

MARC SPARFEL

ENTRE LA FORMA Y EL VACÍO

ENTRE LA FORMA Y EL VACÍO

El arquitecto clásico Vitruvio empleaba el término *euritmia* para designar un encadenamiento feliz de proporciones, una simetría o *conmodulación* que produce un efecto no solamente armónico, sino también sinfónico y orgánico. En la escultura de Marc Sparfel se desarrollan estos mismos procesos dinámicos del movimiento, el crecimiento y el cambio; pues son diseños que gravitan entre el rigor geométrico y la expansión propia de los árboles, entre la madera y el aire, entre las formas y el espacio vacío. Cada escultura es un ente definido, pero estos entes no terminan en ellos, sino que están en perpetua comunicación con un vacío al que sus formas, en un movimiento envolvente, quieren apresar y, en cierto modo, definir.

Su proceso creador se inicia con el choque de dos cuerpos insignificantes, simples retales de madera, que juntos crecen ilimitadamente en un ejercicio de tensiones, pliegues y experimentaciones. Una línea de trabajo que parece descender de la tradición de la escultura no monolítica surgida del *collage* cubista, cuya originalidad radica en negar peso, rebajando y elevando aquello que no tiene valor. Así, frente a la geometría radical de los grandes hitos del XX, su trabajo va a reclamar una humanización cuyos referentes proceden de lo bajo, de lo sobrante. Un arte distraído, jamás exento de una poderosa emoción y con un sentido arquitectónico que nos recuerda a la gran catedral *Merzbau* realizada por el artista alemán Kurt Schwitters.

Ninguna de sus obras responde a más coordenadas que las propias de la composición y, sin embargo, parecen estar íntimamente ligadas a cierta idea de naturaleza. La escultura de Sparfel se convierte en un vector del espacio que requiere ser leído con el cuerpo, un símbolo paradigmático de la existencia humana, una síntesis equilibrada entre lo real — a través de su materia y la relación de esta con el artista y el espacio — y lo ideal — en su formulación según las convenciones abstractas—. A lo largo de su carrera ha ejecutado esculturas colosales y esculturas pequeñas, dejando de manifiesto su dominio de la escala, pero también formas abiertas que delimitan un espacio ausente y formas cerradas sobre sí mismas en las que el espacio interior solo se insinúa. Su investigación es sobre el espacio real, sobre cómo un objeto interviene su entorno y como las medidas de todo son necesarias para establecer relaciones. Ninguna de sus facciones llega a adquirir valor autónomo, pues cada uno de los detalles que define el contorno de sus piezas está pensado en función del conjunto, señalando el espacio, significándolo.

Sparfel defiende un discurso inconfundible sin ocultar el aprendizaje de la tradición formalista, aunque no se ha dejado influir por la pretendida "neutralidad" de la geometría, a veces tan opresora y jerárquica. Permite que sus creaciones transiten por un camino donde la intuición, el oficio, el pensamiento y el rigor se complementan con exquisita naturalidad. Así, lo geométrico empieza a temblar, a incorporar las heridas y, por tanto, a romper con la semántica de la abstracción normativa, abriendo su vocabulario hacia sutiles parámetros de espontaneidad, azar y evocación. Para él, improvisar es responder a un momento que demanda un gran sentido estructural de la belleza. Y crear, significa dominar un campo puro en el que se cristalizan ideas, universales e hipótesis que, necesariamente, se convertirán en un acto estético.

The classical architect Vitruvius used the term *eurythmy* to designate a felicitous linking of proportions, a symmetry or simultaneous modulation that produces an effect that is not only harmonic, but also symphonic and organic. In Marc Sparfel's sculptures, these same dynamic processes of movement, growth and change are designs that navigates the gap between geometric rigor and the organic growth of trees in the forest, between wood and air, between forms and empty space. Each sculpture is its own defined entity, yet these entities do not end with themselves, but are in perpetual communication with their own empty spaces, in an encompassing movement that aims to both capture and define this complex spatial relationship.

