

INSERTIS

DICIEMBRE-2008

INSERTIS

METTA
GALERIA

METTA
GALERIA

Madrid. Diciembre 2008

PILAR INSERTIS

MATERIA DEL AIRE

MATERIA DEL AIRE 21 (detalle) 2008 Infografía (5 copias + 2 p.a.) 50 x 90 cms.

“Oscura, desgarrada; desquebrajándose
en el estruendo de un terrible cataclismo,
la Eternidad se escinde hacia lo lejos;
se aparta mas y mas hacia un remoto confín,
dejando tras de si, igual que un coloso
a la deriva, inútiles despojos, fragmentos
de vida, altos acantilados amenazantes,
y en medio un océano vacío e insondable.

William Blake

Alguien que acaricia el lienzo y lo hace vibrar con tal maestría tiene toda mi atención, admiración, beneplácito y respeto. La obra de Pilar Insertis representa una contribución muy valiosa al mundo del arte, pues promueve la vida humana a una esfera de plenitud donde se pueden oír las voces del espíritu que traen un mensaje de superación, confianza y consuelo. Es también un diálogo incesante entre la apariencia y lo oculto. Ese diálogo misterioso tiene en su activo aquel fulgurante estallido del “acto inicial de partición” que en su explosión generadora creó el universo de la manifestación de la “nada”.

Su obra es una desdibujada relación con el mundo de los trabajadores de la realidad consensuada, impermanente y dolorosa y un fuerte trazo con lo cósmico, con lo sutil, con lo evanescente, con el aroma de lo ignoto, una oración serena, una meditación reposada, un universo compatible con el desencanto y la búsqueda, un «depositar deseos en el banco de sueños» —en palabras de Pilar Insertis—, una fantasía de soñador creando mundos interactivos para ampliar el grandioso espectáculo de la vida y la aventura de la trascendencia.

No estamos ante unos cuadros hábilmente manchados de variados y atractivos colores cubriendo espacios con formas inteligentemente dibujadas, sino ante obras de arte en el sentido amplio de la palabra. «Solamente el insensato, afirma Kuo Hsi, puede creer que para pintar basta con adquirir la habilidad de la mano y utilizar el pincel de seda más fino, el lápiz del más bello color negro o el papel de mejor calidad. Únicamente será pintor verdadero quien haya sabido meditar durante años, identificarse con el objeto de su estudio y convertirse en árbol, torrente, hierba, bruma o pájaro. Cuando mi corazón hace eco al universo, cuando he conseguido el acuerdo pleno entre mi espíritu y mi mano, entonces es cuando comienzo a pintar, y sobre la seda que mi pincel acaricia están en armonía el cielo y la tierra y el hombre en libertad».

No hay un espacio en los cuadros de Pilar Insertis donde no se encuentren insinuaciones, desarrollos simbólicos, formas, estructuras y escondrijos multicolores que apenas disimulan el tesoro de una imaginación desbordante y de unos ardientes deseos de comunicarse con el vacío. ¡Qué grandioso espectáculo “invadir” el vacío y darle señas de identidad propias! Una obra plagada de pensamientos esculpidos en una creativa atmósfera de silencio al que acompañan un mundo de colores, espacios, emociones, sentimientos, ideas, tonalidades, “fronteras transparentes”... que nos acercan a un universo de totalidades dentro de totalidades, holones dentro de holones.

En su obra podemos reconocer tres elementos: cuerpo, alma y espectáculo. El movimiento desenvuelto, sensible y dinámico de sus manos, se convierte en algo más que en una mera funcionalidad bien entrenada. Es el instrumento de la actividad de la artista inspirada e involucrada en el gran proceso creativo.

Con gran maestría, Pilar Insertis ayuda a “lo Otro” a emerger de la oscuridad y logra transformarlo en algo tangible y próximo, pero sin privarlo de su propia naturaleza, permitiendo que los distintos componentes del cuadro hablen entre ellos de la textura, del color, de las interacciones, del trabajo por hacer, de la pequeña y de la gran historia, de los sentimientos, de la búsqueda, del simbolismo, del mundo interior y, sobre todo, de la sabiduría. ¿Qué hay en la sabiduría?: «un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, cierto, impasible, benévolo, agudo, libre, bienhechor» (Sabiduría 7,22).

En el corazón de su obra hay un máximo de vivencias, de rupturas, de emociones contenidas, de paraísos simbólicos, míticos y sagrados que proceden de las fuentes vivas del espíritu creador y una impecable y brillante sinfonía, la de la belleza interpretada sobre un lienzo sin memoria, vacío pero ya a punto de ser asaeteado por la acción creativa de la artista. Según Okakura-Kaluzo Kekylla: «El verdadero arte es ser arpista de nosotros mismos, arpas de sutiles cuerdas. A la mágica pulsación de lo bello, esas secretas cuerdas de nuestro ser se despiertan; vibramos y nos estremecemos en respuesta a ese tacto [...] Nuestra mente es el lienzo en el que los artistas dejan sus colores; sus pigmentos son nuestras emociones; sus claroscuros, la luz de la alegría y la sombra de la tristeza. La obra bella somos nosotros mismos “en-bellecidos”».

El alma de la pintora logra plasmar una catarata de símbolos y signos misteriosos y profundos, de crear belleza, de alojarse en la piel insensible de la tela y vivificarla con el soplo de su imaginación creativa, de insinuar con la magia del trazo universos que conmueven y gratifican, de hacer brotar fantasías y sueños, de dar forma a lo informe, de vestir el mundo interior y pasearlo por el mundo exterior, de ofrecer la caricia estremecida de su ingenio sobre la tez inexpresiva del lienzo. Y ese lienzo, antes vacío, ya tiene alma y voz y es capaz de comunicar el esplendor de la belleza inmarcesible.

