

Coderch & Malavia

QUATRE-MAINS

De Spaanse beeldhouwers Juan Coderch en Javier Malavia vormen net twee jaar een kunstenaarsduo, maar maken nu al furore met sculpturen die wereldwijd de aandacht trekken. Ze werken op een uitzonderlijke manier samen, met vier handen aan één beeld. Tableau nam een kijkje in hun atelier in Valencia.

TEKST: ANJA FRENKEL FOTOGRAFIE: COURTESY CODERCH & MALAVIA

Coderch & Malavia werkend aan het beeld van Don Tancredo, links het model. Don Tancredo was een soort paljas die wit geschilderd en roerloos als een beeld staand op een verhoging de stier misleidde als deze de arena betrad. De 'Don Tancredo-truc' wordt nog steeds uitgevoerd.

Het delen van de creatie van een kunstwerk is gecompliceerd, je moet, denken we, wel uit een bepaald soort hout gesneden zijn om je artistiek aan elkaar aan te kunnen passen', zegt Joan Coderch. Hij en Javier Malavia hebben elkaar in ieder geval gevonden. Ze hebben de uitdrukingskracht van twee weten te verenigen in een enkele stem. Een ongewoon, maar geslaagd project.

Porselein

De twee beeldhouwers waren werkzaam bij de beroemde porseleinfabriek Lladró, in Tavernes Blanques, een klein dorpje net buiten Valencia. De broers Juan, José en Vicente Lladró hadden in 1953 het bedrijf opgericht en maakten er tegels en vazen. Een paar jaar later startten ze de productie van porseleinen beelden à la Meissen en Sèvres. Naar de op achttiende-eeuwse beeldengroepen

geïnspireerde werken is veel vraag en ze worden sinds 1969 wereldwijd geëxporteerd. Manufacturen als Lladró beheersen eeuwenoude technieken, hebben hooggekwalificeerde vakmensen en kunstenaars in dienst en leveren kwaliteitsproducten. In een poging aansluiting te vinden bij een nieuw, jonger publiek werken veel porseleinfabrieken nu samen met designers van naam. Lladró heeft inmiddels de bekende Spaanse ontwerper Jaime Hayón ingelijfd. Er werken meer dan duizend mensen in de 'City of Porcelain', zoals het uitgebreide complex, inclusief museum, genoemd wordt.

Joan Coderch en Javier Malavia hebben hier jarenlang gewerkt, ook in hetzelfde team. Tot ze in 2015 besloten de fabriek te verlaten om samen een beeldhouwersatelier op te richten. Om een geschikt onderkomen te vinden kwamen ze op het spoor van een fraaie oude fabriekshal midden in Valencia. Hier is plaats voor beeldhouwen op heel andere schaal en dat is precies de bedoeling van de gezamenlijke onderneming Coderch & Malavia. In de

Learning to fly, 2017, detail, brons, editie 1/8, 69 x 108 x 40 cm

The tissue of time, 2017, brons, editie 1/8, 70 x 40 x 23 cm

The white swan, 2017, brons, detail, editie 8+4 AP, 63 cm

DE SPANNING VAN DE HUID GEEFT HET BEELD ZIJN EXPRESSIEVE LADING

entresol van de werkplaats is een sfeervolle galerie gemaakt om geïnteresseerden te ontvangen. Een zakelijk manager zorgt er voor dat de kunstenaars zich alleen aan het maken van beelden hoeven te wijden.

Academisch

Joan Coderch (Barcelona, 1959) studeerde beeldhouwkunst aan de academie in Barcelona. Javier Malavia (Guipuzcoa, 1970) aan die in Valencia. Coderch: 'De opleidingen zijn van de oude stempel. Door middel van praktische methoden en uitgebreide materiaalkennis leerden we in een realistische figuratieve taal vorm te ge-

ven aan de wereld om ons heen en daar emotie in te leggen. In de teken- en beeldhouwlessen wordt daar steeds nog naar naaktmodellen gewerkt. Dat hebben Javier en ik voor ogen gehad toen we in ons nieuwe atelier begonnen. Beelden boetseren naar model en daarna gieten in brons. Maar wel samenwerken aan één beeld, het beste van ieder er in leggen. Tijdens het teamwork bij de Lladró fabriek stond het eindresultaat centraal, moest het ego steeds al opzij gezet, dat zijn we dus gewend. Technisch is het een groot voordeel vier handen tot je beschikking te hebben en te kunnen overleggen bij beslissingen die gemaakt moeten worden, sneller tot resultaat te kunnen »