His creative process begins with the collision of two ordinary scraps of wood, which then combine to grow limitlessly in a delicate balance of entanglement, folds and experimentation. In a line of work that seems to descend from the tradition of non-monolithic sculpture arising from cubist *collage*, their originality lies in exploring hollow shapes and playing with our concepts of value, lowering and elevating that which has no value. Thus, in contrast to the cold radical geometry of the great paragons of sculpture of the twentieth century, Sparfel's work claims a warm humanity and chooses to take reference from the humble surplus. With an architectural sense reminiscent of the great *Merzbau Cathedral* by the German artist Kurt Schwitters, his work is a joyful art, yet never devoid of powerful emotions.

His sculptures only take direction from their own composition, but nevertheless still seem to be intimately linked to certain ideas of nature. Sparfel's sculpture becomes a vector of space that needs to be read with the body, a paradigmatic symbol of human existence, a balanced synthesis between the real - through its material and its relationship with the artist and space - and the ideal - in its formulation according to abstract conventions. Throughout his career he has made both colossal sculptures and small sculptures, demonstrating his mastery of scale, but also open forms that demarcate an absent space and forms closed in on themselves, in which the interior space is only insinuated. His research is about real space, about how an object intervenes in its environment and how the measurements of everything are necessary to establish relationships. None of his features acquire autonomous value because each of the details that defines the outline of his pieces is conceived in function of the whole, marking the space, signifying it.

Sparfel defends an unmistakable discourse without hiding his knowledge of the formalist tradition, although he has not been influenced by the supposed "neutrality" of geometry, which can sometimes be so oppressive and hierarchical. He allows his creations to follow a path where intuition, craft, thought and rigor complement each other with exquisite naturalness. Thus, the geometrical form begins to tremble, to incorporate the wounds and, therefore, to break with the semantics of normative abstraction, opening its vocabulary to the subtle parameters of spontaneity, chance and evocation. For him, to improvise is to respond to a moment that demands a great structural sense of beauty, and to create means to master a field in which ideas, universal laws and hypotheses crystallize and necessarily become an aesthetic act.

