cm
2017

La vida es sueño
Jarrón de porcelana
Azul chino bajo cubierta 1.250° C
67 x 21 Ø cm
Colección Museo de cerámica de Yingge,
New Taipei City, Taiwan
2015

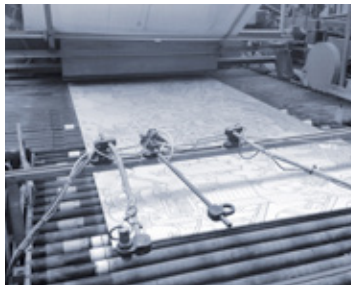
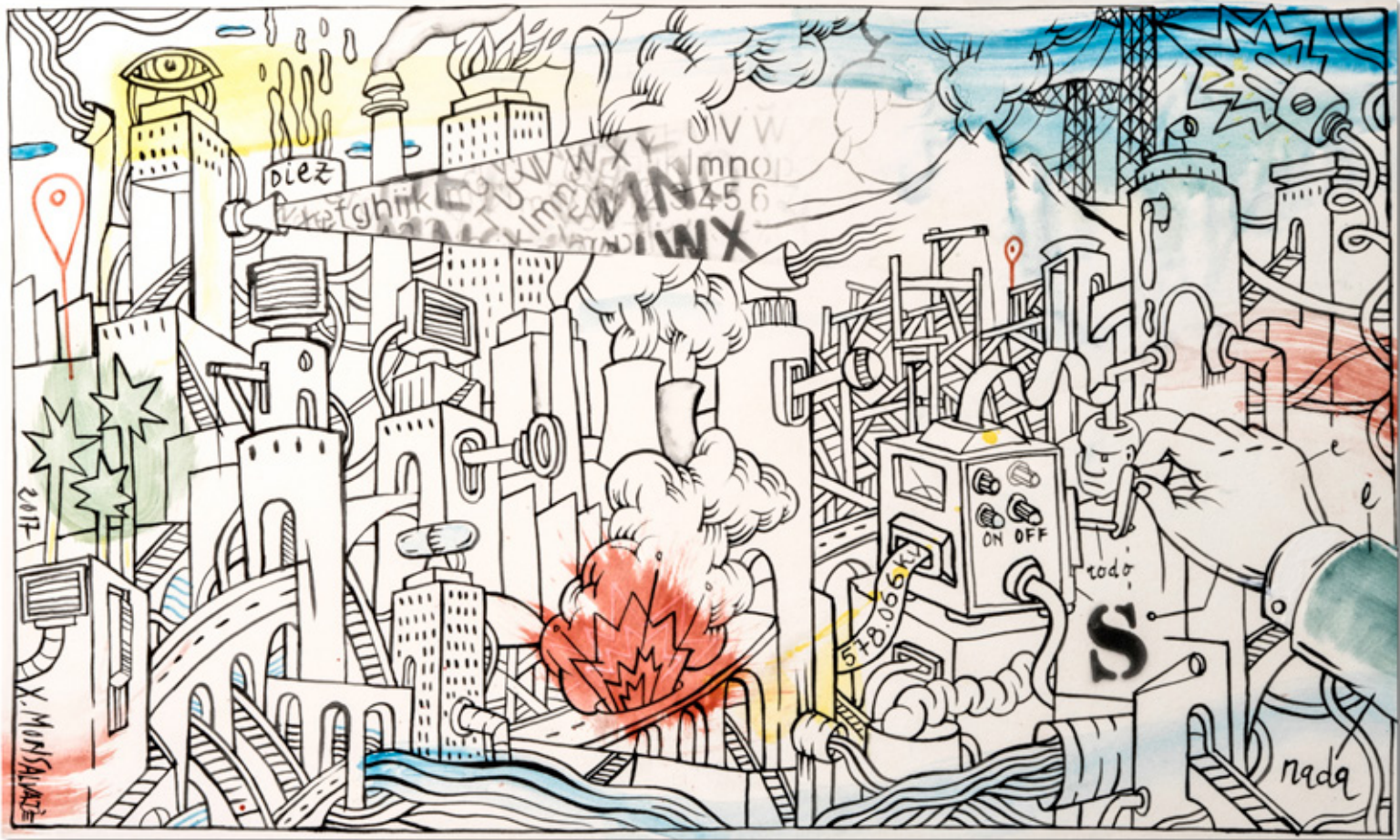
Lo que importa es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades. Las ciudades son conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos”.

¹Italo Calvino
Las ciudades invisibles

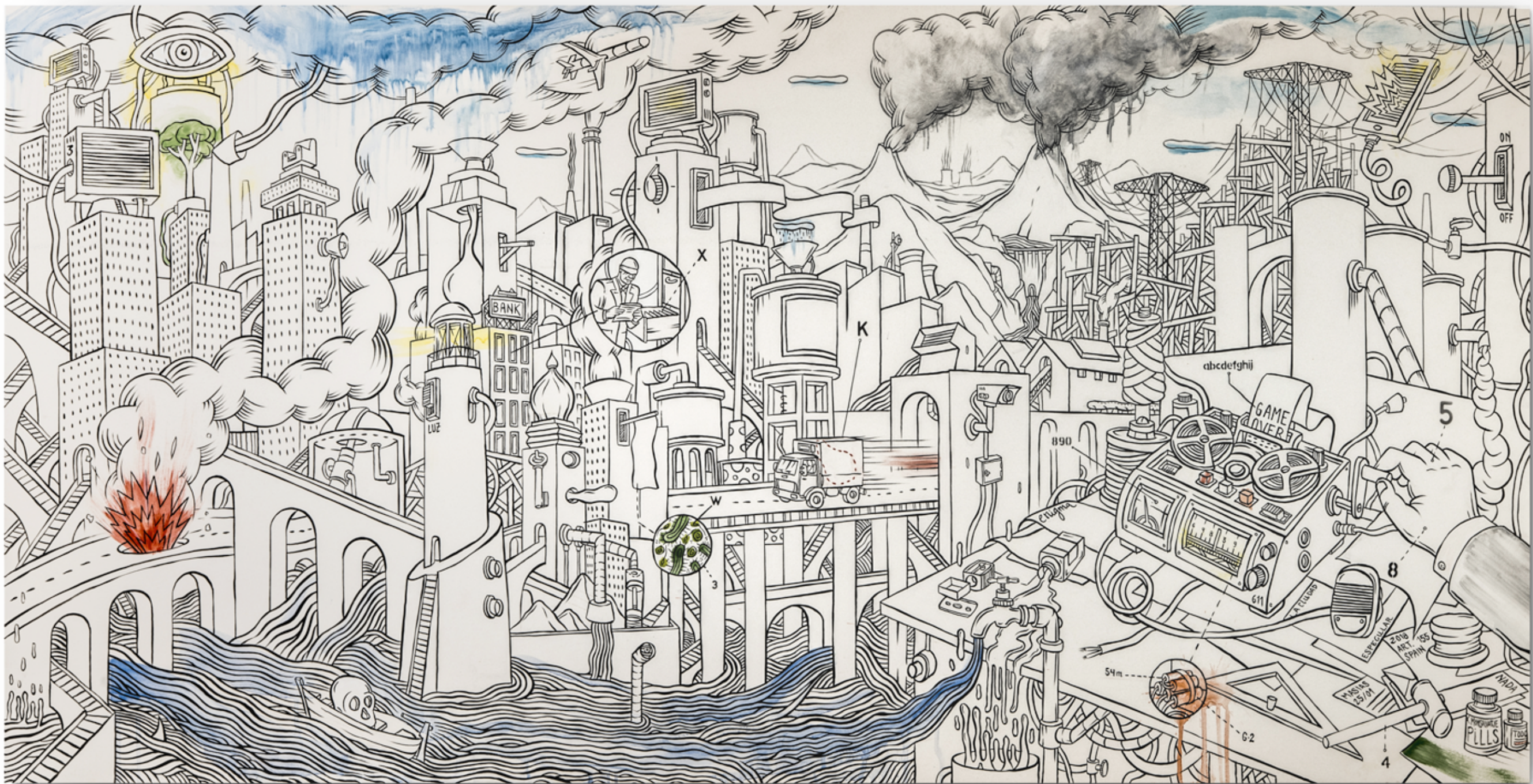
LA CIUDAD ESPECULAR

“La ciudad se asemeja al sol. En su núcleo central todo es luz, concentrada con intensidad. La luz ciega, extravía, impide que se encuentren las calles, las casas; una vez que se ha entrado ya no se puede salir de allí. En otro anillo, más grande que el anterior, todavía se experimenta cierta estrechez, pero la luz ya no irradia ininterrumpidamente, hay oscuras callejuelas, pasadizos escondidos, incluso pequeños lugares que permanecen crepusculares y frescos; luego se encuentra un anillo mucho más grande, aquí la luz está tan dispersa que hay que buscarla. Grandes superficies urbanas permanecen en esta zona con un aspecto frío y gris”.