Descubro en la obra de Pilar Insertis cielos preñados de posibilidades y universos plagados de información: escalas, cuerdas, nudos, estructuras, accesos, pequeñas y enigmáticas esferas (quizá sean la Luz, una inteligencia universal que se refracta a través de las autopistas del lienzo), seres vivos suspendidos en el vacío e inmersos en una actividad y ajenos a sí mismos (es posible que estas pequeñas representaciones de la vida pertenezcan a otro tiempo, a otra dimensión y sean testigos mudos de realidades inacabadas), mundos aéreos que se desdibujan y se desplazan hacia lo informe, hacia el misterio insondable del abismo, hacia las fuentes vivas del espíritu. Un paisaje teñido de símbolos y metáforas, un espacio fértil donde la imaginación se desborda, provocando imágenes evocadoras de estados anímicos, donde el color, la verticalidad, la horizontalidad, la forma humana y animal, la esfera, lo demiúrgico y lo proteico se alían para crear una atmósfera de potencialidad, misterio y plenitud.

La obra de Pilar Insertis es un gran espectáculo. Basta sentarse cerca de sus cuadros para contemplar el flujo ondulante y continuo del universo de la manifestación: cambios de dimensión, puesta en escena de hombres y animales, formas y objetivaciones de significación atemporal, nobles anhelos y un "universo de posibilidades imposibles para los no iniciados". Un hondo sentido de misterio, armonía y progreso viaja por las amplias avenidas de sus cuadros y coronan su obra.

Toda la maravilla creada y toda la belleza lanzada por la artista sobre el lienzo, quedarán para siempre en el recuerdo del "extasiado" y "complacido" espectador. Su arte nos transmite un océano de sentimientos y emociones, nos "contagia" y este contagio constituye su fundamento: «Es precisamente en esta capacidad de los hombres para contagiarse de los sentimientos de otros hombres que se basa la actividad artística», afirma Tolstoi.

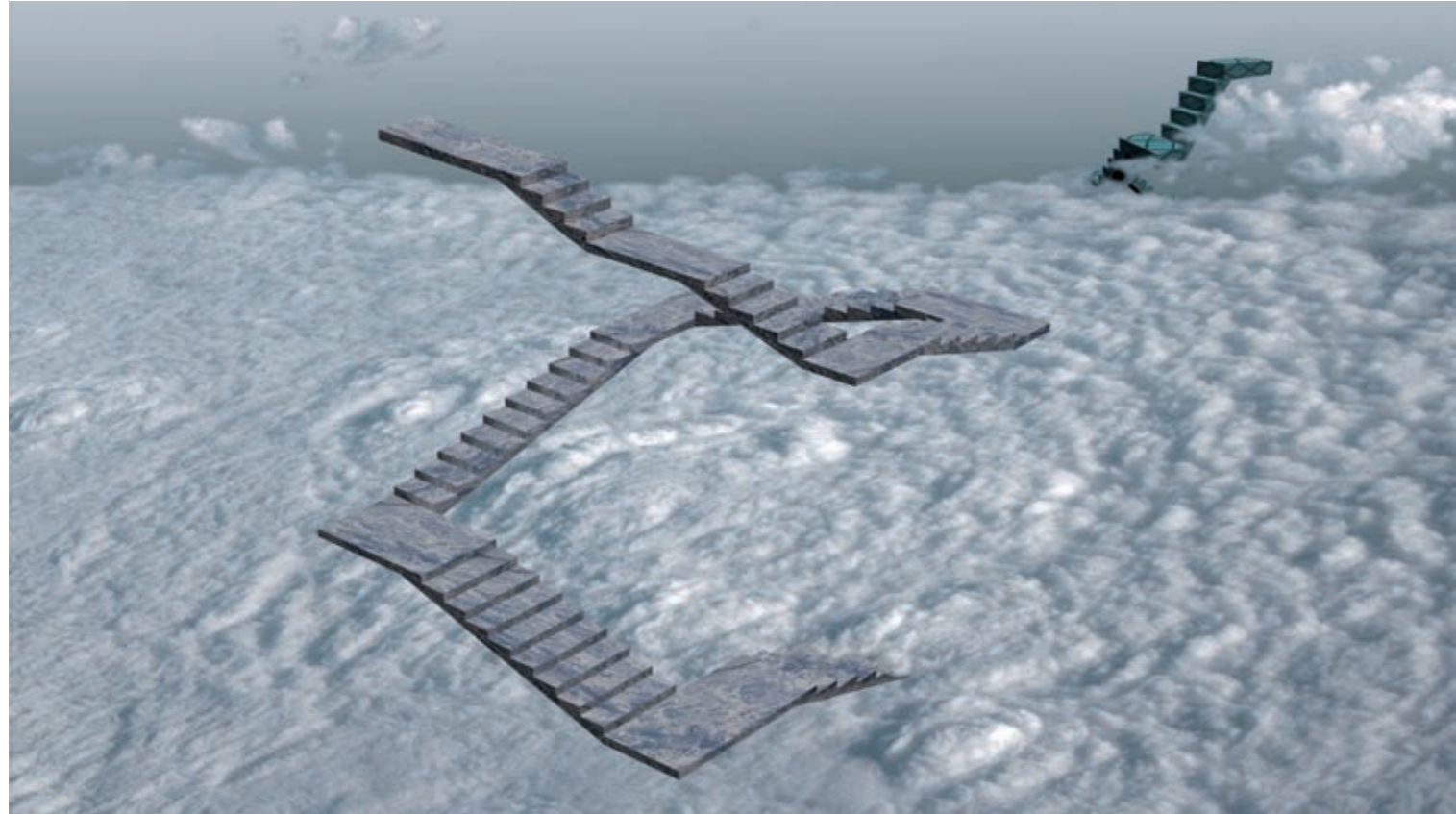
¿Y qué ocurre al otro lado del lienzo? Allí está la pintora, el demiurgo silencioso y creador enfrentado al miedo y a la madurez, a la senda y a la realización, a la luz y a la penumbra, a la sabiduría y a la pasión, a la angustia y a la serenidad, explorando caminos que vayan más allá de lo inmediato, a un mundo sin fronteras, puro, libre, único, no dual, la Realidad Absoluta, la Vacuidad... «La forma es vacuidad y la vacuidad es la forma [...] Todas las cosas tienen el carácter de vacuidad, no tienen principio, ni fin», afirma el Sûtra del Corazón.

