

Herminio

Los Pasos de Herminio...

Del 18 de enero al 18 de marzo de 2019

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

Herminio

Los Pasos de Herminio...

Del 18 de enero
al 18 de marzo de 2019

Aurora Vigil-Escalera
Galería de Arte

Herminio

Aurora Vigil-Escalera

Es para nosotros un honor presentar, del 18 de enero al 18 de marzo, Los Pasos de Herminio..., una exposición monográfica en la que la galería presenta un recorrido por su trayectoria artística a través de sus distintas etapas y que ocupará las dos plantas de la galería.

En la planta inferior se ubican piezas de sus etapas más tempranas, como es el caso de las delicadas orfebrerías realizadas con hilo de alambre y caracterizadas por su frágil belleza y la tensión de su equilibrio. Un repaso a lo que podemos considerar el primer producto de su innovador concepto de escultura.

La planta superior acoge las obras más recientes de Herminio, en las que va incorporando nuevos materiales como cristal, madera, metal o aluminio. Obras, en definitiva, de fuerte abstracción geométrica en las que dominan los colores rojo, blanco y negro en formas elementales que generan equilibrios y tensiones aparentemente imposibles.

La búsqueda como motivación es una de las necesidades de la producción artística de Herminio. El artista trabaja y experimenta con diversos materiales, texturas y colores, junto con múltiples soportes que contienen, abarcan, reflejan, soportan y distribuyen sus creaciones por todos los espacios posibles, donde generar un *habitat* propio, con sus pequeñas sutilezas y sus enormes magnetismos, que nos introducen en una atmósfera que irradia tanta magia como fascinación, con tintes minimalistas, suprematistas y del mundo cinético.

Una exposición que en su conjunto recapitula y celebra la singularísima producción escultórica de uno de nuestros artistas más valorados y reconocidos.

Herminio y los enigmas de la contemplación

La magia del espacio, determinante en las sugerencias de su poética artística

Rubén Suárez

“He trabajado toda mi vida en busca de una obra que tuviera algo mío” titulaba J.L. Argüelles una entrevista con Herminio publicada en este periódico el pasado viernes, día de la inauguración de su exposición en Gijón. Es frase literal y es lógico que haya sido elegida como titular, pero resulta inexplicable que Herminio haya podido decir eso, por mucha que sea su modestia, que es mucha. Porque todo lo que hay en su obra es y ha sido siempre entera y solamente suyo, desde el comienzo de su trayectoria, sin más influencias artístico-culturales que su afición por el dibujo, el grabado y la miniatura, y el consejo de Humberto que le recomendó hacerse escultor cuando, ya en la madurez, fue a aprender a pintar; eso y sus rudimentarios conocimientos de física. Desde entonces, y hasta ahora mismo... Pocos artistas de éxito podrán decir lo mismo.

Herederero inconsciente de las tradiciones escultóricas de la modernidad, Herminio tuvo noticia de la abstracción geométrica, el minimalismo o el cinetismo cuando ya su obra podía ser ejemplo de ello y en cuanto a la escultura de tensiones, equilibrios, contraposiciones y asimetrías propias del constructivismo, cuando todas esas cuestiones ya le habían servido, instintivamente, como base para una indagación infatigable sobre las formas y sus relaciones en el espacio, con el fruto de una obra absolutamente personal que fue reconocida y elogiada por algunos de los más destacados maestros de la escultura geométrica y el cinetismo internacional. Nunca la definición de escultura como dibujo en el aire de Julio González tuvo más sentido que en su obra.

Las últimas piezas de la presente exposición, formas radicalmente simplificadas y despojadas de materia, son de un refinamiento y sutileza que roza la perfección. Y es fascinante considerar que, después de años creando obras con muy distintas materias y estructuras, abundando los grandes volúmenes, Herminio sienta ahora la nostalgia de las primeras creaciones, de lo que iba a ser su reconocible creación artística. El crítico Castro Flórez relacionaba aquellas iniciales esculturas con las miniaturas que, como es sabido, construía anteriormente: hay que amar mucho el espacio para describirlo