Franz Kafka
Aforismos, visiones y sueños

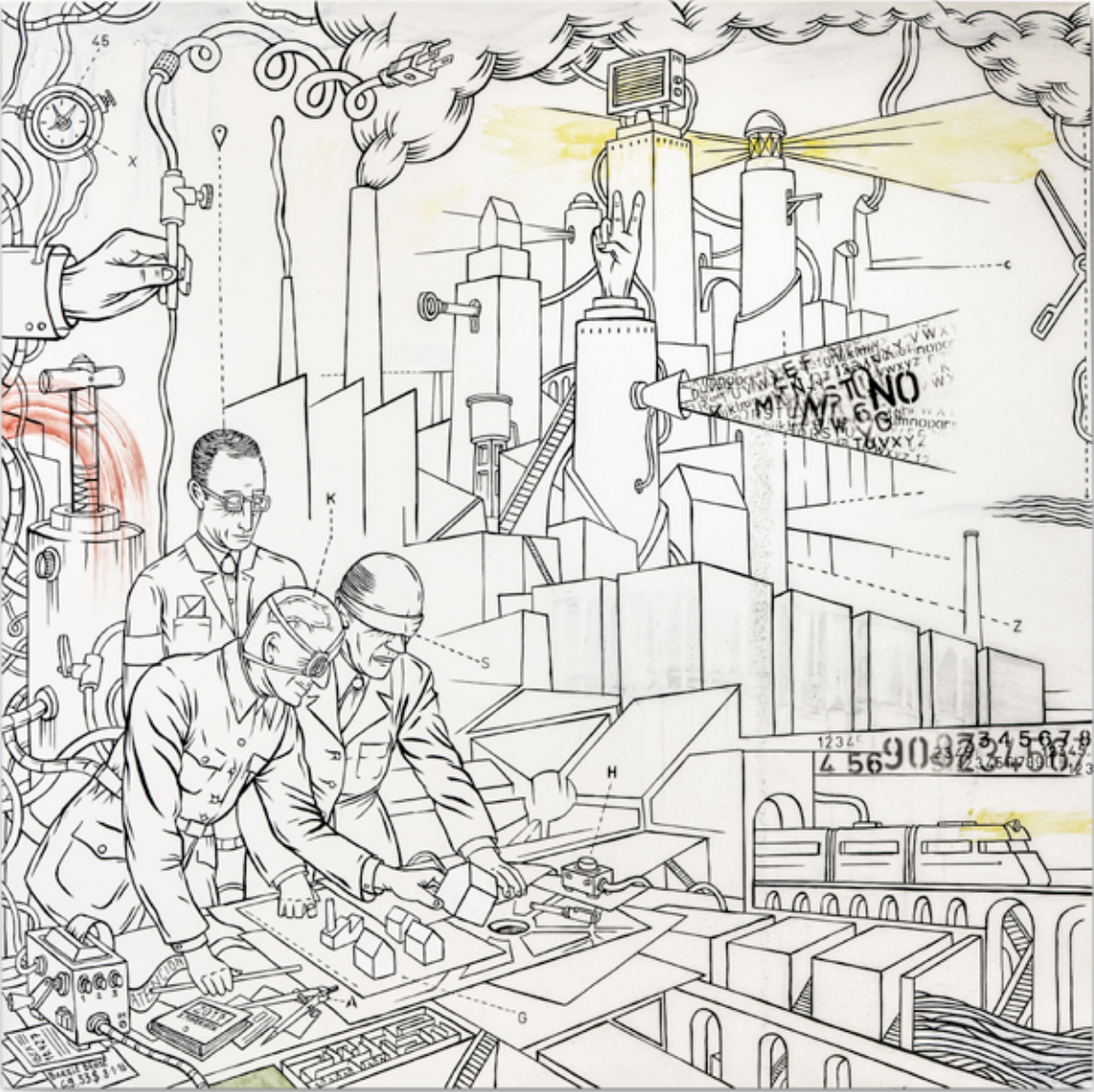
La ciudad desestructurada
Boceto de *La Ciudad Especular* y primera prueba sobre azulejo porcelánico, esta pieza se pintó con material de la *Empresa Levantina*
Colores a tercer fuego, a 820°C.
Diezceramic preparó los colores a la temperatura adecuada
Cocción en horno de fusión
50 x 30 x 0'2 cm
Colección particular
2018

La ciudad especular
Azulejo porcelánico, adquirido a *Coverlam*
Colores *Diezceramic* a 820°C. Cocción *Tercer Foc*
100 x 200 x 0'5 cm
2018

“Entonces, cesó la multiplicación de las ciudades. No se construían ciudades para una clase creciente de pequeños artesanos y mercaderes; la ciudad dejaba de ser un medio para conseguir la libertad y la seguridad. Era más bien un medio para consolidar el poder político en un solo centro directamente bajo la supervisión del rey e impedir todo desacato a la autoridad central desde lugares lejanos que por esa misma circunstancia era difícil gobernar. La época de las ciudades libres, con su cultura vastamente difundida y con sus formas de asociación relativamente democráticas, cedió el lugar a una era de ciudades absolutas, centros que crecieron sin orden alguno y que dejaban a otras ciudades en la alternativa de aceptar el estancamiento o de imitar sin recompensa alguna a la capital todo poderosa”.

Lewis Mumford
La Cultura de las Ciudades

Construyendo un nuevo mundo II
Azulejo porcelánico
Adquirido a la empresa Coverlam
Colores tercer fuego a 820°C. Diezceramic
100 x 50 x 0'5 cm
2018

La ciudad manipulada
Azulejo porcelánico
Adquirido a la empresa Coverlam
Colores tercer fuego a 800°C. Diezceramic
Cocción Tercer Foc
100 x 100 x 0'5 cm
2018

Xavier Monsalvatje (Godella, Valencia, 1965). Graduado en la especialidad de cerámica artística en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia en 1988. Elige la cerámica porque en esos momentos trabaja en una fábrica de cerámica, colaborando con su hermano Jorge, también ceramista. Ha sido alumno del ceramista Enric Mestre.

Al finalizar sus estudios, obtiene una beca de la Unión Europea para ampliar sus conocimientos relacionados con la cerámica en Caldas de Rainha, Portugal. En 1989 es invitado al curso de cerámica creativa de la Escuela de Cerámica de Manises y en 1990 realiza un monográfico de serigrafía en la E.A.A. de Valencia, ya que siempre le han interesado los procesos gráficos. Miembro fundador de la Sociedad de artistas Purgatori en 1996. Desde 1992 su trabajo se divide entre la cerámica, la pintura, la obra gráfica, el dibujo y la instalación, centrándose en el estudio de la arquitectura industrial y urbanismo. En 1998 la Consejería de Cultura le organiza una exposición itinerante por toda la Comunidad Valenciana y en el 2000 se inaugura el Museo de la Rajolería (MURPA) de Paiporta en Valencia con una exposición retrospectiva de su trabajo sobre la temática industrial. Miembro fundador de la asociación “Frescos & Salados L.T.D.” en el 2003. En el 2010 fue becado por el Bornholm Kuntsmuseum como artista en residencia en la Mobelfabriken dentro del evento Ceramic Context. Durante el año 2011 fué ceramista invitado en el departamento de cerámica de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee y en la Universidad de Chico en California, en EEUU y exponer su trabajo en el Museo

BIOGRAFÍA

de Albarracin, Teruel, invitado por la Fundación Santa María. En el 2012 fué becado por el Clay Studio de Filadelfia, EE.UU como ceramista residente. En el 2013 es nombrado miembro de la Academia Internacional de la Cerámica (IAC), con sede en Ginebra, Suiza.

Becado como artista en residencia por el Yingge Ceramics Museum de Taipei in Taiwan en el 2015. En el 2016, el Kohler Art Center en su programa Arte / Industria en Sheboygan le concede una beca para trabajar en sus instalaciones en Kohler, Wisconsin, Estados Unidos. Gana el premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón y la Fundación Antonio Pérez le organiza exposición en sus sedes de Cuenca y San Clemente. En el 2018 será artista residente en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, EE.UU.

Su trabajo ha sido incluido en exposiciones colectivas de México, Finlandia, Estados Unidos, Portugal, Austria, República de Panamá, República Dominicana, Chile, Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Inglaterra, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Taiwan, Corea, China, Malí, Argentina, Ucrania, Croacia, Namibia, Italia, Turquía y Taiwan, entre otros países.

Actualmente compagina su el trabajo en el taller con la docencia de cursos de cerámica.

www.xaviermonsalvatje.com

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (desde 2010)

2018 - *La Ciudad Especular (Signos, superposiciones e interferencias)*. Museo de Cerámica de L’Alcora, L’Alcora, Castellón. España.*

2017 - *Fragmentos del Viaje*. Fundación Antonio Perez. Cuenca. España.*
Arquitecturas del Desaliento. Fundación Antonio Perez, San Clemente, Cuenca, España.*
Las Ciudades Discontinuas, Galería Alfajir, Málaga. España.
La Ciudad y los Signos. terra Gallery, San Cugat del Vallès, Barcelona, España.

2016 - *Paraísos Extraños*. Casa Góngora, Córdoba, España.*
Entre incertidumbres e ignorancias. Galería Set Espai d’Art, Valencia, España.*
Pandemic System. Galería La Empírica, Granada, España.*
Feria de Arte Contemporáneo de Castellón (MARTE)
Galería Set Espai d’Art. Palacio de Congresos, Castellón, España.