María Teresa Román

Profesora Titular en la Facultad de Filosofía de la U.N.E.D

Madrid, julio de 2008

“Sund'ring, dark'ning, thund'ring!
Rent away with a terrible crash,
Eternity roll'd wide apart;
Wide asunder rolling
Mountainous all around
Departing; departing; departing;
Leaving ruinous fragments of life
Hanging frowning cliffs & all between
An ocean of voidness unfathomable.”

William Blake

Someone who strums the canvas and makes it vibrate with such mastery demands all my attention, admiration, goodwill and respect. The work of Pilar Insertis represents a very valuable contribution to the world of art as it promotes human life to a sphere of fullness in which one can hear the voices of the spirit bearing a message of conquering, confidence and consolation. It is also a never-ending dialogue between appearance and what is hidden. That mysterious dialogue includes in its assets that shattering burst of the “first act of splitting” which in its life-generating explosion created the universe of the manifestation of “nothingness”.

Her work is a blurred relation with the world of those working with a reality based on consensus, non-permanent and painful, and a stroke reaching the cosmic, the subtle, the evanescent, the aroma of the unknown, a serene prayer, a calm meditation, a universe compatible with disenchantment and the quest, a “depositing of desires in the dream bank”, in the words of Pilar Insertis, a fantasy by a dreamer creating interactive worlds to extend the grandiose spectacle of life and the adventure of transcendence.

We are not facing here a few paintings skilfully stained with a variety of attractive colours covering spaces with intelligently drawn shapes, but rather confronting works of art in the wide sense of the term. “Only the senseless”, says Kuo Hsi, “can believe that, in order to paint, it is enough to master the skill of the hand and use the brush of finest silk, the crayon of the most beautiful black or paper of the best quality. True painters shall only be those who have learnt to meditate for years, identified themselves with the object of their study and have become one with the tree, stream, grass, mist or bird. When my heart echoes the universe, when I have attained full agreement between my spirit and my hand, then I will begin to be an artist, and on the silk stroked by my brush the sky and the earth will be in harmony and Man shall be free.”

There is not a single space in Pilar Insertis's paintings lacking in insinuations, symbolic meanings, shapes, structures and multi-coloured hiding places that barely veil the treasure of an overwhelming imagination and ardent desires to communicate with the void. What a magnificent spectacle to "invade" the void and imbue it with personal identity! An oeuvre dense with thoughts sculpted in a creative atmosphere of silence accompanied by a world of colours, spaces, emotions, feelings, ideas, tones, "transparent frontiers"... that bring us closer to a universe of totalities within totalities, holons within holons.

We can recognise three elements in her work: body, soul and spectacle. The unhindered, sensitive and dynamic movement of her hands becomes something more than merely a well-trained functionality. It is the tool of the artist's activity when inspired and engaged in the great creative process.

With great mastery, Pilar Insertis helps "the Other" to emerge from the darkness and manages to transform it into something tangible and nearby, but without depriving it of its inherent nature, allowing the different components of the painting to talk among themselves about the texture, the colour, the interactions, the work still to be done, the little and the great history, the sentiments, the quest, the symbolism, the inner world and, above all, wisdom. What is it about wisdom?: "a spirit that is intelligent, holy, unique, manifold, subtle, mobile, clear, unpolluted, distinct, invulnerable, loving the good, keen, irresistible, beneficent" (Wisdom 7,22).

The heart of her work distils the maximum of life experiences, ruptures, emotions constrained, symbolic, legendary and sacred paradises that stem from the living springs of the creative spirit and an impeccable, brilliant symphony, the symphony of beauty performed on a canvas without memory, empty yet on the point of being stabbed by the artist's creative action. As Okakura-Kaluzo Kakyusha puts it: "True art means becoming the harpist of our own beings, those harps of subtle strings. With the magical strumming of beauty, those secret chords of our being are awakened; we vibrate and shudder in response to that touch [...] Our mind is the canvas on which artists place their colours; their pigments are our emotions; their chiaroscuros, the light of happiness and the shadow of sadness. Beautiful works are we ourselves 'made beautiful'."