tan minuciosamente, decía de ellas. Creo que esa es una de las claves de la obra de Herminio, singularmente y con mayor elocuencia en las piezas de mayor esencialidad, tanto en las iniciales, una representación de las cuales figura también en la presente exposición, como en las últimas, el trazo lineal de finísimo hilo tensionado y las pequeñas sombras de metal, el juego de relaciones, ahora abstracto, en los concentrados límites de la urna de cristal. Eso es lo que determina el enigma y la emoción en la contemplación, lo que nos hace comprender que no es la masa sino el espacio lo que determina la sugestión en su obra de arte. Porque el espacio, el lugar en el que ocurre todo, es algo muy misterioso (“a veces pienso que el espacio es Dios”, le dijo una vez a David Hockney su hermana), y algo así pensaría Brancusi, toda su vida buscando la esencia del vuelo, puliendo incansablemente el bronce de su pájaro en el espacio, imaginando que un día huiría de sus manos para volar.

De la obra de Herminio se podría decir metafóricamente que la magia anula las leyes de la física, pero por encima de tensiones, equilibrios y movimientos, la verdadera magia está en la belleza, la armonía y la pureza de su poética artística, sus obras sui géneris, auráticas, su singularidad universal.

Los Pasos de Herminio...

César Ripoll Dono

Los tiempos son, sin duda, los que marcan los caminos que, en algunos casos, parecen complejos de seguir, ya que son como las experiencias de la vida. Esas decisiones que vamos tomando cada día, solos o en compañía, van conformando nuestra propia existencia, mediante experiencias de diversa índole, que nos hacen andar y movernos, para trazar nuestros propios pasos.

Son los senderos, los que nos muestran el recorrido, en este caso, el transitado por Herminio, desde su refugio familiar y artístico del occidente asturiano, sito en La Caridad, lugar donde la paz y la tranquilidad se transmiten a un creador sosegado, minucioso y capaz de desarrollar una extraordinaria inventiva, con formatos experimentales, que podemos contemplar.

Es la historia de una trayectoria que se ve reflejada en los tiempos de ella misma son momentos, incluso instantes, que la definen y proyectan más allá de sus posibilidades. En el caso concreto de Herminio priman las inquietudes mentales, que desde joven revoloteaban por su cabeza como reminiscencias de un pasado, permitiéndole adentrarse en la fusión de dos campos tan antagónicos como hermanos, el de la física y el arte.

Ya desde niño su capacidad creativa indagaba los límites de lo posible [en cuanto a soportes] de su domicilio familiar. En su juventud llegó la apertura a la investigación mecánica de instrumentos y máquinas de lo más variopintas: como buen industrial textil y comerciante a dedicación completa, necesitaba de esos artilugios para avanzar con sus proyectos.

Todo tenía y tiene una razón de ser, per se, hay que recordar que la memoria funciona como una capacidad, una herramienta muy elocuente, que siempre está presente, no se olvidan ciertos recuerdos que vuelven a nosotros, como linotipias¹ cuando el córtex

¹ Como una huella imperecedera en la memoria, que está en el subconsciente para surgir cuando sea requerida.

mental indaga sobre información que esta ahí, que se necesita para apoyar los impulsos inventivos.

Este es un repaso de sus huellas, de la persona y personaje, que plantó cara a sus ideas e intenciones y que, paso a paso, ha ido consolidando una carrera artística plagada de aciertos y éxitos, y me refiero a los generados por él mismo, a su extraordinaria capacidad de sacrificio físico y mental, que le permitieron y permiten establecer unos nexos de unión tan consolidados entre el arte y la ciencia, donde la geometría, los materiales, la gravedad y las dimensiones ayudan, se tornan tan mínimas, [casi invisibles] por momentos o tan monumentales como se necesite.

Mires por donde mires encuentras momentos que definen sus actuaciones; desde aquel inicial impulso de Villa Pastur en la Caridad, hasta su llegada al taller de Humberto en Oviedo, desde ahí mediante sus pasos sosegados, -animado por Rubén Suárez²- y una pausa en todo su quehacer, hacen de Herminio un artista que amplía e investiga, siempre en movimiento, avanzando en formato horizontal, vertical o mediante diagonales, parece que todo vale, es a veces tan sencillo pero, ojo, no se crean, siempre existe un gran esfuerzo detrás de todo, aunque parezca mentira todo tiene su tempo, días y noches meditando, así funciona.