2015 - *La Ciudad y los Signos*. Museo del Ruso, Arte Contemporáneo de Alarcón, Cuenca, España.

2014 - *11 Años de Peligro Permanente*. Museo Nacional de Cerámica González Martí. Valencia. España.
En Peligro Permanente. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca. España.
We are lost in Montblanc. Sala Sanfeliu. Monblanc, Tarragona, España.

2013 - *Fading architectural*. Colegio de España, Cité Universitaire. Paris. France.
En Peligro Permanente. Escuela de Cerámica de Manises. Valencia. España

2012 - *En Peligro Permanente*. Espai D’Art Ademuz, Valencia. España.*

2011 - *En Peligro Permanente*. Museo de Albarracín, Teruel. España.
Permanent Danger. The Mary L. Nohl Galleries, Milwaukee, Wisconsin. EE.UU.

2010 - *En Peligro Permanente*. Galería Cai-Barbasan, Zaragoza. España.*
Forgotten landspace, Galería Judy Sraten. Horts. Holanda.*

EXPOSICIONES COLECTIVAS (desde 2012)

2018- *L’Escuela de Valencia*. Galería Du Don. Le Fel, Francia.
BACC 18 Biennale D’Arte Ceramica Contemporánea. Museo Civico Toscolano / Scuderie Aldobrandini. Frascati, Roma, Italia.

2017- *De Cuatro en Cuatro*. Museo del Ruso / Arte Contemporáneo de Alarcón. Cuenca, España.
Collection / Latvia International Ceramics Biennale. Daugavpils Mark Rothko Art Center. Letonia.*
ODTU18 art festival, Middle East Technical University, Ankara. Turquía.*
10 Años de Premios Nacionales de Artesanía, colaboración con la Alfarería Tito. Palacio San Esteban. Murcia, España.*
Urban Market. Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica Eslovaca, Bratislava, Eslovenia.*
Premis ArtsFAD, Museo del Diseño, Edifici Disseny Hub, Barcelona, España.*
Breve Septiembre. Museo del Ruso, Arte Contemporáneo de Alarcón, Cuenca, España.
Espai Propi. Centre d’Art Villa Eugenia. Godella. España.*

2016 - *13a Biennal Martínez Guerricabeitia, Supersticiones y Manipulaciones*. Centre Cultural La Nau, Valencia, España.*
Monuments. Vlassis Art Gallery. Tesalónica, Grecia.
The Wedge Ceramics Studio, Reno, Nevada, USA.
Fuera de Serie. Museo Nacional de Cerámica González Martí. Valencia, España.*
Art Malaga. Galería Set Espaidart, Malaga. España.
Bienal Internacional de Cerámica, Daugavpils Mark Rothko Art Center, Daugavpils, Letonia.*
Exposición de la Academia Internacional de la Cerámica. Museo del Diseño. Barcelona. España.
Premios Angelina Alós. Museo Can Tinturé. d’Esplugues de Llobregat, España.*
Urban Myths. Aylward Gallery. Fox Valley. University of Wisconsin. Wisconsin. USA.*

2015 - *Sobre papel*. Artistas en la Comunidad Valenciana. Colección Tomás Ruiz. Museo de la Universidad de Alicante, MUA. Alicante, España.*
La Colección. Escuela de Arte Francisco Alcántara. Madrid, España.
5 Years International Ceramic Symposium Memory. Maison des Arts du Belvédère. Túnez.
Escuela de Ceramistas. La Casa del Cable y Galería Artefactus, Jávea, Alicante, España.*
17th Bienal de Cerámica Angelina Alós. Galería ACC, Barcelona, España.*
VIII Bienal de Cerámica del Vendrell. Sala del Portal. El Vendrell, Tarragona. España.*
Misión Cerámica. Galería Hachi, Wakayama Cultura. Centre. Wakayama y Galería Irohani , Osaka. Japón.*
Together We Create. Exposición de los Artistas en Residencia, New Taipei City Yingge Ceramics Museum, Taipei, Taiwan.*
Imaging The Blue and White - The Impact of the New. Yingge Ceramics Museum, New Taipei City, T aipei, Taiwan.*
Stock Out. Galería Estudio Finestra, Zaragoza, España.
5th International Art Ceramic Symposium. National Center of Ceramic Art Sidi Kacem Jélizi, Túnez.
Quién Da La Vez. La Galería Factoria, Madrid. España.
Un ataud en el Purgatori. Centro del Carmen. Valencia. España.

2014 - *Interchange (NCECA)*. Gallery University of Wisconsin, Milwaukee, USA.*
Arte en Movimiento. San Giorgio, Gravina in Puglia, Italia.
4th International Golcuk Ceramic Symposium. Degirmendere Art Gallery. Golcuk. Turquía.*
13th Westerwald Prize. Keramikmuseum Westerwald. Höhr-Grenzhausen. Alemania.*
The IAC members exhibition. 46th General Assembly of International Made at The Clay Studio. Guest Artists in Residence. Clay Studio. Philadelphia. USA.

2013 - Another Places: Printmaker’s and book artist. Perpestives on Travel and Place. Gallery of the UMW Golada Meir Library, Milwaukee, Wisconsin, USA.*
Harto de Sexo. Centro Cultural La Rambleta, Valencia, España.
6o Bienal Internacional de Cerámica Ciudad de Talavera. Centro Cultural Rafael Morales. Talavera de la Reina, España.*
XI Bienal Internacional Cerámica Contemporánea. Museo de Cerámica. Manises. Valencia.*
Maestros de la Cerámica y sus Escuelas. Enric Mestre. Museo Nacional de Crámica Gozález Martí, Valencia. España.*
Piri Reis 1513 World Map: 500 Years of Mystery. Centro Cultural Yunus Emre Turkish (Palazzo Lancellotti). Roma. Italia.*
Ceramic&Glass. Instituto de Arte Moderno Ucrainiano (UIMA). Chicago. USA.

OBRA EN COLECCIONES

Cencal. Centro de estudios cerámicos. Caldas da Rainha. Portugal.
Palais de la Culture, Bamako. Mali.
Museo de Arte Contemporaneo. Ibiza. España.
Museo de Cerámica de Manises. Valencia. España.
Museo da Agua. Lisboa. Portugal.
Diputación de Albacete. España.
Obra Social Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM). Valencia. España.
Museum of Postal Image. Belvedere Ostrense. Italia.
Ayuntamiento de Albaida. Valencia. España.
Seminario de Sargadelos. Lugo. España.
Arte Contemporáneo. Espacio C. Camargo. Santander. España.
Casa Museo Alfonso Ariza. La Rambla. Córdoba. España.
Ameda. Asociación Mediterránea de Arte Contemporáneo. España.
Centro José Saramago. Castril. Granada. España.
Fuled International Ceramic Art Museums FLICAM. Fuping. Xian. China.
Dirección de Cultura. Universidad de Panamá.
Taipei County Yingge Ceramics Museum. Taipei. Taiwan.
Espacio de Arte Contempo. Lisboa. Portugal.
Varazdin City Museum. Varazdin. Croacia.
Museo de Cerámica Contemporánea. Santo Domingo. República Dominicana.
Fundación CAI. Zaragoza. España.
Colección de Mail Art y Poesía Visual, Archivo Caribeño. República Dominicana.
Colección de la Mobelfabrikken. Nexø. Bornholm. Dinamarca.
Colección Especial de la Universidad de Wisconsin. Biblioteca de Milwaukee. USA.
Fundación Santa María de Albarracín. Teruel. España.
Colegio de Cerámica Francisco Alcántara, Madrid. España.
Fundación Antonio Perez. Cuenca. España.
Casa África. Las Palmas de Gran Canaria. España.
The Clay Studio, Philadelphia, Pennsylvania. USA.
Galería Judy straten, Horts. Holanda.
Kale Ceramic, Çan, Canakkale, Turquía.
Colegio de España. París. Francia.
Colección State Art Collection, Office of Public Works. Dublín, Irlanda.
University of Gölcük, Kocaeli, Turkey.
Ayuntamiento de Esplugues D’Llobregat, Barcelona. España.
Ayuntamiento de Montblanc, Tarragona. España.
Casa Caridad, Valencia, España.
Centro Nacional de Arte Cerámico Sidi Kacem Jélizi, Túnez.
Colección Daugavpils Mark Rothko Art Center, Daugavpils, Letonia.
Colección John Michael Arts Center. Sheboygan, Wisconsin, USA.
Colección Kohler, Kohler, Wisconsin, USA.
The Wedge Ceramics Studio, Reno, Nevada, USA.

PREMIOS / BECAS / RESIDENCIAS (desde 2008)

2016 - Becado como artista en Residencia por el John Micheal Kohler Arts Center, Sheboygan, Wisconsin, USA.
Ceramista invitado por el The Wedge Ceramics Studio, Reno, Nevada, USA.
XIII Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón, Castellón, España.*

2015 - Becado como artista en Residencia por el Yingge Ceramics Museum, Taipei Taiwan.
Artista Invitado al 5th International Ceramic Symposium en el Centro Nacional de Arte Cerámico Sidi Kacem Jélizi, Túnez, becado por la Embajada de España en Túnez.

2014 - Artista invitado al 4th International Golcuk Ceramic Symposium. Gölcük, Kocaeli, Turquía.