The painter's soul achieves a flood of symbols and profoundly mysterious signs, creates beauty, takes up residence in the insensitive skin of the canvas and brings it to life with the breath of her creative imagination. It insinuates with the magic of a brushstroke universes that move and gratify, brings out fantasies and dreams, shapes the shapeless, dresses the interior world and takes it out into the outside world, offers the shivering caress of her genius on the inexpressive face of her canvas. And that very canvas, so empty before, now has a soul and a voice and is able to communicate the splendour of unfading beauty.

In the works of Pilar Insertis, I discover heavens pregnant with possibilities and universes flooded with information: ladders, ropes, knots, structures, entrances, enigmatic small spheres (perhaps the Light, a universal intelligence refracted through the motorways of the canvas), living beings suspended in the void and immersed in an activity, out of themselves (perhaps these tiny representations of life belong to another time, another dimension and are the silent witnesses to unfinished realities), aerial worlds that become blurred and shift formlessness, towards the unfathomable mystery of the abyss, towards the living sources of the spirit. A landscape dyed with symbols and metaphors, a fertile space of overflowing imagination, producing images that evoke moods, where colour, verticality, horizontality, human and animal shapes, sphere, demiurgic and protean beings ally to create an atmosphere of potentiality, mystery and fullness.

The works of Pilar Insertis constitute a great spectacle. It is enough to sit close to one of her paintings to contemplate the constant undulating flow of the universe of manifestation: changes in dimension, staging of men and animals, shapes and objectifications of atemporal meaning, noble aspirations and a "universe of impossible possibilities for the uninitiated". A profound sense of mystery, harmony and progress travels through the wide avenues of her paintings and crowns her oeuvre.

All the marvel created and all the beauty thrown by the artist onto the canvas will be forever trapped in the memory of the "pleased" and "enraptured" spectator. Her art conveys us an ocean of sentiments and emotions, she "infects" us and this infection is her basis: "It is precisely on this ability of Mankind to become infected with the feelings of other people that artistic activity is based", says Tolstoy.

And what happens on the other side of the canvas? There is the painter, the silent creative demiurge confronting fear and maturity, the path to follow and its fulfilment, light and twilight, wisdom and passion, anguish and serenity, exploring routes that go beyond the immediate, to a world without frontiers, pure, free, single, not dual, Absolute Reality, Emptiness, ... "Matter is emptiness and emptiness is matter [...] All things are in nature emptiness, without beginning or end", states the Heart Sûtra.

María Teresa Román

Profesora Titular en la Facultad de Filosofía de la U.N.E.D

Madrid, July 2008

MATERIA DEL AIRE 1 2007 Óleo sobre tela 130 x 195 cms.

MATERIA DEL AIRE 2 2007 Óleo sobre tela 130 x 162 cms.

MATERIA DEL AIRE 3 2007 Óleo sobre tela 152 x 76 cms.

MATERIA DEL AIRE 4 2007 Óleo sobre tela 154 x 278 cms.

Página 22: MATERIA DEL AIRE 7 2007 Óleo sobre tela 146 x 114 cms.

MATERIA DEL AIRE 8 2007 Óleo sobre tela 114 x 195 cms.

Página 23: MATERIA DEL AIRE 5 2007 Óleo sobre tela 146 x 114 cms.

MATERIA DEL AIRE 9 2007 Óleo sobre tela 110 x 180 cms.

MATERIA DEL AIRE 11 2008 Óleo sobre tela 65 x 100 cms.

MATERIA DEL AIRE 10 2008 Óleo sobre tela 185 x 157 cms.

Página 32: MATERIA DEL AIRE 12 2008 Óleo sobre tela 152 x 76 cms.