En esa indagación personal, descubre infinitos soportes matéricos o intangibles como los campos magnéticos, [su leitmotiv] siendo fundamental la fusión de ambos, como uno de los principales logros obtenidos por este creador de fama mundial que un día viajó a París para conocer de primera mano las nuevas tendencias y ya, a partir de ahí, establecer su recorrido desde hace más de cuarenta años, consagrados al arte y la difusión de la cultura.

Existió un momento sustentado por su laboriosa maestría y habilidad, para realizar desde diminutas y virtuosas miniaturas, cual maestro renacentista, a originales cuadros llenos de energía y materiales más propios de collages informalistas y cubistas, con su toque personal. Así como una gran colección de dibujos³ gestuales y surrealistas tan mentales como sus vivencias e ideas.

El recorrido parece natural, desde sus primeros pasos utilizando soportes tan dispares como azulejos, paredes, escaleras y suelos, pasando a papeles reutilizados, maderas y láminas de cartón, donde con esa pausa que le caracteriza, Herminio fue encolando,

² SUÁREZ, R.: Herminio. Pedro Peña Art Gallery, Marbella, 2004.

³ SUÁREZ, R. y RIPOLL, C.: Herminio. Dibujos/Esculturas. Centro Escultura de Candás, Museo Antón, 2015. p. 8 y 12.

prensando y revistiendo con diversas sustancias⁴, para ir definiendo su arte, donde la fórmula del trampantojo funcionó a la perfección consiguiendo simular piedras u otros materiales donde sólo había cartones, sí exacto, obras de cartón que engañan al ojo en cuanto a su densidad y materiales, todo una experiencia.

En una fase bianual trabajo con multitud de técnicas de grabado para conseguir una obra gráfica tan íntima como personal, referente en su producción posterior, dada la abundante compilación de obra gráfica realizada, donde se pueden observar las relaciones de dos épocas.

Pasó luego a diseñar y ejecutar enormes piezas de madera en equilibrios inverosímiles jugando con la gravedad, seguidas de una colección de piezas filiformes de apariencias surrealistas que flotan en el espacio, sutileza de concepción; prosigue con piezas geométricas dotadas de una fuerza espacial y gravitatoria de elevadas cotas en cuanto a ensayos y superación de los empujes terrestres; sin olvidarnos de sus obras públicas, que luchan y enredan con las inclemencias atmosféricas para mantener su equilibrio, ya sea mínimo como en la obra del Parque del Rinconín de Gijón, como la inestabilidad visual de la obra de Vegadeo⁵, e incluso la pieza cilíndrica del Auditorio de Oviedo, que a lo anterior une rotundidad, geometría, peso y levedad.

Dentro de este repertorio creativo de vital importancia, hay que reseñar que desde 1996 trabaja en una serie de obras que mantienen una fuerte vinculación con corrientes cinéticas, sus móviles, que mediante el uso de motores silenciosos desplazan diversos elementos de naturalezas varias, como autómatas, pero que, sobre todo, dejan constancia de su fuerte vinculación y recuerdo con los trabajos mecánicos con los que tanto practicó e investigó en su etapa de empresario textil.

Estas obras mantienen una línea ascendente en cuanto a su relación con la física y el movimiento continuo que su tío materno, Ángel, le inculcó y que, sin duda, será su conexión con el ideal del arte cinético, que siempre buscó desde su instintivo quehacer hasta la actualidad, que es una porción de la realidad que puede contemplarse en las salas de la Galería Aurora Vigil-Escalera de Gijón. Los siguientes pasos son ARCO y ART MADRID 2019.

⁴ Colas, resinas, pinturas, aceites y ungüentos diversos para conseguir acabados y texturas concretas.

⁵ RODRÍGUEZ, A. A. y ISIDORO, R.: Herminio. Rotura en el Espacio. Ayuntamiento de Vegadeo, 2006.

Dibujos, pinturas, miniaturas, grabados, collages, para llegar a la escultura, como esa disciplina ad hoc⁶, tan necesaria que le permite expandir y ampliar sus trabajos, en tiempo y espacio hasta los límites de su particular, pasional y exuberante imaginación, que le acompaña siempre.

Herminio, como buen ingeniero, cimienta sus creaciones desde su poderosa y desarrollada entelequia, ya desde su juventud, y es ahora donde la experiencia del tiempo ocupado, le permiten aumentar las ideas e inseminal los espacios de obras, mediante la proliferación de amplios recursos plásticos, no sólo usando los suelos y las paredes, sino también los techos como sustentáculos, a menudo etéreos o translúcidos, para confundir a la vista y a la gravedad.