Premio Angelina Alos, 17 Biennal de Cerámica Angelina Alós. Esplugues D’Llobregat. España.

2013 - Artista invitado al workshop “Piri Reis Project” por Kale Group en Çanakkale, Turquía.
Artista seleccionado por el Colegio de España en París para una exposición individual. París, Francia.
Mención de Honor en el XI Concurso de Cerámica Ciudad de Castellón, España.
2º Mención Especial del Jurado en el Premio de Artes Plásticas y Fotografía. COCEF -Colegio de España, París, Francia.
Nombrado miembro de la Academia Internacional de la Cerámica (IAC). Ginebra. Suiza.

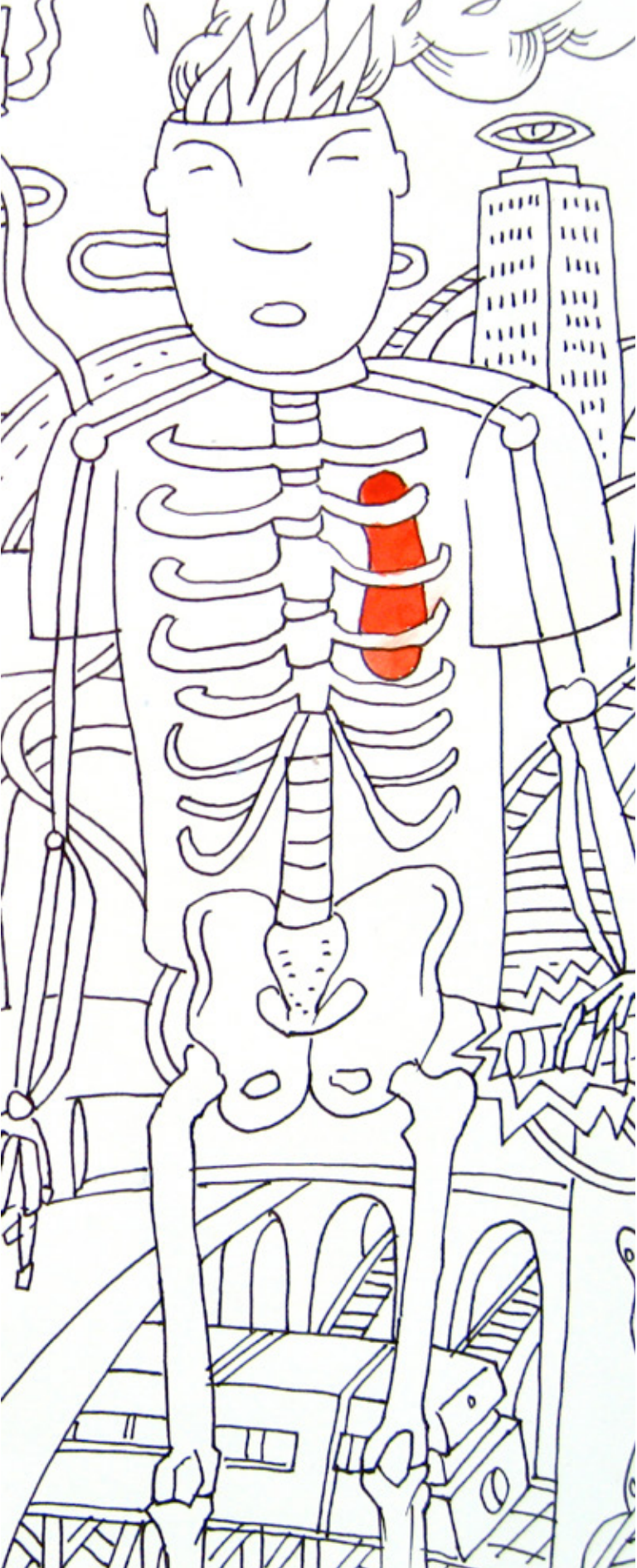
2012 - Becado como artista en residencia por el Clay Studio, Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.
Ceramista becado por el Museo Nacional de Ucrania al III Intersymposium de cerámica contemporánea. Opishne. Ucrania.

2011 - Artista invitado a impartir el taller “ Acerca del montaje de exposiciones” en Universidad de Bellas Artes de Málaga. Spain.
Ceramista invitado a impartir el taller “Azul de cobalto bajo cubierta”, Escuela de Cerámica Francisco Alcantara, Madrid. Spain.
Ceramista invitado a impartir taller en el Departamento de Arte y Diseño de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Peck School of the Arts. Milwaukee, Wisconsin. EE.UU.
Artista seleccionado por la Fundación Santa María de Albarracín para una exposición individual. Albarracín, Teruel. Spain.
Ceramista invitado a impartir taller en el Departamento de Arte y Cerámica en la Universidad de Chico. California, EE.UU.

2010 - Becado como artista en residencia en el Bornholm Kunstmuseum y la Mobelfabrikken. Bornholm, Dinamarca.

2008 - Becado por La Fundación de las Artes y el Ministerio de Cultura.
Becado por FLICAM Museum. Pabellón Español en Fuping. China.
Primer Premio en la IX Bienal Europea de Cerámica. Museo de cerámica. Manises. Valencia.

* Catálogo o Edición de Obra Gráfica

AGRADECIMIENTOS A:

Eladi Grangel, por darme la oportunidad de poder exponer en el Museu de Cerámica de l’Alcora y a *Teresa Artero*, porque fue la persona que confió en mi trabajo y propició esta exposición.

Raúl, Inés, Mónica y demás trabajadores del Museo por su ayuda, y al *Ajuntament de l’Alcora* por construir un nuevo proyecto de futuro en la Real Fábrica Conde de Aranda.

Julián Sobrino Simal, Diana Sánchez Mustieles y Juan Vich, por su colaboración en la elaboración de los textos.

Javier Ibáñez, por su dedicación y creatividad en la creación de este catálogo.

Javier Marina, por la fotografía.

Los traductores, *Norman Molinari y Carlos García Aranda*, muchas gracias por vuestro complicado trabajo y generoso esfuerzo.

Diez Ceramic (Vicente, María y Sergio), sin cuyo esfuerzo e implicación, parte de esta exposición no hubiera sido posible, gracias amigos.

Tercer Foc, por su generosidad en poner el fuego a la Ciudad Especular.

Cesar Solaz de Coverlam, por creer en la idea y apoyarla.

Rafaela Pareja, Teresa Aparicio y colegas ceramistas, por estar siempre ahí.

Cristina Ferrando, gracias Cris por tu siempre inestimable ayuda.

Todos los amigos encontrados durante el viaje y aquellos que siempre viajan en mis sentimientos.

Gracias.

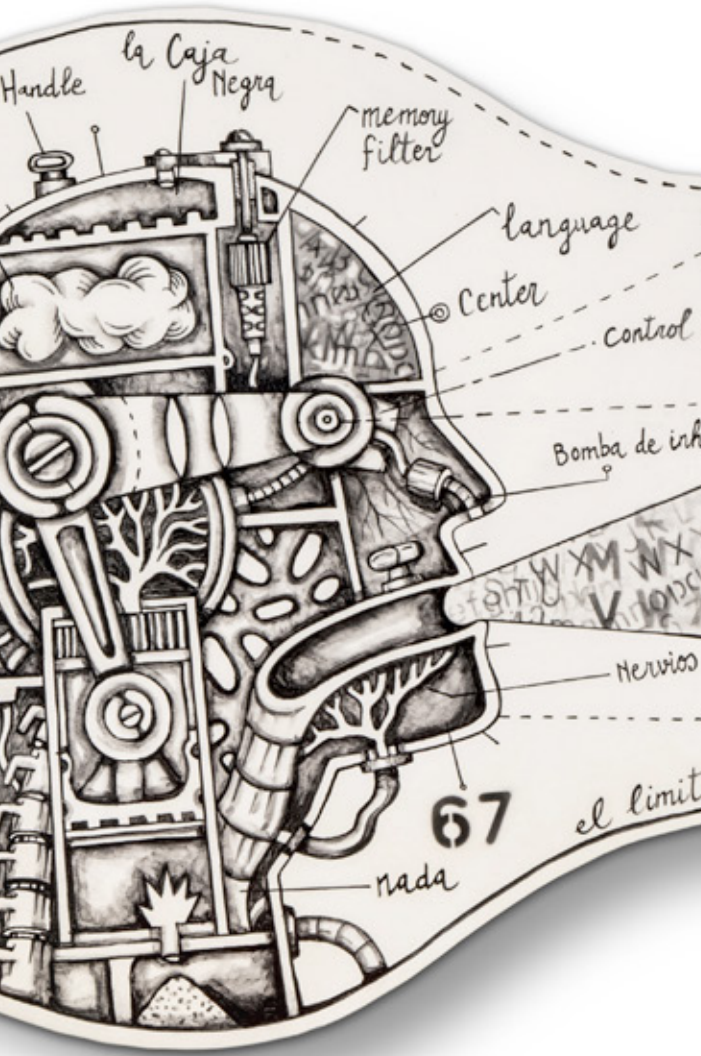
THE SPECULAR CITY: SIGNS, SUPERPOSITIONS AND INTERFERENCIES.