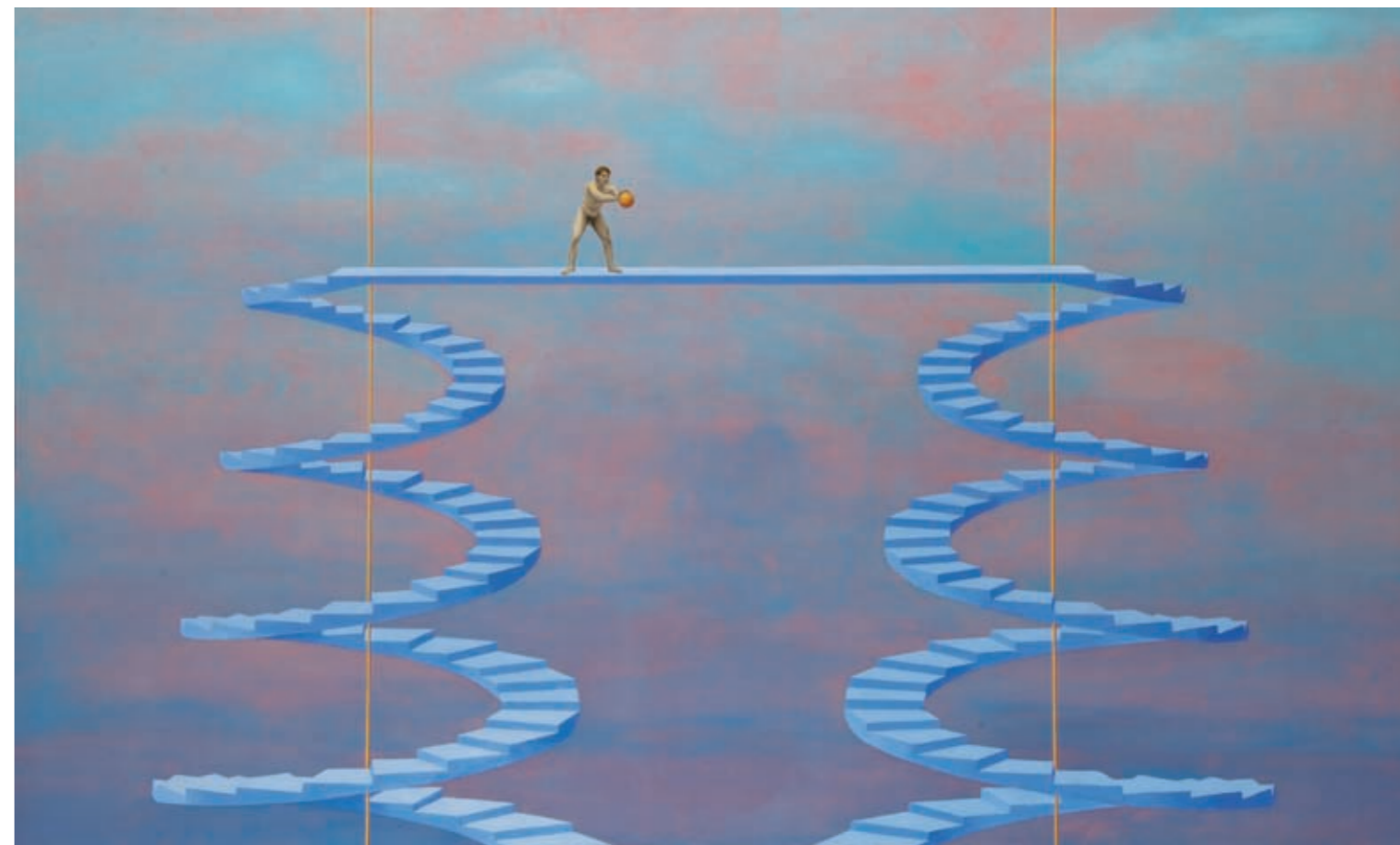

MATERIA DEL AIRE 14 2008 Óleo sobre tela 120 x 200 cms.

Página 33: MATERIA DEL AIRE 6 2007 Óleo sobre tela 152 x 76 cms.

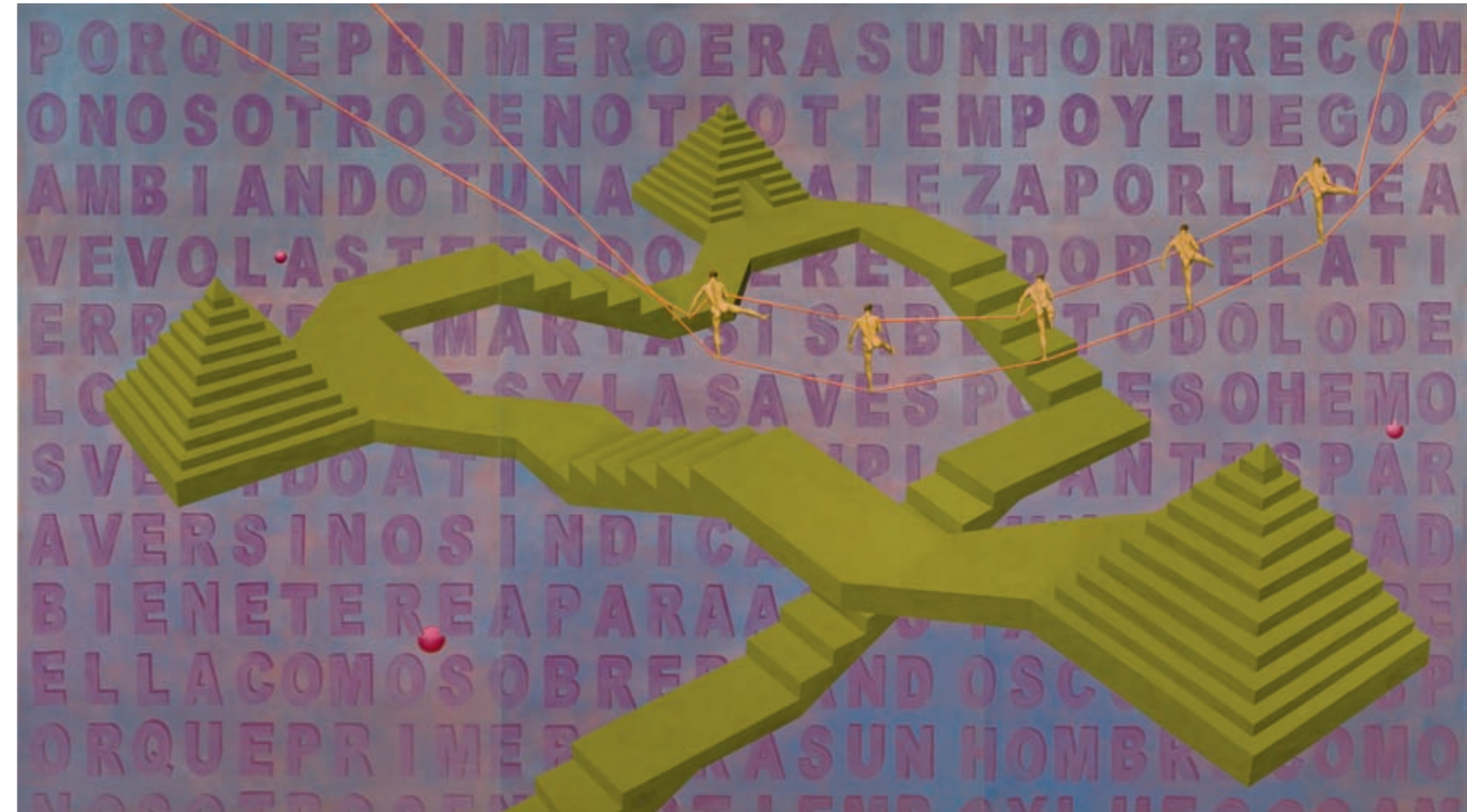
MATERIA DEL AIRE 15 2008 Óleo sobre tela 120 x 200 cms.