MNC3 65X34X31CM

PF11 67X64X14CM

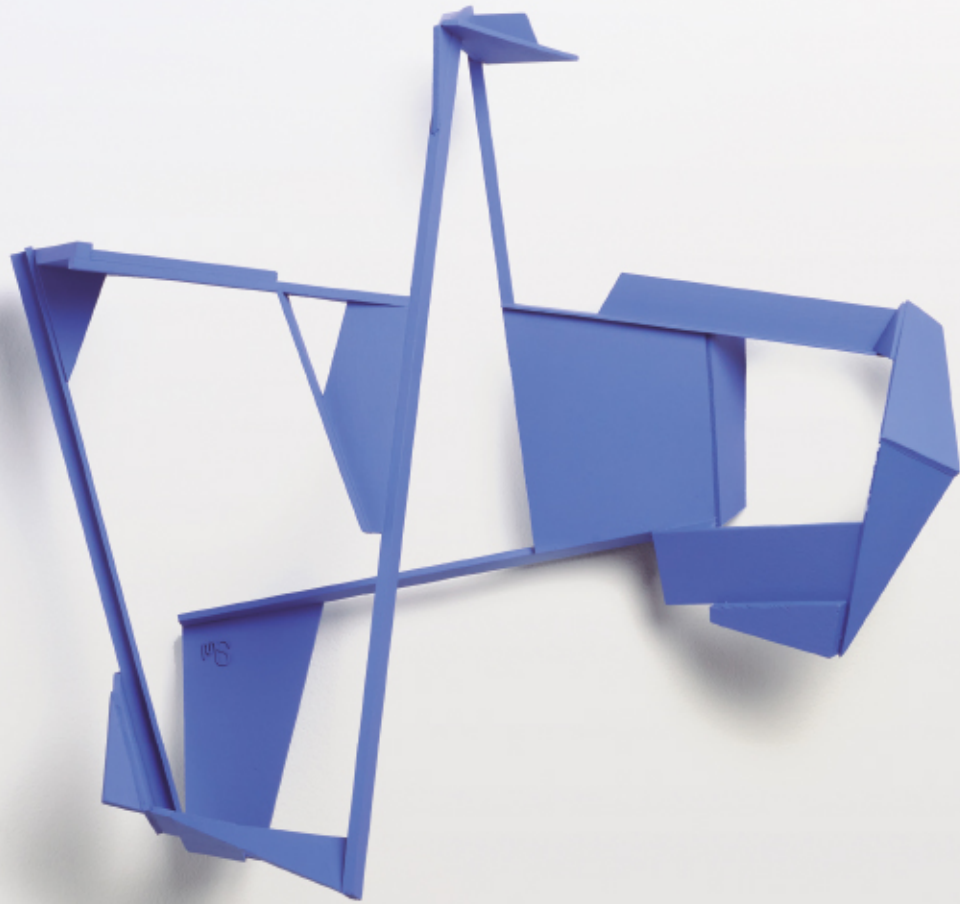
PF10 60X62X17CM

MNC2 48X35X33CM

MNC6 56X52X29CM

PPM8 58X63X22CM

PFNI2 46X35X30CM

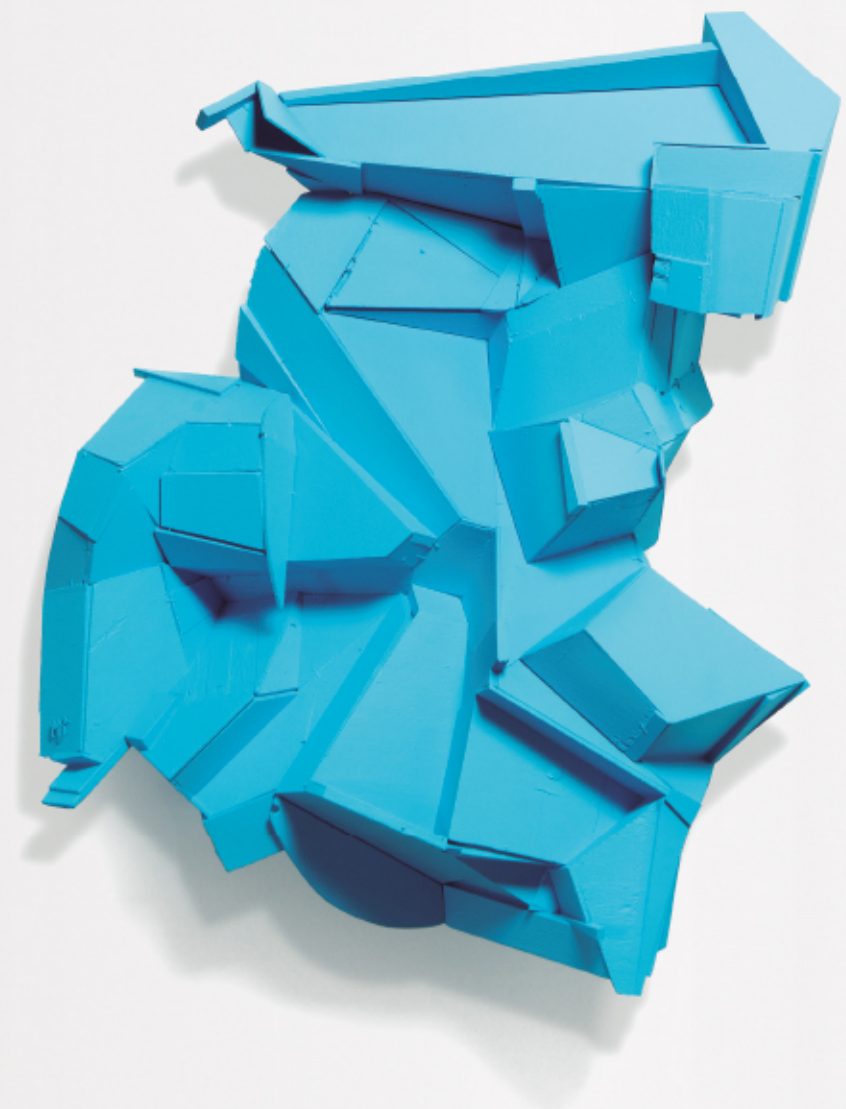
TRPI 42X16X12CM

TRPI0 60X25X16CM

PPM4 63X52X27CM

PM3BC 78X66X26CM

KHN6 66X97X51CM

PPM7 71X83X27CM

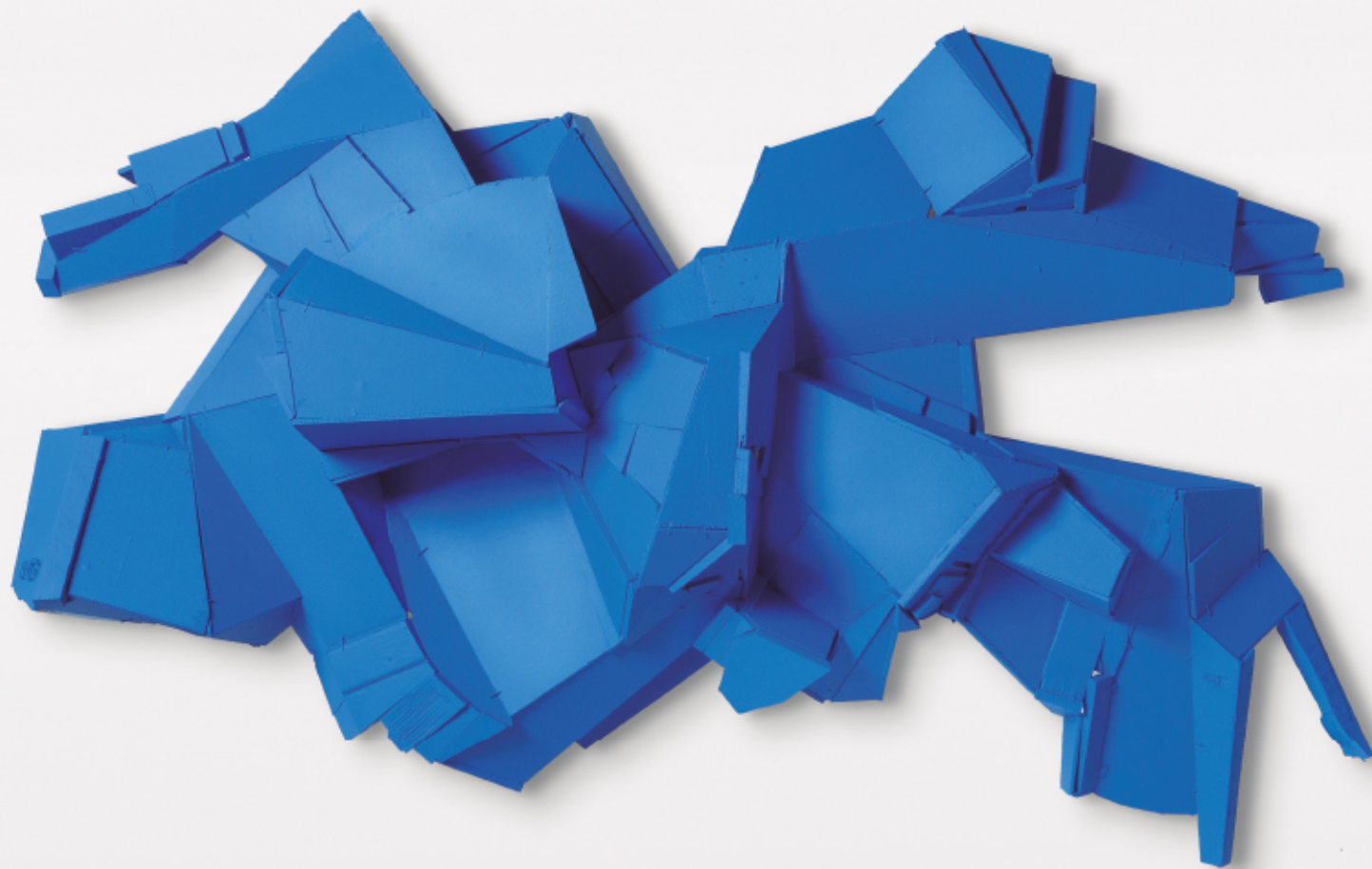
PM4N 92X83X34CM

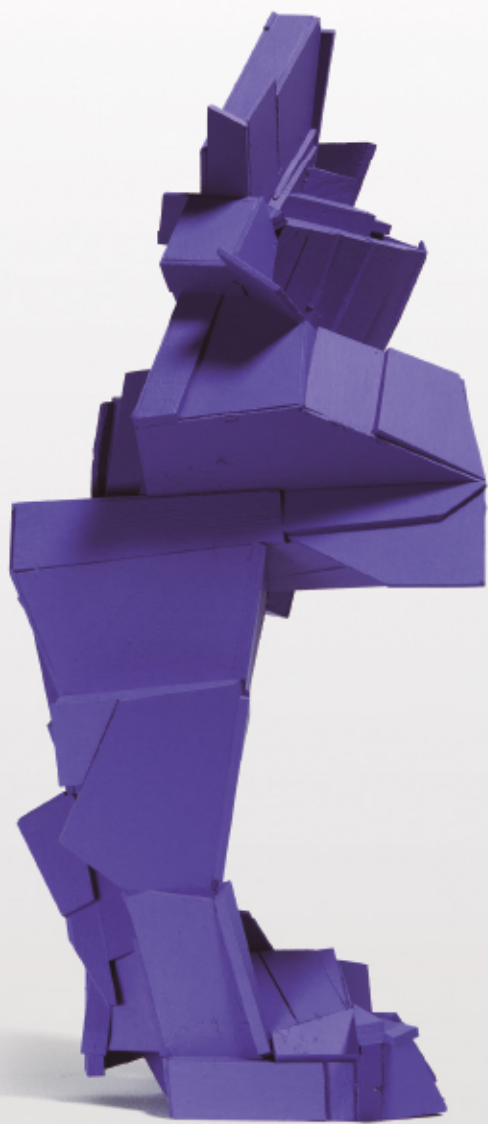
RC10 56X33X30CM

TRP5 57X15X14CM

PMIB 73X110X33CM

MNC9 79X34X31CM

PPM3 62X57X28CM

SHD2 77X163X21CM

PPM1 73X55X15CM

TRP6 48X20X17CM

Editor