Julián Sobrino Simal

Professor at the Escuela Técnica Superior de Arquitectura of Seville, and Vice-president of TICCIH-Spain
(*The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage*).

**“We shall not cease from exploration
and the end of all our exploring
will be to arrive where we started
and know the place for the first time.
Through the unknown, unremembered gate
when the last of earth left to discover
is that which was the beginning”.**

T. S. Eliot, *Little Gidding*, from Four Quartets (1942)

We have been signs in invisible cities for a long time now, beings who take the place of those who no longer exist, images superposed onto one another, intersections between past and future. And this dialectical structure between being, space and time, gives rise to interferences caused by certain art actions which explore the possibilities of a cleavage between the inherited technical tradition, the materiality of the object and the cultural context of the discourse.

The polysemic complexity of the narrative, of history, of things, exceeds the inefficacy of deciphering the signs, one by one, in order to immerse ourselves in the ancestral idea which predates signs, art, mimesis, homonymy. The mirror is at the origin of the sign—the reflection not as figuration but as a sign in itself. That is why we, as successors of the primitives of a New Era, the Industrial Era², see ourselves reflected on the machines. We are attracted to them, like mirrors where we can discover the artificiality we are or, paradoxically, like the machine features that lie within us, as the French doctor Julien Offray de La Mettrie showed us in 1747, in his study *L’homme machine*³ where, from a mechanistic⁴ approach with a strong materialistic leaning he foreshadowed the modern path that takes us to the current research on artificial intelligence. Therefore, if we were to analyse this man/machine metaphor from the perspective of art history, we would find an extraordinary iconographic tradition in which human beings are seen as machines, up to Fritz Kahn’s outburst in one of his better known posters, entitled *Man as Industrial Palace*⁵ (1926), in which Kahn told his readers: “Don’t be afraid; if you look closely, man and machine are alike.”

This introduction leads us to the question, *Who is Xavier Monsalvatje?* A writer who makes ceramics? A ceramist who paints? A painter who writes? A ceramist who makes sculptures? A sculptor who writes? And back to the start again in this specular circle⁶... Xavier not only writes narratives with images and shapes on a ceramic medium, although this *technê* is the focus of his work, thus continuing a very interesting Mediterranean tradition exemplified by the extraordinary Vase of the Warriors (3rd – 4th centuries BC) found in 1934 in the ruins of the ancient Edeta, in the modern Valencian city of Llíria, located in the Campo del Turia area.

Pottery is an invention which has accompanied most

human communities throughout the planet for 20,000 years, since before agriculture became widespread, as evidenced by the remains of a large cup found in the Xianrendong cave, in the Jiangxi Province. Intended for both domestic and ritual purposes, since then it has become a privileged medium for representation, thanks to the physical qualities of the mineral material, to the portability of the items, and to their functionality as containers of substances. Through slips, incisions or incrustations, ceramists depicted on clay, dried or fired, a varied repertoire of geometrical or naturalistic images, thus initiating a graphic narrative genre of enormous importance to the societies which used it. This helped, on the one hand, to reinforce the oral transmission of myths and rites and, on the other hand, to guide current societies, thanks to this iconographic window, in our understanding of the customs, in the broad sense, of cultures which are long gone. Its plasticity also lends it another dimension, since the clay object in itself became a stereotyped form that gave rise to a typological tradition which in itself possesses great intrinsic figurative value.

It is within this tradition, which is deeply rooted along the Spanish eastern seaboard, where we can frame the work of Xavier Monsalvatje, who is an artist as well as an artisan. If we review his now extensive production, starting with his first participation in a group exhibition in 1986 at the Museo Nacional de Cerámica González Martí (Valencia), what we see above everything else is the extraordinary cohesiveness of his work. He has always made ceramics. But, of course, working with ceramics is much more than making clay objects by hand—*keramikós*. This process involves transforming, by means of the *technê*, the mineral resources contained in clays, silts and sands found in the natural environment, in the ecosphere, into objects moulded for various uses, which are part of the technosphere of humanization. We must understand that art and technique were included in one common concept which, in its pre-modern definition, still unified the functions of beauty and utility. Although I have some doubts about the chronology of the term “art”, since I prefer to align myself with Hans Belting (Belting, 2010) when he states that there was an *art before the era of art*, a view also shared by Arthur C. Danto (Danto, 1999), for whom the concept of art did not emerge in the collective unconscious until the advent of the Renaissance.

The eternal question, *Artist or artisan?* has given rise to countless academic discussions and brainy cogitations without ever coming to a definitive conclusion. A beautiful publication (Blackie, 2013) honouring the great British ceramist Emmanuel Cooper may help us find some clues that will guide us through this enigma, in this book, Cooper states: “Usually if someone asks me *what do you do?* I reply *I’m a ceramist*. I would never say *I’m a ceramics artist*. If I wanted to say I’m an artist, I would say it without labelling myself. And then I should say that I am an artist who works with clay, but in the end I just say *I’m a ceramist*.”

The ceramic pieces by Xavier Monsalvatje, in cobalt blue over white, and in black pigment over white, or

his drawings, paintings, sculptures, engravings and installations, place us within a visual landscape of great complexity on account of the varied media, the forms and techniques, as well as the colour, the graphics and the narrative. This versatility is one of the qualities that define him as a multidisciplinary artisan/artist.

There is one aspect in the work of Xavier Monsalvatje that interests me in particular, and which I would like to highlight here: the industrial iconography, understood as the artist’s reflection on the machine era, both in terms of theory and artistic expression. I would like to recall some of the predecessors which are closely related to Xavier’s career as an artist, and can be found in some of these exhibitions presented since 1968: *The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age* (1968-1969, Museum of Modern Art, New York); *The Machine Age in America*, 1918-1941 (1986, Brooklyn Museum); *Diseño Gráfico en la Era Mecánica. Selección de la colección Merrill C. Berman* (1999, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia); *Cosmos. Del romanticismo a las vanguardias, 1801-2001* (1999, Centre de Cultura Contemporània, Barcelona), and *Hello, Robot. Design between Human and Machine* (2017, Vitra Design Museum, Weil am Rhein).

Within this selection we can find some of the main themes that have been of interest to museums and exhibition venues throughout the world in the last half century regarding the Industrial Era. The specific themes addressed by these institutions include industrial architecture and city planning, the aesthetics of machines and technology, the social aspects of labour, the dehumanization of industrial society, industrial design, the appreciation of the industrial heritage, the connections between art, technology, thought and industry, the industrial object as an independent entity for artistic reflection, and the current role of technology in our lives. These themes provide a concept map where we can see the different angles from which, for Xavier Monsalvatje, industry has been an object of attention and devotion. As a result, his critical fascination with the industrial world has turned these iconographies into signs, superpositions and interferences, both in his art and as a topic of his lectures.

Having become part of our landscapes, of our aesthetic and ethic memories, the multitude of factories we discover through his work appear as elements of our everyday life, abandoned by the frantic production shifts—Market or State-driven—inherent to capitalism. We see them dilapidated as a result of their depreciated heritage value and their difficulty to be fully understood, subject to speculation at the mercy of the same financial forces that saw them rise, and we see them in their strange and often incomprehensible shapes. These facts are seen by Xavier as the result of a political process, for his attitude toward the icons of machinism is not at all reverential, but rather deeply critical regarding the role they are made to play as objects of manipulation directed at people in their physically destructive dimension, at minds in their intellectual alienating dimension, and at aesthetics in their

dimension as creators of a new iconosphere.

We know that the machine as paradigm was accepted acritically by Modernity as an achievement of Progress, failing to understand that in its Faustian dimension, this path, the path of Fordism, either capitalist or socialist, leads inexorably to the overexploitation of natural resources, to inequality among nations as a result of the international division of labour, and to the pollution of natural and urban spaces throughout the planet, taking us increasingly closer to our self-annihilation as a species. We can analyse these processes through five of his pieces included in this Exhibition in Alcora.

One. *La Sombra del Olvido* (The Shadow of Oblivion). Old cement factory located by the commuter train station called El Empalme (Valencia). This factory, now gone, was created in 1940 – 1942 with the name of Cementos Turia. We find here one of the techniques most used by Xavier, the representation of a fragment in substitution of an immeasurable whole, in the slipstream of Piranesi’s *Carceri*⁷, where traditional perspective centrality is replaced by the view of someone who is inside a system in which the part is the specular reflection of the whole. In this acrylic painting, Xavier shows us a part of the large factory as a documentary archaeological testimony of the great cement making organism which now has been replaced by a residential housing project.

Two. *Another face of the City*. PECO plant, located on Schuylkill Avenue, Philadelphia. It is in operation. We find here a testimony of one of his training journeys (2014) at The Clay Studio in Philadelphia (USA), an art centre created in 1974 with the mission of establishing multidisciplinary links between ceramics and the arts. While he was there, he found during one of his explorations the gigantic power plant Chester Waterside Station, of the Philadelphia Electric Company (1916-1939-1942), designed by the architect John T. Windrim and the engineer William C.L. Eglin. This building inevitably caught his attention on account of its solemn *Beaux Arts* architecture and of the industrial power the plant in itself represents. The skyline of its six magnificent smokestacks stand above the entablature of the industrial building.