MATERIA DEL AIRE 16 (tríptico) 2008 Óleo sobre tela 185 x 330 cms.

"Porque primero eras un hombre, como nosotros, en otro tiempo...y luego, cambiando tu naturaleza por la de ave, volaste todo alrededor de la tierra y del mar; y así sabes todo lo de los hombres y las aves. Por eso hemos venido a ti como suplicantes para ver si nos indicas alguna ciudad bien etérea para acostarse sobre ella como sobre blandos cojines."

Aristófanes, "Las Aves"

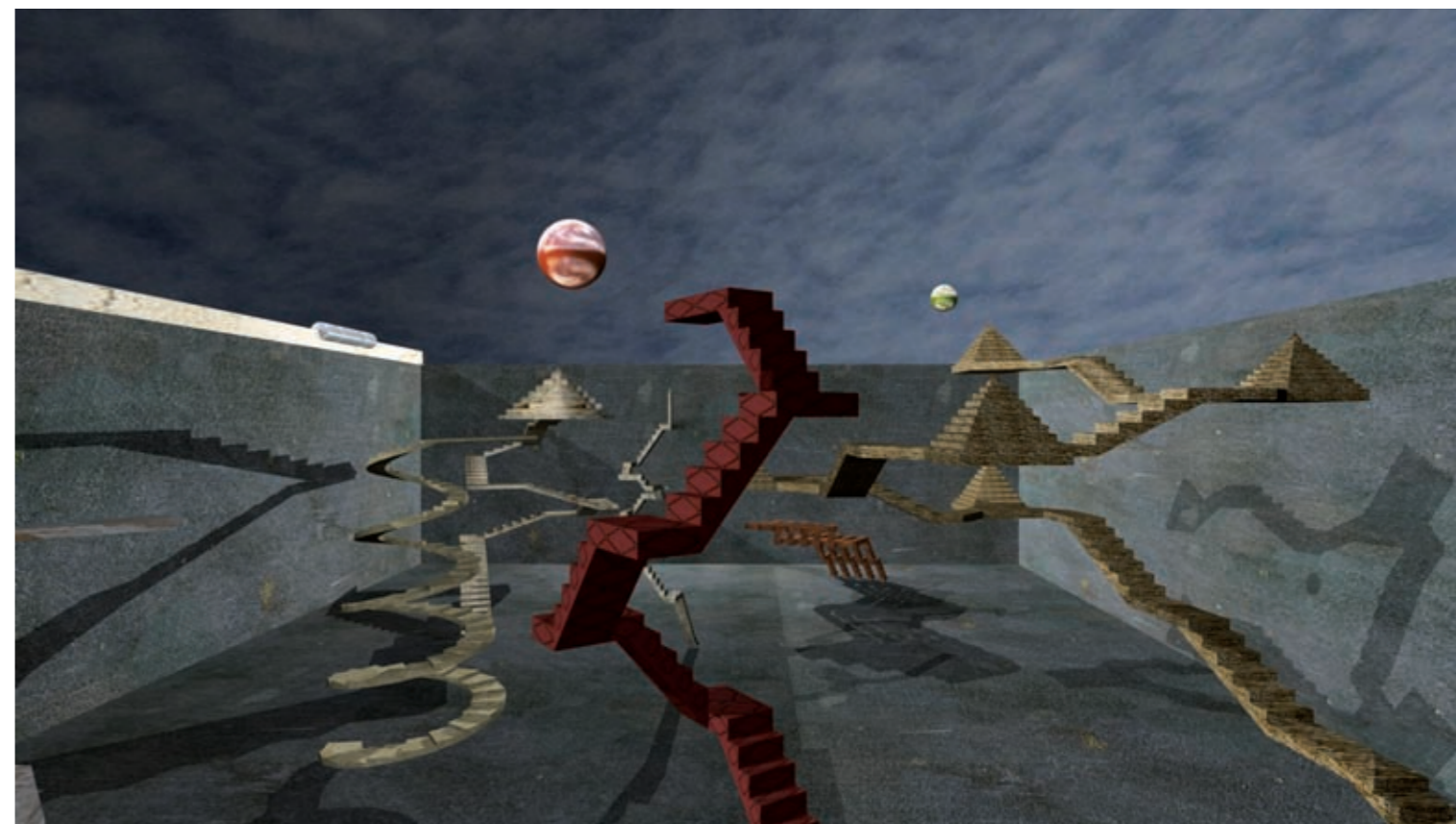
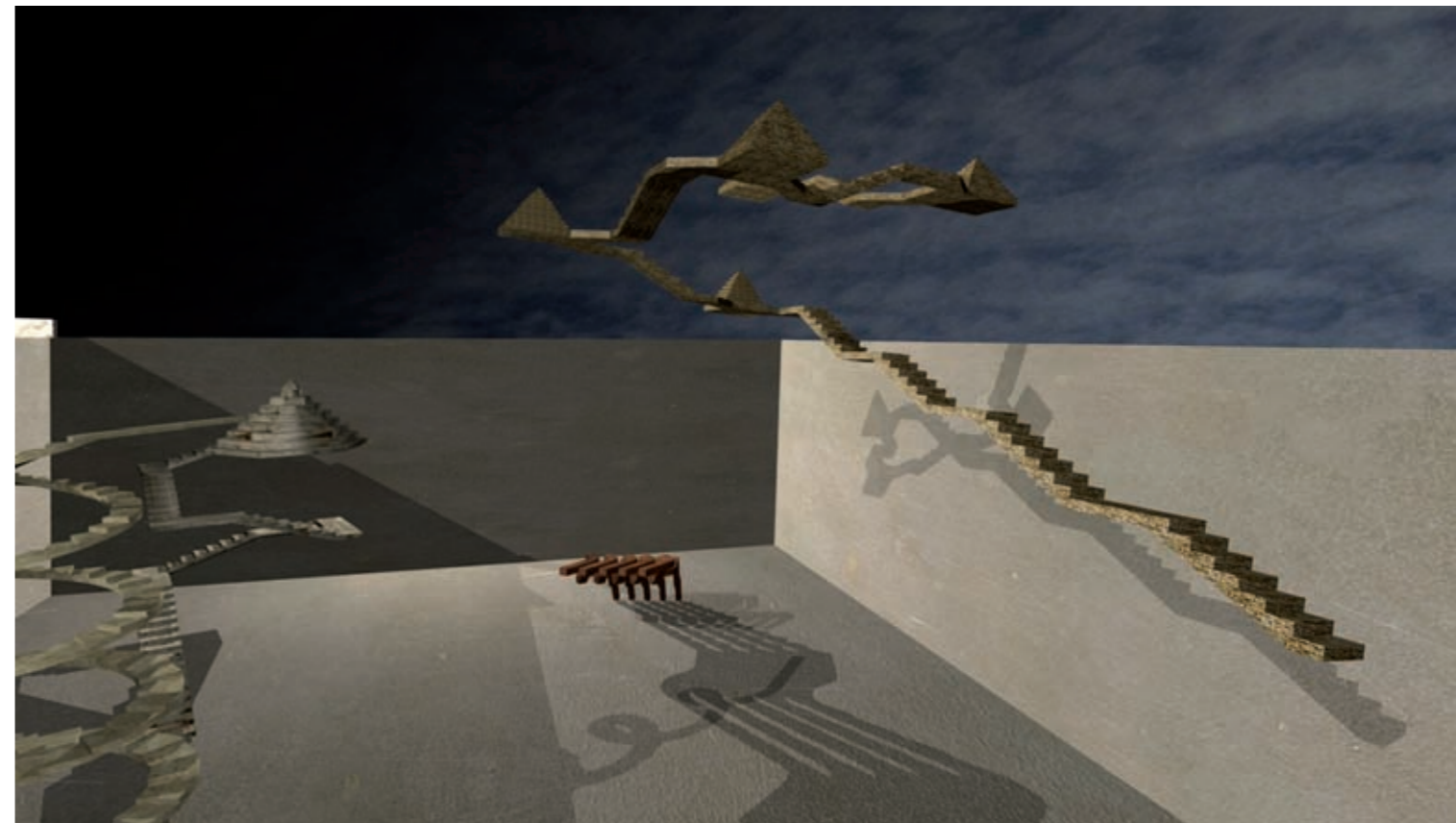
MATERIA DEL AIRE 20 (detalle) 2008 Infografía (5 copias + 2 p.a.) 50 x 90 cms.