Galería ON Art Space, Madrid, España.

Portada / Cover

PPM4,63x52x27cm, PPM1,73x55x15cm, PPM8,58x63x22cm, PPM7,71x83x27cm

Diseño de catálogo / Catalog design

Judy Kaufmann

Texto / Text

Óscar Manrique Ares

Traducción / Translation

Hannah Jamilah Lalji

Fotografía y retoques / Photography and retouching

Raúl Almendros

Manu Da Costa

Judy Kaufmann

Agradecimientos especiales / Special thanks

Judy Kaufmann, Julien Martinez, Germán Consetti, Hannah Jamilah Lalji, Costanza Della Vedova and Isabel Trujillo for their unconditional support, and Sophie Thomson and Nicholas Arroyave-Portela for their help with the translation.

Este catálogo ha sido publicado en ocasión de la exposición "Entre la forma y el vacío" de Marc Sparfel, en la galería ON Art Space de Madrid, del 9 de febrero al 18 de marzo 2023.

This catalogue has been published on the occasion of the exhibition "Between form and emptiness" by Marc Sparfel, in On Art Space gallery in Madrid, from the 9th of February to the 18th of March 2023.

@Marc Sparfel, galería ON Art Space, los autores, los fotógrafos.

@Marc Sparfel, On Art Space gallery, the authors, the photographers.