Three. *A la Otra Parte* (To the Other Side) where we see, amidst the beauty of its blues, a metaphor for the energy that floods our lives. It is a Babellic composition where blind humans, like water diviners looking for the truth in a mechanical, incomprehensible world, are at the whim of a higher technical destiny marked by armed control and by the use of communication as a form of repression that contaminates society.

Four. *La Ciudad Continua* (The Continuous City). The installation is made from the deconstruction of the factory. Screws, cogs, valves, pipes and springs, items of the artist’s archaeological recycling, make up a new industrial plant, useless in its obsolescence. Nonetheless, it constitutes the archetype of production waste, the residue elevated to the status of a metaphor of the city we inhabit.

Five. *Contenedor de Especies* (Container of Species).

Xavier Monsalvatje becomes Noah and, given the dada drift of our species, he uses irony to create an ark/sarcophagus capable of containing the species of a world which is disappearing. Through the materic sensuality of his ceramic work he creates a brutal allegory of our time.

I would like to finish with a quote from the song *121 Xemenieies* (2017), by the band from Alcoi We Are Not Brothers, which defines itself as a post-industrial, revolutionary anarchist band.

“It’s the blue clay, almost pointless hunger. Object of the earth. Skin to blood. The germinal obstinacies of industry: artifice of the fogs: chain material operation. The dim merchant transport: the slow, deaf, constant metamorphosis. The sub-species of leasing, the expendable contract, the time grid, woven into the paper. The dramatic texture of a few men. Or the diluted natural product. Skins toward the device. Blood toward the machine. It’s the action of power. The incisive work of aggregated mechanisms, devices. Shooting, value, groove systems. The capital of strength and the osmosis of rage. Machine tools. Machine tools. Machine tools.”

¹ As always, my deeply felt tribute to Italo Calvino: “Finally the journey leads to the city of Tamara. You penetrate it along streets thick with signs jutting from the walls. The eye does not see things but images of things that mean other things...” (1999). Unidad Editorial. [English translation: *Invisible cities*, “Cities and signs 1”, Harcourt Brace & Co., Orlando, 1978].

² As stated by the members of the Futurist Movement.

³ *La Mettrie*, J. O. (1961) *El hombre máquina*. EUDEBA, Buenos Aires.

⁴ Term coined by Robert Boyle in 1661.

⁵ The complete works of Fritz Kahn have been published as a result of the arduous research conducted by: Debschitz von, Uta and Thilo (2013) *Fritz Kahn*. Editorial Taschen, Cologne.

⁶ Specular, according to the OED, from Lat. specularis. 3. adj. Having the reflecting property of a mirror [In Spanish it also applies to two symmetrical things than are in the same relation as an object and its mirror image].

⁷ The *Carceri d’invenzione* (dated in 1742) was published in 1745.

BIBLIOGRAPHY

BANHAM, R. (1985) *Teoría y diseño en la primera era de la máquina*. Paidós, Barcelona.

BELTING, H. (2010) *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte*. Editorial Akal, Madrid.

BLACKIE, S., HORBURY, D., HUGHES, Ph. y JAMES, J. (2013) *Emmanuel Cooper OBE: 1938-2012*. Ruthin Craft Centre in association with the University of Derby, Derby.

BONET, A. (1982) *Historia de las artes aplicadas e industriales en España*. Editorial Cátedra, Madrid.

BURY, J. (1971) *La idea del progreso*. Alianza Editorial, Madrid..

CALVINO, I. (1999) *Las ciudades invisibles*. Unidad Editorial, Madrid.

CASTELNUOVO, E. (1988) *Arte, industria y revolución*. Nexos, Barcelona.

DANTO, A. C. (1999) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Editorial Paidós, Madrid.

DEBSCHITZ von, U. & Th. (2013) *Fritz Kahn*. Editorial Taschen, Colonia.

KLINGENDER, F. D. (1983) *Arte y revolución industrial*. Editorial Cátedra, Madrid.

LA METTRIE, J. O. (1961) *El hombre máquina*. EUDEBA, Buenos Aires.

MUNFORD, L. (1982) *Técnica y civilización*. Alianza Universidad, Madrid.

PITARCH, A.; DALMASES, N. (1982) *Arte e industria en España, 1774-1907*. Editorial Blume, Barcelona.

SOBRINO, J. (1996) *Arquitectura industrial en España: 1830-1990*. Editorial Cátedra, Madrid. 1996

SOBRINO, J. (1999) *El paisaje, las máquinas y los hombres: la pintura como fuente de documentación social para la arqueología industrial*. Revista Artigrama, núm. 14, págs. 65-78, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.

We Are Not Brothers (2017) Canción “121 Xemenieies”. www.soundcloud.com/wearenotbroth

JOURNEY IN SEARCH FOR INDUSTRIAL BEAUTY

Diana Sánchez Mustieles

Dr. Architect and author of the *Architectural Industrial Heritage* blog.

“Nobody denies the aesthetic that emerges from the creations of modern industry today. Increasingly, machines are designed with proportions, sets of volumes and materials that many of them are true works of art, since they suppose the number, that is, the order. Now, the select individuals that make up the world of industry and business and who live, consequently, in this virile atmosphere in which the works are undoubtedly created, are considered very far from any aesthetic activity...”

Excerpt from the “Espirit Nouveau” program nº 1, October 1920¹.

“The man who builds a factory builds a temple, the man who works there adores there and is due to, not scorn or guilt, but reverence and praise.”.

Calvin Coolidge

Having the opportunity to write the text of the catalog of an artist that you admire does not happen every day, and if it is also someone with whom you share a great passion, such as Industrial Heritage, this task becomes something special. This is how I feel when I find myself writing these sentences about the work of Xavier Monsalvatje because, for me, it is a privilege and a unique opportunity, and I wanted to share it with you.

Lets take a trip on a dream journey, a Xavier Monsalvatje mind journey through his works.

Before starting this tour, I consider it necessary to explain how I met Xavier. In 2013, after presenting my doctoral thesis, Julián Sobrino Simal, who was part of my panel, introduced me to a great friend of his telling me that he had the same passion for Industrial Heritage I had, it was Monsalvatje. The first works I discovered were the acrylics paintings from the *Forgotten Landscape* series. I quickly became fascinated by them and wanted to know more about his work. A work sprinkled with industry, which reminds us how fragile the Industrial Heritage is, as well as charismatic. Throughout these paintings I met and admired this artist, and the way he could show industrial beauty in its purest state...

Xavier Monsalvatje is a multidisciplinary artist and ceramist, who combines ceramics and painting in a sublime and unique way. Mixing traditional techniques when elaborating the pieces, with a very modern style, the social demand, creating a perfect symbiosis between pottery and painting. When observing his pieces you can understand the great fascination he has for the industry, for its old facilities and for the Industrial Heritage.

When you observe Xavier Monsalvatje’s work, you recognise that it is something more than ceramics, something more than art, you can travel inside the artist’s mind. Through his pieces you can get to know him, know his visions, his passions, his complains and his fears, creating throughout his artistic career an own iconography populated by industrial winks, an iconography that is clearly recognisable. Politics, Industry, Society, City, Economy, Urbanism, Complaint.

Elements and symbols that appear over and over in his work, industrial landscapes, industrial facilities, infrastructures, towers of Babel, eyes that see everything...

And as the most relevant and repeated industrial iconic element, we can observe the industrial chimney, an image of great power (considered a milestone of industrialisation),

recognisable and iconic industry construction, of a recent past that does not abandon us completely and that is possible to see in many Spanish cities totally out of context.

A work which is a joint venture of art, technique, tradition, ceramics and industry.

You will see all this and much more in the following pages, along a fascinating journey, in which I hope you will follow me, an intimate and personal trip, that touches and impacts you, where the artist shows his passions and concerns. But this is only the beginning, just a scratch on the surface, now let me guide you in this journey in Monsalvatje’s mind through his work.

Hold my hand tight,

We are entering *The Specular City*, a trip that will surely not leave you indifferent.

Peek.

What do you see?.

They are old industrial facilities, which are now, in part, abandoned or lost. Factory architectures that have a lot to say, hours of work in front of the machine, days jobs that began with the sunrise and ended with the sunset, memories and stories that were not told... landscapes that have left scars on earth, now beautiful for some but horrible and worth disappearing for others.

Buildings that hide work memory, we are in *Forgotten Landscape*.

Forgotten landscapes, its name says it all, silent landscapes that once had great hustle and noise. Apparently simple images, but powerful with a sky full of clouds, or is it smoke?. Clear and perfect geometries which show us the industrial architecture as it is, putting before our eyes the special qualities that this architecture has, the beauty of what it looks simple, its order, power and outrightness. They show us their facilities as they are, showing pipes, porches, chimneys, the reality as it is without any unnecessary bragging. A sincere architecture, without the need of ornaments.

A recent industrial past, a beauty that can still be seen in some areas, a landscape that is currently recognisable. They are real images, which he portrays with great skill, capturing real, hard and silent industrial landscapes that once had lots of activity. He shows us old silent industrial buildings, abandoned or even some that had already disappeared and on the other hand factories which are still active, with soft, delicate and gravy colours, grey like the industry is considered, grey like smoke, grey like the concrete of which they are made.