Página 40: MATERIA DEL AIRE 17 2008 Óleo sobre tela 120 x 160 cms.

Página 41: MATERIA DEL AIRE 18 2008 Óleo sobre tela 120 x 160 cms.

MATERIA DEL AIRE 23 2008 Video animación 3 min. 28 seg. Autor de la banda sonora: José A. Romero

PILAR INSERTIS

PRINCIPALES EXPOSICIONES PERSONALES

2008 Galería Metta, Madrid. "Materia del Aire".

2003 Galería Depósito 14, Madrid.

1998 Galería Antonio Machón, Madrid.

1997 John David Mooney Foundation, Chicago.

1995 Galería Trinta, Santiago de Compostela.
Galería Punto, Valencia.

1993 Galería Antonio Machón, Madrid.

1992 Galería Lluç Fluxá, Palma de Mallorca.
ARCO. Galería Antonio Machón, Madrid.

1991 Zolla Lieberman Gallery, Chicago.
Galería Antonio Machón, Madrid.
Galería Trayecto, Vitoria.

1990 Bertoncini Gallery, Chicago.
Galería Antonio Machón, Madrid.

1989 Latino Art Gallery, Chicago.
College of DuPage, Universidad de Chicago.

1988 Galería Antonio Machón, Madrid.
Galería Fernando Silió, Santander.

1987 Galería Antonio Machón, Madrid.
Ayuntamiento de Logroño.
ARCO. Galería Antonio Machón, Madrid.

1986 Galería Edurne, Madrid.

CORTOS DE ANIMACIÓN

2003 "Más que Música". Duración: 22 min. Proyección de video basado en el poema sinfónico "El Mar", de Claude Debussy, con la interpretación simultánea de esta música en versión para dos pianos, a cargo de Sylvia Torán e Ignacio M. Bocanegra. Teatro de la Zarzuela, Madrid 3 de octubre de 2003.

2006 "Sueño". Duración: 4min. 7 seg.

2008 "Materia del Aire". Duración: 3 min. 28 seg.
Autor de la banda sonora: José A. Romero.

BECAS Y PREMIOS

2003 Primer Premio 70 Salón de Otoño de Pintura. Madrid

1993-'94 Beca de la Academia de Historia, Arqueología y Bellas Artes. Roma.

1988 Beca de la Fundación Pollock-Krasner. Nueva York.

1987-'88 Beca Fulbright-Comité Conjunto H. Norteamericano.

1987 Premio Único Junta de Extremadura.
Primer Premio Bienal de Pintura de Murcia.
Tercer Premio VI Salón de Pintura Joven. Ayuntamiento de Madrid.

1986 Primer Premio V Bienal de Pintura de Logroño.

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES

Colección Banco de España. Fundación La Caixa. Colección A.T.&T. (EE.UU.).

Museo Colección Dove, Lugano (Suiza). Museo Colección Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.).

Ayuntamiento de Madrid. Museo de San Telmo, San Sebastián.

Comunidad de Madrid.

Colección U.N.E.D. Asamblea de Madrid. Ayuntamiento de Logroño.

Comunidad de Extremadura.

Comunidad de Murcia. Academia española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma.

Otras colecciones públicas y privadas.

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

2008 "Memoria". Galería Antonio Machón, Madrid.

2007 "Transfiguración", Sala de Exposiciones Alcalá 31. Comunidad de Madrid.

2006 "El Paraíso perdido". Galería Tercer Espacio. Madrid

2005 "Art Fair 05", Köln. Galería Depósito 14.

2004 Bienal de Pintura de Zamora
Bienal de Albacete

2003 "Economy and ecstasy". Galería Raab. Berlín
Salón de Otoño de Pintura. Casa de Vacas.
Parque de El Retiro. Madrid

2002 "Quién mira a quién". Sala de Mixtos, Ciudadela. Pamplona.

2001 "Nostalgia y Encuentro de Roma". Patio Noble de la Asamblea de Extremadura. Mérida.

1998 Oak Park Exhibition Room. Chicago.

1997 The Americas Collection Gallery. Miami.

1996 Fondos para una colección. Comunidad de Madrid.
Artistas Iberoamericanos. Universidad de Chicago.
Pintura Española Contemporánea. Museo I.C.O. Madrid
(permanente).

1995 Real Academia de BB.AA. de S. Fernando. Becarios '93-'94. Madrid.
Artistas Iberoamericanas. Museo de Badajoz.
Exposición Homenaje a Martín Bartolomé. Círculo de BB.AA, Madrid.
"La cueva de Alí Babá". Galería El Caballo de Troya, Madrid.

1994 ARCO '94. Galería Lluç Fluxá.
La Imagen Real. Galería Cruce. Madrid.
Bienal de Alejandría. Egipto.
Zapatos usados & Talleres de Artistas. Fundación Joan Miró, Palma de Mallorca.
Academia Española de Bellas Artes. Exposición de Becarios. Roma.
-3D/0D/+3D. Sala Luzán, Zaragoza.

1993 Pintura Española Contemporánea. Colección I.C.O. Centro C. Conde Duque. Madrid.
ARCO '93. Galería Lluç Fluxá.
Testimoni. Fundación La Caixa. Barcelona.

1992 Pintura Española. Centro de Arte George Pompidou, Cajarç, (Francia).

1991 Arte '80. Museo de San Telmo. San Sebastián.

1990 X Salón de los 16. Antiguo Museo de Arte Contemporáneo, Madrid.
Objetivo/Subjetivo. Sala del Canal de Isabel II, Madrid.
Made in U.S.A. Sala Amadís, Madrid.

1989 Punto. Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Más que palabras. Galería Alfonso Alcolea, Barcelona.
Paisaje de la Pintura. Casa de Vacas, El Retiro, Madrid.

1988 Verlust der Ferne. Kunsthau, Nürnberg.
Propuesta. Galería Antonio Machón, Madrid.
Estructuras, Espacios, poéticas. Sala del Canal de Isabel II. Madrid.

1987 Trece Pintores. Casa de Vacas. Parque. de El Retiro. Madrid.
ARCO '88. Galería Antonio Machón. Madrid.
Visiones... IX Bienal Internacional de Arte de Pontevedra. Diputación Provincial.
ART 18'87. Stand Galería Antonio Machón, Basilea.
Paisajes. Sala Amadís, Madrid.

1986 II Muestra de Arte Joven. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
"1981-1986, Pintores y Escultores Españoles". Fundación Caja de Pensiones. Madrid.
Supertangibles '86. Instituto Francés. Madrid.
"1981-1986, Peintres et Sculpteurs Spagnols". Fundación Cartier, París.
Joven Pintura Española. De Nieuwe Kerk. Amsterdam.
D'art Room '86. Casserme Rosso, Bolonia. (Italia)

1985 "Punto". Lonja de la Casa del Reloj. Aytº de Madrid/Casa de Lis. Salamanca.
I Muestra de Arte Joven. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Trece Pintores. Centro Cultural Conde Duque, Madrid.

www.pilarinsertis.com

Edita: **Galería Metta** - © Pilar Insertis - Texto: **María Teresa Román** - Fotógrafo: **Cuauhtli Gutiérrez** - Diseño y Realización: **Punto Verde, S.A.**
Maquetación y Fotomecánica: **Punto Verde, S.A.** - Impresión: **Punto Verde, S.A.** - Depósito Legal: **M-54444-2008**

GALERIA METTA

Villanueva, 36
28001. Madrid. Tel. 915768141. Fax 915780353.
E-mail: metta@galeria-metta.com
www.galeria-metta.com