Es el espectador el sujeto final, el objeto pasivo que avanza y contempla, para disfrutar y que, en la mayoría de los casos, tiene que detener su mirada, sus sentidos, su mente, a discurrir en ese obligado ¿por qué? que Herminio ejecuta con consumada maestría propia de un constructor gremial, no sólo son ideas y esculturas, sino también se persiguen sueños...

Herminio procede con cautela, buscando como un explorador las necesidades de sus ideas, la quimera, que funciona y procede mediante el uso de papeles, cartones, grafitos, tintas, hilos, cables, maderas, alambres, imanes, metales, cristales, espejos y un sinnúmero de elementos (orgánicos o artificiales) que configuran y complementan su universo plástico, sin rémoras, todo tan natural, sin artificios, manteniendo la constante creativa e intuitiva despierta.

Si hiciésemos un repaso por la historia del arte, encontraríamos una gran variedad de factores y corrientes que profesan cierta relación con las creaciones de este singular maestro del occidente asturiano; Herminio desde la atalaya de la Caridad, caminando por el sendero familiar, que le permite acercarse desde el horizonte a una multiplicidad de propuestas, no sólo artísticas sino también en el terreno de la difusión cultural, como buen agente y maestro de las necesidades del arte, como gestor de recursos y promotor de necesidades sociales.

El arte es un camino abierto y plural lleno de elementos y factores, de reverente idiosincrasia y muchas procedencias; hay que ser capaz de insertar en ese abanico tan amplio y polisémico, unas propuestas tan audaces como serenas, tan sinceras como concre-

⁶ La más adecuada, apropiada y dispuesta especialmente para crear con tres dimensiones y mil significados.

tas y tan experimentales como originales, son el áter ego de Herminio, son sus obras y están aquí, entre nosotros.

Las obras...

Las obras aquí presentes pertenecen a dos etapas cronológicas bien diferenciadas pero en ambas se advierten los pasos tranquilos que determinan esas etapas productivas, donde unas existen porque se apoyan en las anteriores, y donde la primacía de los campos magnéticos es de vital importancia, como logro a su amplio y variado recorrido en cuanto a disciplinas, corrientes y producción que, con los tiempos, va evolucionando, donde parecía que había límites, estos traspasan las fronteras en todas las direcciones y sentidos posibles, algunos son [casi invisibles] germinan y se alimentan continuamente para seguir creciendo.

La organización de la muestra tiene dos tiempos, dos espacios, uno para cada etapa, conectando a la realizada en las salas de la Galería Aurora Vigil-Escalera en 2016⁷, ahora están diseñadas según los pasos de su autor, el inferior que alberga obras de los años 1999⁸, 2000⁹ y 2003¹⁰, donde los conceptos con líneas van afianzando elementos y estructuras, apoyados en todo momento por unos materiales tan válidos como variados, para que cada uno establezca su propio territorio.

Son obras, en su mayoría, creadas mediante estructuras filiformes, hilos, maderas y metales, que instala dentro de cajas de madera blanca lacada, con pantallas de cristal, que dejan percibir todas y cada una de las tensiones de las obras, suspendidas de las paredes por soportes rectangulares, circulares o cuadrados, mantienen intacta esa esencia tan suya, la geométrica.

Podemos ver un grabado realizado mediante técnicas experimentales, que desarrollan rayas, mediante un bosquejo de manchas y sombras, donde se advierte la presencia de una rudimentaria rueda, elemento que le acompaña en su producción desde siempre; aspecto ya reseñado en la edición de libro poemario *Dialogando con Herminio*¹¹, como recurso referente de su producción gráfica, la más desconocida y a la vez la más recurrente en su trayectoria.

⁷ SUÁREZ, R. y RIPOLL, C.: Herminio. Galería Aurora Vigil-Escalera, Gijón, 2016.

⁸ BARÓN, J. y LUÍS MARTÍN, J. L.: Herminio, Esculturas. Fundación Municipal de Cultura, Gijón, 1999.

⁹ CASTRO, F.: Herminio. Esculturas. Galería Vértice, Oviedo. 2000.

¹⁰ ÁLVAREZ, M^a. S.: Confluencias 2002. La escultura asturiana, hoy. Universidad de Oviedo, 2003.