Gives consideration to an undervalued heritage, often despised and not understood, the Industrial Heritage, that Xavier Monsalvatje shows in a beautiful and serene way, getting our attention towards these constructions and making us wonder how we had never paid attention to them.

Monsalvatje made a series of serigraphy showing his passion for the abandoned industrial infrastructures *Forgotten Landscape I, II and III* (2010). A graphic works series dedicated to the old Cros factory, located on the

banks of the Turia River in the city of Valencia, in what is now called the City of Arts and Sciences. This work is based on photographs taken by the artist during the process of abandoning and destructing this factory complex.

One of his latest works is the serigraphy *Creative Ceramic Society* (2017), a close-up of a magnificent and amazing industrial chimney, focusing the importance of the composition using a color as vivid as red, marking its verticality, marking a milestone of industrialization, as were the bottle kilns of the Pickman ceramic factory in Seville on the banks of the Guadalquivir river.

As if it were a set of hieroglyphics that must be revealed in his serigraphs, the artist captures information beyond the main drawing, which are in the background in the work, notes and annotations of the author, drawings, reticles of cities, measurements , graphic structures that provide different readings.

We stop and look at some magnificent acrylics that show industrial landscapes that once existed and, some of them are no longer there. Views that evoke a recent industrial past that many want to forget, as if it had never been there, painted in a range of greys, such as *The Shadow of Oblivion* (2009), which represents an old cement factory in Valencia, that is already gone. Old facilities that make me wonder, where were they located?. Why didn’t I noticed them before...?

In these acrylics, the only protagonist is the industrial architecture, they do not show movement, isolated from all human presence... It shows the industrial facilities impressive and silent, like *Another face of the City* (2013), which represents PECO of Philadelphia, an active industry, a part of the city that many do not know or do not want to know...

Representing pure and clean volumes *The Forgotten Area* (2014), it shows a vision of monumental silos, where you can recognise and even touch the cold concrete with which they were built. A painting that reminds us of how the French architect, Le Corbusier, saw the American silos, in which he reflected in his book *Hacia una arquitectura*.

Here are the silos and the North American factories, magnificent first fruits of the modern time².

Paintings that when you stop and look at them let you imagine that you are part of that landscape, of that moment captured in acrylic, seeking to be a part of it and dreaming of entering those old facilities to explore their interior.

Wanting to know more about these factories, we leave behind these silent architectures, but not completely abandoning the industrial aura that surrounds us. Now, we contemplate handmade ceramic pieces, apparently simple pieces, but nothing more far from the reality...

Get closer to them and open your mind, because we are going to talk about *Permanent Danger* and *The City and the Signs*, the most enigmatic stop that we will find.

Post-industrial cities, past that are already gone, or, are they?. Could it even be an uncertain future?. When contemplating these works is imposible not to think of the movie *Metropolis* by Fritz Lang (1927), which

showed an undesirable future (clear representation of industrialisation), where there is a supreme power and modern “slavery” through the work of the workers. In Monsalvatje’s work there are some reminiscences and even tributes to this film. Industry, politics, society, urbanism, demand... all this in ceramic pieces does in a traditional way.

Cities that look like science fiction, cities where the population are manipulated by both, politics and power, and by the media, manipulated by that same (political) power...

It could be said that Monsalvatje talks about a city of puppets without will. It warns us of an uncomfortable present and an uncertain future, a future that many do not want to talk about, where society is a simple spectator of everything that happens around it, without doing anything to change it. When contemplating them I think about what Fernando Chueca Goitia pointed out in his *Brief story of Urbanism*:

“What characterizes the contemporary city is precisely that, its disintegration. It is not a public city in the classical way, it is not a peasant and domestic city, it is not a city made up of a spiritual force. It is a fragmentary, chaotic, dispersed city, which lacks a figure of its own. It consists of unspeakably congested areas, with areas diluted in the surrounding area. Some cannot give the life of relationship, by asphyxia, neither in others because of decongestion.

The man, in his daily journey, suffers so contradictory stimuli that himself, like the city he lives, ends up being totally disintegrated”.

And, what do you see when analysing his cities? Particularly, these cities reminds me of the metropolis imagined by the Australian illustrator Shaun Tan, which are reflected in books like the mute album *Emigrants* or *The Lost Thing*, where his illustrations speak for themselves without needing further explanation; the way it happens with the work of Xavier Monsalvatje, where his drawings do not need subtitles because they speak to us, rather they shout at us about issues that concern the author such as power in today’s society, the manipulations of citizens and media, and the big problems and dangers that are currently in the so-called first world.

Through the traditional technique of cobalt blue under glaze and on ceramic biscuit, the pieces are the support of a message, Monsalvatje expresses to us, with his art, how he sees the current society, how it is, being a very intimate vision of the author, who considers that we are in Permanent Danger. They are a wake-up call, that even with soft colours force us to stop and analyse for a long time to understand everything that he wants to say, even when you get away from the pieces and then return to them you find more and more elements to analyse.

Each of his pieces are a manifesto, they are not simple ceramic decorations, they are more. They are more than works of art, they are beautiful claims that trap the people who observe and make you get involved in it. Pieces that you must follow very closely, without missing any detail, because they tell a story. Many of them are made to go around them and read their complete drawing, to be able to understand it in all its term, like his vases *All Seeing*

Eyes (2009) and *Keep the System* (2009), where we find sad characters, manipulated, sick, who do not want see (or they do not let them see)... surrounded by industry, infrastructure, smoke... scenes that touches you and make you think.

It is not usual arguments done in the current decorative ceramics, we are talking about something unusual and special painted in ceramics, such as the ceramic plate *Linea de Fuga* (2006) and *A la Otra Parte* (2006), large hands that move everything (the power), weapons, military, machinery, characters working without stopping that don’t see, nor hear... nor feel, they are tied up to a machine, using the artistic qualities of the ceramic amazingly to be part of his speech.

It shows what many of us think and do not say, like his work *Oiga* (2012), a disturbing pencil drawing with people without brains and muted, shadows, smoke, installations, accidents, a city full of problems, in which nobody seems to do anything....

The cities become a set of signs, memory, iconography and history. His pieces are made to think over, in them you can find words and phrases that give clues to the meaning of the pieces, as in *Insert Coin* (2016).

Xavier Monsalvatje’s cities want to be a critic to the current urbanism, because the cities and their territory are no longer planned and ordered in a traditional way, the cities are now chaotic in their order, they are no longer industrial cities, they are technological cities with great amount of incentive (sometimes contradictory), where citizens often are simple spectators of the passing of the frantic time of the cities. In his compositions you can find messy cities, through bridges, roads, with large smoky industrial chimneys, urban infrastructures such as high voltage towers and citizens with covered eyes or with their mouths covered, so that they do not see or speak, and I would even say so they do not listen to everything that happens around them.

Technological and noisy cities, infested with infrastructures, large cities that seem indestructible and controlled, but with a small technological failure, could become paralysed. Monsalvatje’s cities are a call of attention on the current problems of the cities, like the plate *La Geografía es Destino* (2017) or the plate *Debes verlo todo, escucharlo todo y olvidarlo todo* (2017), which it is not a ceramic piece, it is a warning of what you should or should not do... really disturbing.

From these oppressive cities and their scenarios, shown in plain, to cities in three dimensions, powerful and unique, with a common element in all of them, vertical elements like a chimney, lighthouse or even tower of Babel, we enter the *Discontinuous Cities*.

You recriminate me because every story of mine takes you right in the middle of a city without talking to you about the space that extends between one city and another: whether it is covered by seas, fields of rye, forests of larches, swamps. I will answer you with a story. *The Continuous Cities*⁴.

Xavier Monsalvatje, in his *Discontinuous Cities*, also

shows us, concern for the urbanism. In these we find clear references to the cities that Marco Polo explains to Kublai Kan (emperor of the Tartars) to the *Invisible Cities* of Italo Calvino or to the models of Isamu Noguchi.

Stop to contemplate them and to go around them, they are urban structures delimited by the planes that form the pieces. Cities made to be durable, infinite, stoneware cities and other materials. Imaginary cities, recreated cities, utopian cities, solitary cities, where constructions, infrastructures and the territory in which they are inserted are again main characters, marking different planes, sinuous curves, slopes, roads, ordering an imaginary surface...

Cities that speak to us of different sensations, feelings. Cities that do not exist, or perhaps they did exist... or, will they exist?.

From utopian megalopolis to small objects of desire, we arrive at our last stop, we are in *Containers of Memory*.

We are facing one of the most intimate and different works of the author, because although it is possible to find reminiscences of an industrial past, it is something different, these pieces do not want to express something, but to keep it, to protect it from the outside. They are small containers made of stoneware, iron, glass and other materials, like capsules of time, that you wish to have and to open... but be careful not all contain elements that should be released, as they can be dangerous...

These containers kidnap a moment, hide something, and at the same time show something. Containers that must remain unchanged until they are rediscovered, but in some cases should not be altered in any way, because opening them would mean releasing something evil that must remain inside. In some cases they hide elements that want to be forgotten, others that want to be remembered, such as the *Contenedor de Especies* (2005) and others that should be, simply, kept inside.