The Swimmer, 2016, polyester, kunsthars, roestvrij staal, 144 x 150 x 75 cm

Hamlet, 2017, detail, gepatineerd brons, 120 x 42 x 37 cm

komen met de snel drogende klei, zwaardere constructies aankunnen, en zo zijn er nog meer specifieke voordelen. Maar geestelijk is het samenwerken van twee onafhankelijke kunstenaars een ingewikkelder proces met gaandeweg het opbouwen van wederzijds vertrouwen en respect.' Het lijkt wel een soort dans als je Coderch & Malavia aan het werk ziet. Als in een vooraf ingestudeerde choreografie draaien ze al boetserend om het beeld. Het is ongelooflijk hoe de twee beeldhouwers elkaar geen centimeter in de weg staan terwijl hun handen elkaar steeds bijna raken. Ze praten niet met elkaar. Alles lijkt vanzelfsprekend, al zie je dat ze super geconcentreerd zijn. Behendig bewegend en steeds scherp kijkend en metend werken ze rondom het beeld. Het model is een danser die in een ingewikkelde en zeer vermoeiende pose uit het Zwanenmeer op een verhoging in de atelierruimte staat, direct onder de hete lampen. Het zweet staat op zijn lichaam als hij steeds een minuut of twee vol moet inspannen om zich dan weer een moment te ontspannen, zijn spieren te strekken om dan weer, zeer bedachtzaam zijn pose aan te nemen. De beeldhouwers boetseren intussen in een efficiënt tempo door. Aan de muur hangen foto's op schaal om de maatvoering in de gaten te houden. 'We maken geen getekende schetsen,' zegt Malavia, 'Wel een klein model in klei of was, een geboetseerde schets, waarin we de houding en compositie bestuderen'.

Gewild

Coderch & Malavia zijn gefocust op hun gezamenlijke doel. 'Onze uitdaging ligt in het vastleggen van beweging, van leven, waardoor een beeld een expressieve spanning krijgt.' Gefascineerd door de werken van grote beeldhouwers als Maillol, Rodin, Marini of Bourdelle, stellen ook zij de mens en het leven zelf centraal in hun werk. De thema's die ze kiezen zijn traditioneel: uit de mythologie, het stierengevecht, theater of de literatuur. Penelope, op haar hurken zittend, wachtend op Odysseus. Een jonge Icarus, die nog moet leren vliegen. Hamlet, de jonge prins, en de stervende zwaan uit het Zwanenmeer. Een krachtige en serene grote buste van een zwemmer, waar de zoon van Coderch model voor stond. Het intieme karakter van lichaam en huid hebben een aansprekende symboliek. 'Het zijn eigenlijk maar vehikels voor het uiteindelijke beeld van een emotie die de beschouwer al naar gelang zijn eigen ervaringen kan interpreteren,' zegt Coderch.

De vakkennis en vaardigheid die de kunstenaars opgedaan hebben bij Llandró, het geoliede teamwork en hun gezamenlijk talent werpen hun vruchten af. De figuratieve beeldhouwkunst is een taal die ze met gemak hanteren. Maar zonder in kitscherig realisme te vervallen of louter klassieke schoonheidsidealen heeft het werk een poëzie meegekregen die opmerkelijk is en eigentijds. Coderch & Malavia hebben in de eerste twee jaar als duo deelgenomen aan meer dan twintig collectieve en individuele tentoonstellingen en ontvingen diverse prijzen, waaronder de 52ste Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura uit handen van Reina Sofía zelf. Hun gewilde werken verspreiden zich rap naar privécollecties wereldwijd. «

EGO'S GAAN OPZIJ OM SAMEN HET BESTE RESULTAATTE BEREIKEN

Coderch & Malavia in hun atelier modellerend naar levend model

< Het beeld *The tissue of time is net terug van de bronsgieter en staat klaar in het atelier voor de nabewerking*

< *The white swan*, 2017, brons, editie 8+4 AP, 63 cm

In Nederland wordt Coderch & Malavia vertegenwoordigd door Galerie Mokum, galeriemokum.com

SUMMARY CODERCH & MALAVIA

Sharing the creation of a work of art is complicated, there must be a predisposition to fit artistically, Joan Coderch and Javier Malavia have unified two sensibilities in a single voice, working four hands, forgetting the ego to prime the quality of the final result, an uncommon project that unites two independent artists to create a joint work. Joan Coderch was born in Castellar del Vallés (Barcelona) in 1959. He started his studies at Faculty of Fine Arts in Barcelona in 1979 and graduated in sculpture's specialty. Javier Malavia was born in Oñati (Guipúzcoa) in 1970, he graduated from the Faculty of Fine Arts of San Carlos in Valencia in 1993. Both artists met as they joined the team of sculptors at Lladró Porcelain Company, where they learned to master the language of this material while demon-

strating their work, traveling and accumulating experiences around the world. In 2015 they decide to start on this joint project. Fascinated by figurative sculpture, human being is the central element of his aesthetic discourse. Always starting from natural models, their sculptures made in bronze explore different human attitudes facing life and the viewer will decode according to his own experiences, establishing a unique relationship that will provide a personal experience. In spite of the short history as Coderch & Malavia, they've participated in more than fifteen collective and individual exhibitions, obtained several selections and recognitions in contests, forming some of their works part of particular collections in different countries of Europe, Asia and America. «