¹¹ RIPOLL, C.: *Dialogando con Herminio*. Editorial Pata Negra, Oviedo. 2018.

En la parte superior de la galería, se exhiben las piezas más actuales más próximas en el tiempo, donde los pasos del artista pueden seguirse al vislumbrar piezas de fuerte contenido anterior, de un pasado necesario que le permiten seguir creciendo, mientras amplía fronteras conceptuales y materiales.

Las primeras obras referenciadas son de 2013, con soporte circular níveo e hilos negros y rojos, para adentrarse en el pasado año 2018 con alguna obra de la misma serie de la que transitó por la Feria de Arte de Oviedo de ese mismo año, enmarcadas en cuadros blancos que sostienen estructuras lineales y triangulares en posiciones aéreas, que levitan levemente, relacionando las luces y las sombras, para crear fenómenos suspendidos, que flotan en el espacio de la propias piezas, aunque alguna tenga vitrina vítrea.

Estas obras de finales de 2018 y principios de 2019, advierten y mantienen intrínsecas relaciones con obras anteriores, por el uso de sus tres cromatismos esenciales: el blanco, el negro y el rojo, que Herminio utiliza desde el principio, como nexos de unión entre sus etapas creativas, como pudo verse en la muestra del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer¹².

Parece que el marco no es necesario, a veces tan sutiles como comprometidos con la obras, son sin duda conectores necesarios para el buen hacer de las piezas, sustentando y aportando espacialidad y apoyos magnéticos [casi imperceptibles] pero están ahí y cumplen su función.

Obras en papel, con tintas, cartones diversos, maderas variadas, hierro, acero, aluminio, DM, cables, alambres, materiales vegetales, cristales, espejos, todo ello con acabados naturales, tintados, metálicos, lacados, pulidos, lijados y, sobre todo, demostrando la potencialidad de unos recursos tan amplios como recurrentes en su oficio de arquitecto de ideas y pensamientos con un aspecto tan sutil como poético.

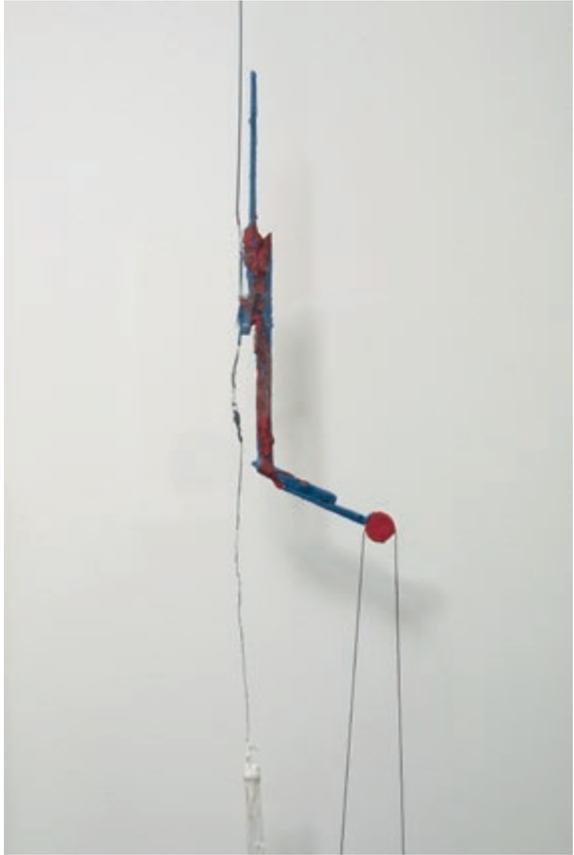
Las dilatadas y abundantes experiencias de la vida nos forman y transforman, existencia y creación in sécula seculórum. Herminio cumple años el día previo a la inauguración de esta muestra, en este proceso evolutivo lo encontramos ahora, sin más pretensiones que ser feliz y dedicarse a lo que realmente le apetece y apasiona, desde siempre, desde niño, feliz cumpleaños artista.

¹² SUÁREZ, R. y BONET, J. M.: Geometría del Espacio; Herminio. Gestión Infraestructuras Culturales, Avilés, 2012.