These containers intend to retain a moment, a sensation, such as the *Contenedor de la Memoria* (1999), which has a magnifying lens inviting you to look inside. A container that wants to retain a part of our memory, the artist captures memories in a very limited space. They contain memory, memories and toxicity, like all of our memories, which can be sad, or joyful, worthy of being remembered and also, could be toxic, memories that you do not want to remember but are still there immortal, waiting for someone to open the lid to release them...

Don’t open the *Contenedor Toxico* (1999), it is a container that wants to protect the exterior of what’s inside.

And with this sweet feeling of wanting more, to know more, to ask more, letting us meditate on what we analysed, this trip in the *Specular City* of Xavier Monsalvatje ends...

But if you want we can do trip again.

Take my hand again.

Lets start.

¹ Le Corbusier, *Hacia una arquitectura*. Ediciones Apóstrofe, pp 69.

² Le Corbusier, *Hacia una arquitectura*. Ediciones Apóstrofe, pp 20.

³ Chueca Goitia, Fernando. *Breve historia del urbanismo*. Alianza Editorial, pp 22 y 23.

⁴ Calvino, Italo. *Las Ciudades Invisibles*. Editorial Giulio Einaudi, pp 80.

FORGOTTEN LANDSCAPES

“The industrial building has such symbolic values that are able to create landscapes on its own, ideal or real, due to the strength and the foundational role that the myth of the technique has had, and still has, in the generation of attitudes and mentalities in the collective subconscious of the villages”.

Julián Sobrino
Industrial Architecture in Spain 1830-1990

“The factory is, indeed, an enormous construction which, far from being surrounded by trees, rises in the midst of a barren space, almost to the height of the nearby hills. Next to the building, a smokestack similar to an obelisk rises more than ten metres above the building, and seems to extend towards the heavens through the black clouds of smoke emerging from it”.

Élisée Reclus
Evolution, revolution and anarchy. 1897

DISCONTINUED CITIES

“The shape of a city remains when the social substance that gave it life has disappeared. Therefore, formally, the city is also history in itself. The city in which we live always has a relic character. The most profane city is in some way the sacred place where ancestors are worshiped. But from the artistic point of view, this ongoing occurrence, that is the city itself, can not allow the maturation of the plastic to occur with due calm . The city has always been and will be, by the nature of its essence, artfully fragmented, tumultuous and unfinished. We do not find that definitive and round form, that yearns for the aesthetic feeling . So every city is, aesthetically speaking, a frustration.

The man who has succeeded so perfectly in the field of beauty, has failed to create the beautiful city, despite so many great efforts. This is perceived by any aesthetic temperament that travels and tours the cities of the globe. All eventually leave in their spirit, some more than others, a painful dissatisfaction”.

Fernando Chueca Goita
A Brief History of Urbanization

“The city is something more than a set of individual men and of social conveniences-streets, buildings, electric lights, tramways, and telephones, etc.; something more, also, than a mere constellation of institutions and administrative devices.

The city is a state of mind, a body of customs and traditions, and of organized attitudes and sentiments that inhere in this tradition.

The city, is not merely a physical mechanism and an artificial construction. It is involved in the vital processes of the people who compose it, it is a product of nature and particularly of human nature”.

Robert. E. Parks
The City

MEMORY CONTAINERS

“There will always be more things in a closed chest that in open one. Verification is the death of the images. Imagining will always be greater than living”

Gaston Bachelard
The poetics of space

“We have altered our environment so radically that now we must alter ourselves so as to be able to exit in it”

Nobert Wiener
Cybernetics or control and communication in animals and machines

IN PERMANENT DANGER

“In our age there is no such thing as ‘keeping out of politics’. All issues are political issues, and politics itself is a mass of lies, folly, hatred and schizophrenia.”

Georges Orwell
1984

In the beauty you’ll see the horror.

“There are features of totalitarian regimes that exist in current democratic societies, we give examples of all known: the control of the media turned into propaganda, architectural megalomania, the enormous budgets on arms, showing off the elites, including the mornarchies that survive anchored in anachronism, the opacity of the power of financial institutions,... All these mechanisms of oppression, dilute our decisionmaking, key to our political autonomy, and convert social facts in an inevitable fate that no one is responsible for creating an ethical vacuum occupied by impunity. You can only wonder what has happened, not who it was.

To regain the freedom we have to cover what is done and control it is use, and integrate objects and actions in the immediate environment, to know where we live, who governs us, what do we die or who kill us, is to recognize as our own executioners, fascinated by the lights of the big city, the elegance of the Prime Minister and the impressive war machine. Victims of the disproportion of the buildings, the mendacity of the ruling and bombing in a discriminated way; to decide is the right social life-sustaining only if each individual takes responsibility and if it goes unpunished. If you disappear as autonomous subjects of compromised decision, the space of both public and private will be overwhelmed by the Anonymous: Body Politics, International Organization, Telecommunications Company, Corporate Financial...

If god exists, everything is permitted. And God is not dead.

In Permanent Danger is a project that creates an unusual iconography in decorative ceramics. They are not the reasons hagiographic and mythical Greco-Roman pottery, nor the drawings ornamental bowls, plates and vases, ceramics in all cultures. The work of Monsalvatje captures, with cobalt blue, paradoxically harmonic chaos. The features of the horror, as outlined above, become a brilliant and hypnotic visual work.

It is not a flag of commitment, the complaint or indignation, but a work commitment, since their beginning in dissecting the memory of societies recovering in a symbolic taxonomy, as illustrated encyclopedic work, which defines and do not want to know, set up our lives in danger permanent”.

Juan Vich
Text of Albarracin Museum exhibition, Teruel

SIGNS OF THE CITY

“Up to a certain point it corresponds to landscape-symbolism in general, of which it forms one representational aspect, embracing the important symbols of level and space, that is, height and situation. With the dawning of history there arose, according to René Guénon, a true, “sacred geography” and the position, shape, doors and gates, and general disposition of a city with its temples and acropolis were never arbitrary or fortuitous, or merely utilitarian. In fact, cities were planned in strict accord with the dictates of a particular doctrine; hence the city became a symbol of that doctrine and of the society which upheld it. The Old Testament speaks of cities as women”.

Juan-Eduardo Cirlot
A dictionary of symbols

“What is the city today, for us? I believe that I have written something like a last love poem addressed to the city, at a time when it is becoming increasingly difficult to live there. It looks, in-deed, as if we are approaching a period of crisis in urban life; and Invisible Cities is like a dream born out of the heart of the unlivable cities we know. Nowadays people talk with equal insistence of the destruction of the natural environment and of the fragility of the large-scale technological systems (which may cause a sort of chain reaction of breakdowns, paralyzing entire metropolises).

The crisis of the overgrown city is the other side of the crisis of the natural world. The image of “megalopolis” the unending, undifferentiated city which is steadily covering the surface of the earth. The most important thing is to find the hidden reasons which bring men to live in cities: reasons which remain valid over and above any crisis. A city is a combination of many things: memory, desires, signs of a language; it is a place of exchange, these exchanges are not just trade in goods, they also involve words, desires, and memories”.

Italo Calvino
Invisible cities

SPECULAR CITY

“Then, the multiplication of the cities stopped. Cities were not built for a growing class of small artisans and merchants, the city ceased to be a means to achieve freedom and security. It was rather a means to consolidate political power in a single center directly under the supervision of the king and to prevent any contempt of the central authority from distant places, that for that exact same reason were difficult to govern. The era of free cities, with its vastly spread culture and its relatively democratic forms of association, gave way to an era of absolute cities, centers that grew without any order and left other cities to choose between accepting stagnation or to imitate, without compensation, the all-powerful capital”.

Lewis Mumford
The Culture of Cities

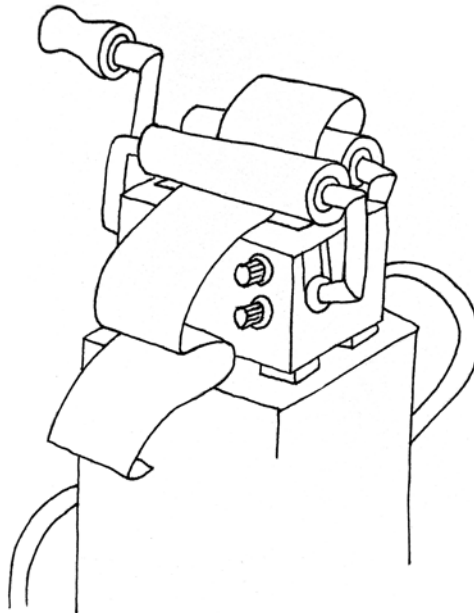
“A city is like the sun. All is light in its nucleus, intensely concentrated. The light is blinding, misleading, it prevents the roads, the houses from being found; once inside it is not possible to come out. In another ring, larger than the former, one still experiments a certain narrowness, but the light no longer radiates uninterrupted, there are dark alleys, hidden passages, even small places that will remain fresh and in twilight; then one finds a much larger ring, here the light is so disperse that it must be searched for. Large urban extensions remain in this area, looking cold and grey”.

Frank Kafka
The Zürau Aphorisms 1917

“Aprende a ver. Date cuenta que todo está conectado”.

Leonardo da Vinci

Este catálogo se acabó de imprimir el 15 de abril del 2018,
el mismo día del año 1.452 nació Leonardo da Vinci,
pintor, científico, inventor y filósofo florentino.

