

Jonathan Hammer

The Raft of the Medusa

26 enero 2023 – 18 marzo 2023

En 1819, *La Balsa de la Medusa*, la conmemoración de Géricault de un famoso desastre, causó gran revuelo y escandalizó al público por su realismo, por la fuerza de su composición y por la putrefacción anatómica de los cuerpos representados. En esta obra maestra del Romanticismo, el pintor capta el momento de máximo contraste entre el horror puro de los naufragos y la esperanza lejana de una vela en la distancia. Contemplamos la belleza carnal de los cuerpos mezclada con la repulsión de la carne en descomposición y que remite a la antropofagia que surge de la catástrofe: el canibalismo...

La Medusa, el monstruo de cabello rizado, encaja perfectamente en el uso que Jonathan Hammer hace de la figura del pulpo como sustituto de su autorretrato. La efigie de esta Gorgona en la antigua Grecia, una imagen que adornaba los templos y los escudos de los héroes, encarna una inversión simbólica: protege contra el hechizo que ella misma lanza, o al contrario convierte en piedra a quien la mira. La suya es a la vez una figura apotropaica y una maldición, donde es su propia imagen reflejada en el escudo de Perseo el arma que la destruye. ¿Y no es esa justamente la principal atracción del arte? Mirar y ser visto La escalofriante amenaza de un peligro que se convierte en victoria.

La obra de Jonathan Hammer en La Caja Negra se inspira en estas fuentes históricas a la vez que incorpora preocupaciones contemporáneas. Su nueva obra gráfica y sus esculturas de cerámica son instrumentos de representación que arrojan luz sobre un mundo oculto, teñido por la transformación, por la infinita riqueza de lo minúsculo y por la ambivalencia de las formas. La presencia del peligro (el brazo de un nadador en uno de los grandes grabados, recuerda un horrible accidente de buceo que el artista sufrió hace 20 años) se ve reflejada como una exploración interior. Los encantos acuáticos coexisten con los monstruos a través de formas fantásticas e inquietantes.

Los grabados muestran un mundo compuesto por complejas capas microbianas rabiosas, al tiempo que ofrecen una especie de belleza marina aleatoria y vívida. El uso que hace Hammer del grabado y el collage sobre monotipo, le permite realizar variaciones individuales que asemejan al oleaje y el refluo del mar. Los restos del naufragio están por todas partes, pero también una especie de anhelo heroico. Las obras de cerámica incluidas en la exposición se hacen eco de los mismos temas. ¿Cómo puede retratarse lo feo, lo monstruoso, de un modo tan exquisito? La arcilla desciende al infierno del fuego y renace después en un estado volcánico en forma de criaturas y paisajes inimaginables. ¿Son las dos Gaias organismos plagados de agujijones o torres arquitectónicas? ¿son las esculturas formas tectónicas o virales? En los límites de la abstracción, Hammer confiere a nuestros miedos y esperanzas el brillo de un mundo saturado e inestable.

La técnica del monotipo crea impresiones únicas; Hammer cultiva aún más esta individualidad generando una imagen doble, un "fantasma", extraída de una segunda impresión. A continuación dibuja encima, creando una obra original sobre papel que produce una ambigua alternativa a la primera impresión. Estos fantasmas ofrecen un lirismo más abierto al conjunto de la exposición, un mundo en el que se respira mejor al tiempo que ofrecen buenos ejemplos de la complejidad que rige el proyecto del artista que oscila entre la evidencia y el palimpsesto, la simplicidad y el palíndromo visual.

The Raft of the Medusa es la novena exposición individual de Jonathan Hammer en España, y la primera en La Caja Negra. En ella, el artista insiste en desatar las ataduras típicas del grabado y de la cerámica permitiendo combinaciones brillantes surgidas de la libertad técnica.

JONATHAN HAMMER (Chicago, 1960). Jonathan Hammer ha tenido más de 50 exposiciones individuales. Durante más de 35 años, ha trabajado en varios medios, incluidos trabajos en papel, fotografía, libros únicos, escultura, cerámica y grabados, así como sus pantallas y paneles característicos hechos de marquetería de pieles exóticas. Hammer ha realizado numerosas exposiciones en Alemania, Suiza, Noruega, Francia, Inglaterra, Japón, México y Estados Unidos. En España ha realizado numerosas exposiciones individuales. Ha realizado 10 exposiciones individuales en Nueva York (incluidas cinco en la Galería Matthew Marks). Junto con numerosas exposiciones colectivas en museos de todo el mundo, Hammer ha tenido exposiciones individuales en Ginebra en el Centre d'Art Contemporain, el Museo de Arte de Berkeley y el Museo Derfner. Su arte se encuentra en muchas colecciones públicas y privadas, incluidas varias obras en cada una de las siguientes: MoMA NY; MoMA de San Francisco; Museo de Arte Contemporáneo, Los Ángeles; Museo del Martillo (UCLA); Museo de Arte de Berkeley; Museo Whitney de Arte Americano; Biblioteca Pública de Nueva York; Colección Jumex, Ciudad de México, entre otros. Una autoridad en Zurich Dada, (especialmente Hugo Ball y Jean Arp/Sophie Taeuber Arp) Hammer publicó sus escritos críticos sobre el tema en su libro "Ball and Hammer", Yale University Press, 2002. Ha recibido honores, entre otros: Arte Asuntos, Nueva York; Pro Helvetia (Consejo Suizo de las Artes); la Fundación Memorial para la Cultura Judía, NY; la Fundación Pollock Krasner, Nueva York; Fundación PEW, Filadelfia; Fundación Arp, Berlín; Fundación Artis, Tel Aviv/Nueva York. Hammer es el fundador del proyecto de residencia de artistas de Villa Bergerie. Hammer vive y trabaja en España.