Catálogo

(Detalle)

K.28

120 x 30 x 8 cm
Campos magnéticos
2002

K.12

48 x 56 x 7 cm
Campos magnéticos
2005

056

24 x 14 x 6 cm

Hilos y campos magnéticos

2006

057

24 x 14 x 6 cm

Hilos y campos magnéticos

2005

D.1

22,5 x 11 x 8 cm

Madera y campos magnéticos

1999

R.60

217 x 12 x 70 cm

Aluminio lacado y campos magnéticos

2018

R.61

61 x 120 x 25 cm

Aluminio lacado y campos magnéticos

2018

R.40

110 x 120 x 35 cm

DM lacado, metal, hilo, campos magnéticos

2017

R.53

92 x 202 x 30 cm

Madera lacada, hilo, metacrilato y campos magnéticos

2018

R.55

94 x 60 x 27 cm

Madera lacada, hilo, metal y campos magnéticos

2018

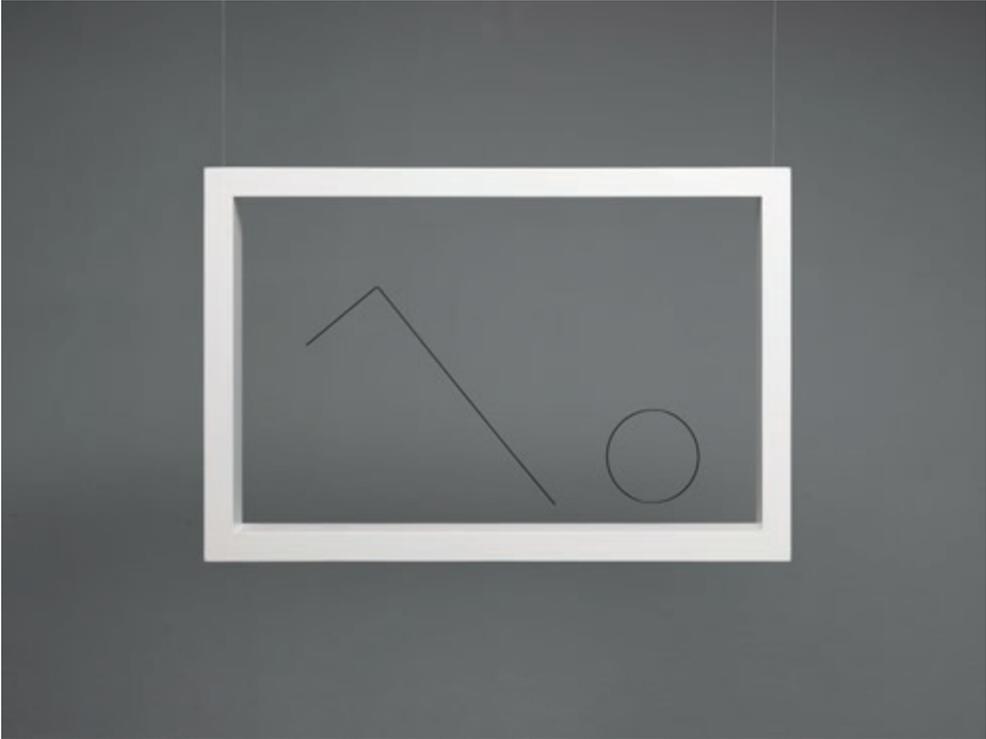

R.56

80 x 120 x 10 cm

Madera lacada, hilo, metal y campos magnéticos

2018

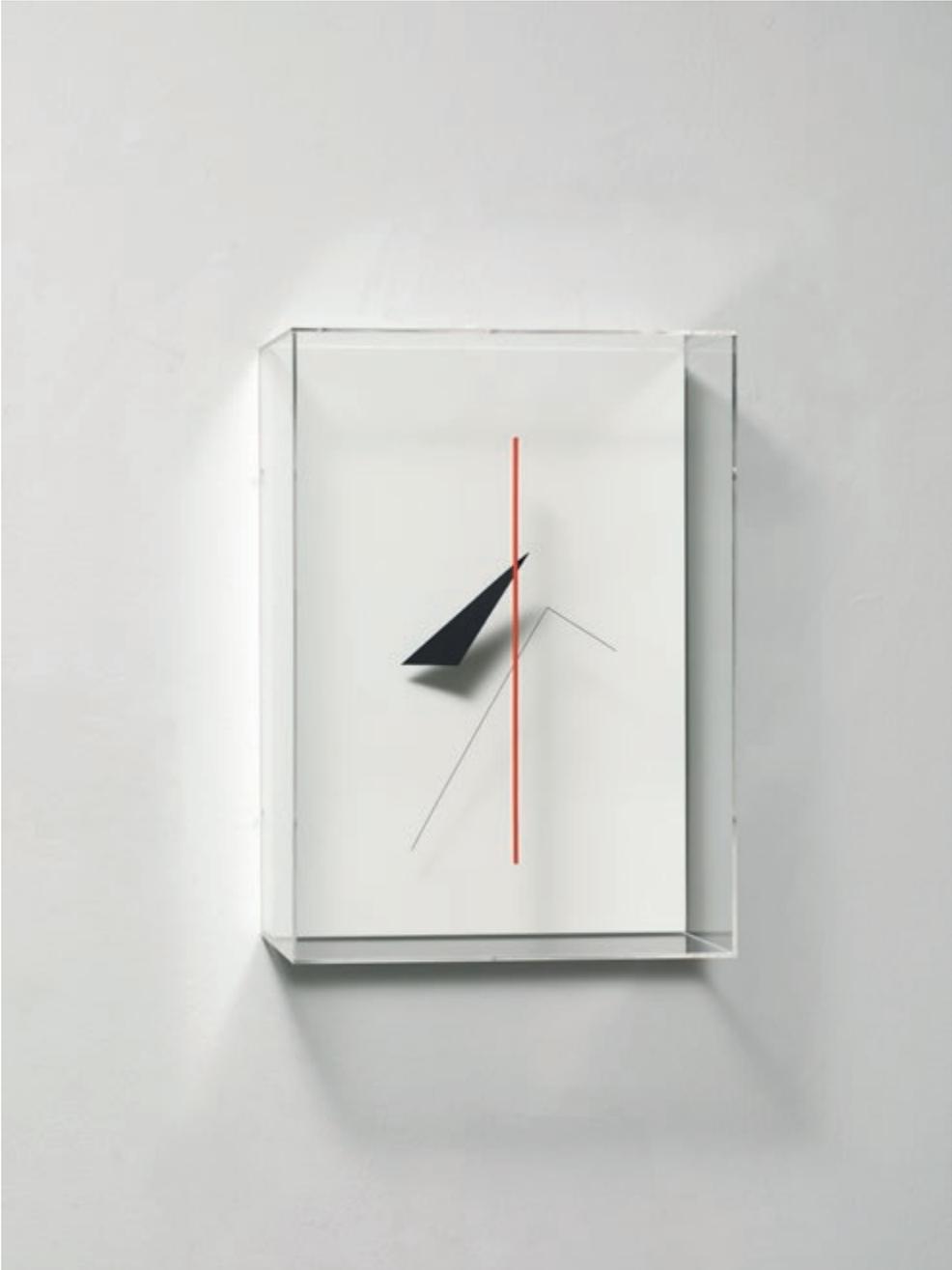

R.51

71 x 51 x 23 cm, 2018

DM lacado, metal, hilo, campos magneticos y metacrilato

2018

R.45

78 x 65 x 32 cm

Madera lacada, hilo, metal y campos magnéticos

2018

R.48

78 x 65 x 32 cm

Madera lacada, hilo, metal y campos magnéticos

2018

R.57

200 x 50 x 40 cm

Peana de cristal, metal y campos magnéticos

2018

CATÁLOGO

EDITA

Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte

Capua, 21

33202 Gijón

Tfno.: + 34 985 344 943

+ 34 667 749 915

E-mail: aurora@vigiescalera.gallery

www.vigiescalera.gallery

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Aurora Vigil-Escalera

TEXTOS

Aurora Vigil-Escalera, Rubén Suárez y César Ripoll

FOTOGRAFÍAS VISTAS GENERALES DE LA GALERÍA

Marcos Morilla

MONTAJE EXPOSICIÓN

Equipo Aurora Vigil-Escalera, Galería de Arte

REALIZACIÓN

Artes Gráficas Covadonga

D.L.: AS/00453/2019

Aurora Vigil-Escalera

Galería de Arte

Capua, 21

Tlfnts: +34 667 74 99 15/ +34 985 34 49 43

www.vigilescalera.gallery

aurora@vigilescalera.gallery

Síguenos en redes sociales:

