

**CODERCH + MALAVIA**  
Sculptors

2 0 2 2



E  
MO  
TIONS  
IN  
BRON  
ZE



## THE WORK OF CODERCH AND MALAVIA: ARRESTED ACTION, INNER DISTANCE

*Every beautiful work is closed.  
It shines silently  
Paul Valery*

As if it were a relay race, many are the references that artistic creation borrows from Culture, returning them enriched with more arguments and offering them as witnesses of the new times. All of them resound at the back of the collective memory, forming solutions in order to partially reveal the mystery in which man is immersed, the mystery of life.

At the end of the 19th century, the poet Rubén Darío wrote:

*... "And above the blue water the knight  
Lohengrin and his swan, like a chiselled  
travelling tympanum, with its arched  
S-shaped neck..."*

The poet is referring to the soft, white shape of the bird on top of the infinite horizontal plane, gently gliding, without pausing, over the nocturnal waters in silence, in an image provided for visual contemplation. Its curves are a delight to the eyes; its placid wandering similar to that of a mass of ice chiselled by a sculptor.

Previously, Germany's medieval tradition related how the knight arrived in a boat pulled by a swan, in order to defend a damsel with just one condition –not to ask his name. Swan, damsel, silence and death are elements of a narration that would then inspire the story of Wagner's Lohengrin opera.

Later on, this German myth led King Louis of Bavaria to build his palace with white stone on the top of green hills, in the midst of the northern clouds and dampness, thereafter calling it The Stone Swan: one more image alluding to a large white mass whose stillness is presented for the pleasure of contemplation.

Musäus' The Stolen Veil, continuing this tradition, became the story that inspired Tchaikovsky's Swan Lake, a ballet of extraordinary beauty that relates how Prince Siegfried falls in love with the nymph Odette, who is turned into a swan by a spiteful curse.

As a continuous thread, literature, music or dance gradually reveal to us the different layers that deepen our knowledge. They are the beginning and end, the starting point and driving force for the delight of those that contemplate the world, endeavouring to possess part of the beauty within it. Sculpture is another great pillar of human expression. Seduction and fantasy arise from its masses and turn the material into an object of thought. They often do so due to similarity, sometimes due to evocation and, on other occasions, to resonance with other arts. They do so and move us with the characteristic arguments of their discipline. Just as painting expresses itself with colour, dance with the movement of the body and light, sculpture uses the proportion, shade, balances and textures of the material to move the sensitive spectator.

I have been fortunate to become well acquainted with Coderch and Malavia's art, a work of refined sculpture that relates certain stories inspired by literature or music. Sometimes they depict classical myths and, on other occasions, popular or traditional ones. They place and exhibit their pieces under the influence of light, in which the outlines never end or invite us to contemplate them in movement, a peripatetic contemplation. The sculptures respond to light, invoking the gaze that becomes trapped in them. The light on these works turns into a gift; it is, in the words of the poet Claudio Rodríguez, clarity thirsty for form.

The depiction of the human body in Coderch and Malavia's work becomes poetry. It is the substance of contemplation and pleasure. With them, the myth of the swan once again embodies pieces such as the ones entitled Odette or Swan, whose frozen images take us to Tchaikovsky's ballet in which the dancers' bodies are expressed in full tension. Odette, half woman, half swan, offers the spectator a female body of extraordinary beauty at the moment when she closes her wings above her head, to be transfigured and disappear, condemning her beloved Siegfried to loneliness. Siegfried, in turn, is depicted dancing in Swan soul, hyperkinetic and frozen in the middle of a pirouette during a desperate dance.

Constructed by adding volumes together, worked by clay or wax modelling, they end up cast in bronze with a desire to last forever. Truth, Goodness and Beauty, the three Platonic principles, are contained in these sculptors' artistic work. Each of the pieces is conceived to survive the passing of time. The material in their hands acquires expressiveness and forcefulness. They model the human body in classical fashion, featuring figures that are always full of tension and movement, making the material speak elegantly, sometimes bucolically, other times lyrically, but always with a high degree of poetry; always placing their images close to the limits of beauty.

Their piece entitled The tissue of time, which depicts the patient Penelope, awaiting the uncertain arrival of Odysseus, is placed before the spectator with her eyes fixed on a space and time that is alien to

her being; the veil she is weaving binds her hands, neck and head, and drops down in front of her, far below her feet. Unstable balance, perfect anatomy and complete beauty.

All of their pieces depict intense moments in the lives they relate, in the myths they evoke, but they are all suspended in an evident enigma. The spectator inevitably wonders about the instants before and after the frozen action. This uncertainty is part of the mystery, the very centre of the aesthetic circumstance of these works. In Learning to fly, the moment when Icarus is about to jump, his fears, whether his wax wings will withstand the sun's heat or what he is thinking, are some of the mysteries to be solved. In all of these works, we find the "action" concept that suggests a certain theatre-like quality in their arguments.

Coderch and Malavia also offer us the sculpture of a dancing faun, most probably drunk, completely mobile, but full of youth and beauty. The faun is a mytheme that runs through the channels of culture; he is a sensual being, sometimes brutal, half man, half he-goat, who is present in bacchanalia, accompanying the dancing Maenads and the musicians of the night. Mallarmé's famous poem *L'après midi d'un faune* relates how the faun, while wandering in front of the smooth lagoon on his island of Sicily, during the burning hours of midday, mistakes two swans in the reed bed for two nymphs of the forest and feels a great urge to possess them... A poem that once again evokes the imagery of Coderch and Malavia; it also inspired Claude Debussy's wonderful musical piece of the same name and the famous ballet choreographed by Nijinsky.

As we know, Culture is an inexhaustible source with which to construct, piece by piece, the grand building of knowledge. Coderch and Malavia are another two actors in this beautiful human process that is Culture.

Juan Ramón Martín, sculptor



## THE HUMAN BEING AS THE CORE OF ART

BIOGRAPHY: Coderch&Malavia

**Coderch&Malavia** is a sculpture project in which the human body is at the core of the plastic discourse. A universe of meaningful forms centred on the idealised human figure. And a clear horizon: Beauty as an everyday tool. Joan Coderch and Javier Malavia came together in 2015 to carry out sculptural work featuring a refined technique, which is present from the modelling in the studio to the final piece cast in bronze.

**Joan Coderch** was born in 1959 in Castellar del Vallés, Barcelona, and he graduated from Barcelona's Faculty of Fine Art in 1984.

**Javier Malavia** was born in 1970 in Oñati, Guipúzcoa, and he graduated from Valencia's San Carlos Faculty of Fine Art in 1993. Once they met, they discovered their artistic similarities, which led to their undertaking this new project that follows in the footsteps of masters of figuration such as Maillol, Rodin, Marini and Bourdelle.

Part of the originality of their art lies in the way they work, since they make their sculptures four-handed, thereby sharing in the creation of the pieces. Joan and Javier also have in common the values of their artistic creation, such as social commitment with regards to equality, the environment and childhood.

Their project stands out due to its honesty and authenticity: they explore different human attitudes to life, in which mimicking nature, the search for emotion through the work, the revealing of the feelings that direct man, the encounter between the figure and posture, and the combining of beauty and discipline feature prominently. The human being is at the core of their art.

From the very beginning, Coderch and Malavia have managed to position themselves as outstanding figurative artists. They received the Reina Sofía Painting and Sculpture Prize for their "Hamlet" artwork in 2017 and won First Prize at the 14th ARC International Salon Competition with the sculpture "The Swan Dance" in 2019. Their other awards include the Mariano Benlliure Sculpture Medal, the TIAC Art Prize or the Arcadia Contemporary Award.

In addition to being nationally and internationally renowned, their work forms part of private collections in several countries of Europe, Asia and America. They display their work in collective and individual exhibitions in both private entities and public spaces. Many venues in France, the United States (Miami), Mexico, Italy or Greece have had the opportunity of enjoying their works where they regularly exhibit. They were present in Berlin's Urban Nation Biennial with their "Learning to Fly" piece in September 2019.

In 2018, they held an individual exhibition in Amsterdam's Galerie Mokum.

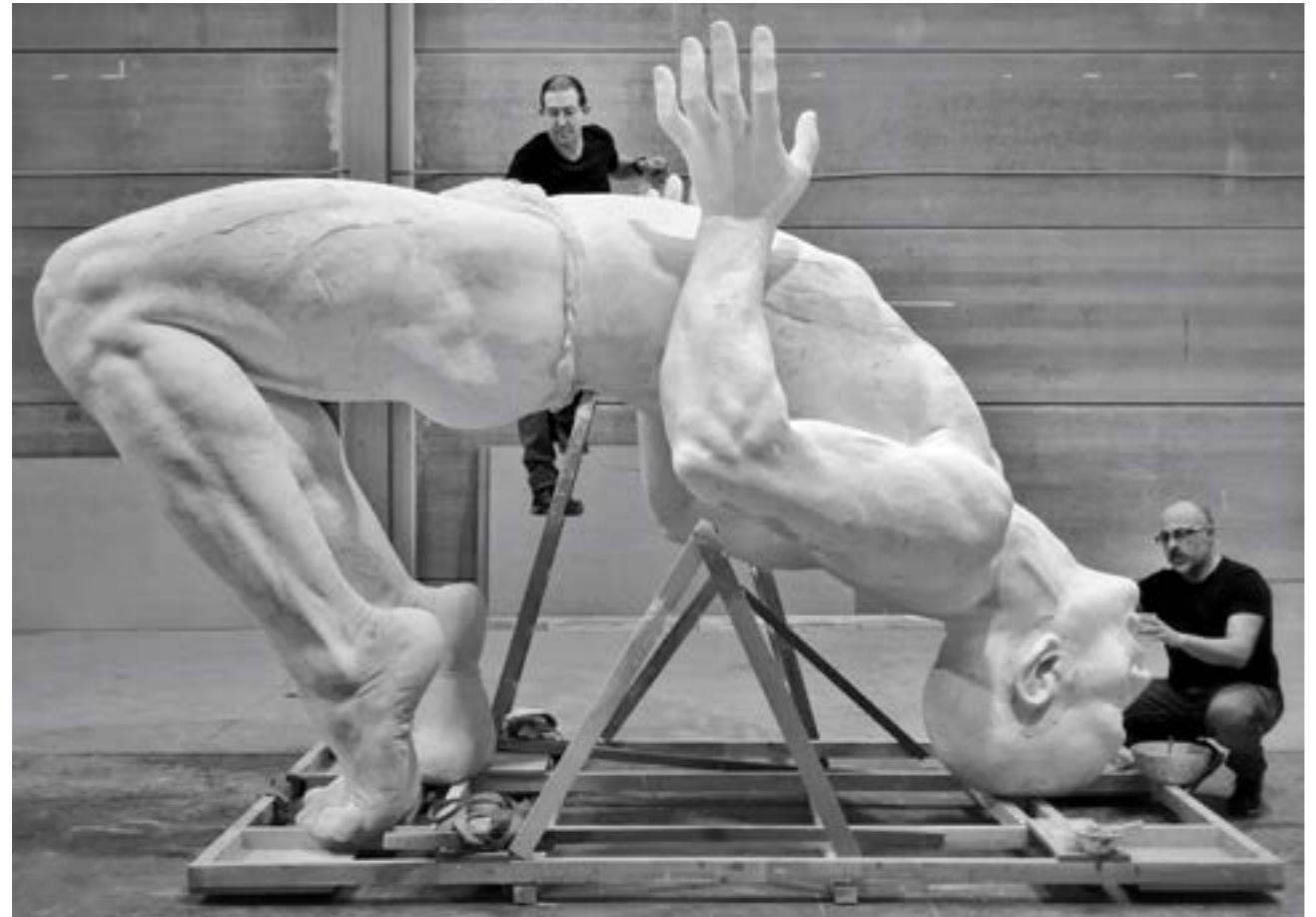
In Spain, they have exhibited in the most important cities, such as A Coruña, Barcelona, Granada, Ibiza, Madrid, Valencia or Málaga.

Joan Coderch and Javier Malavia currently work in Valencia, in an old 400-square-metre industrial building, which also serves as a private exhibition space for their entire collection.





GIANT OF SALT

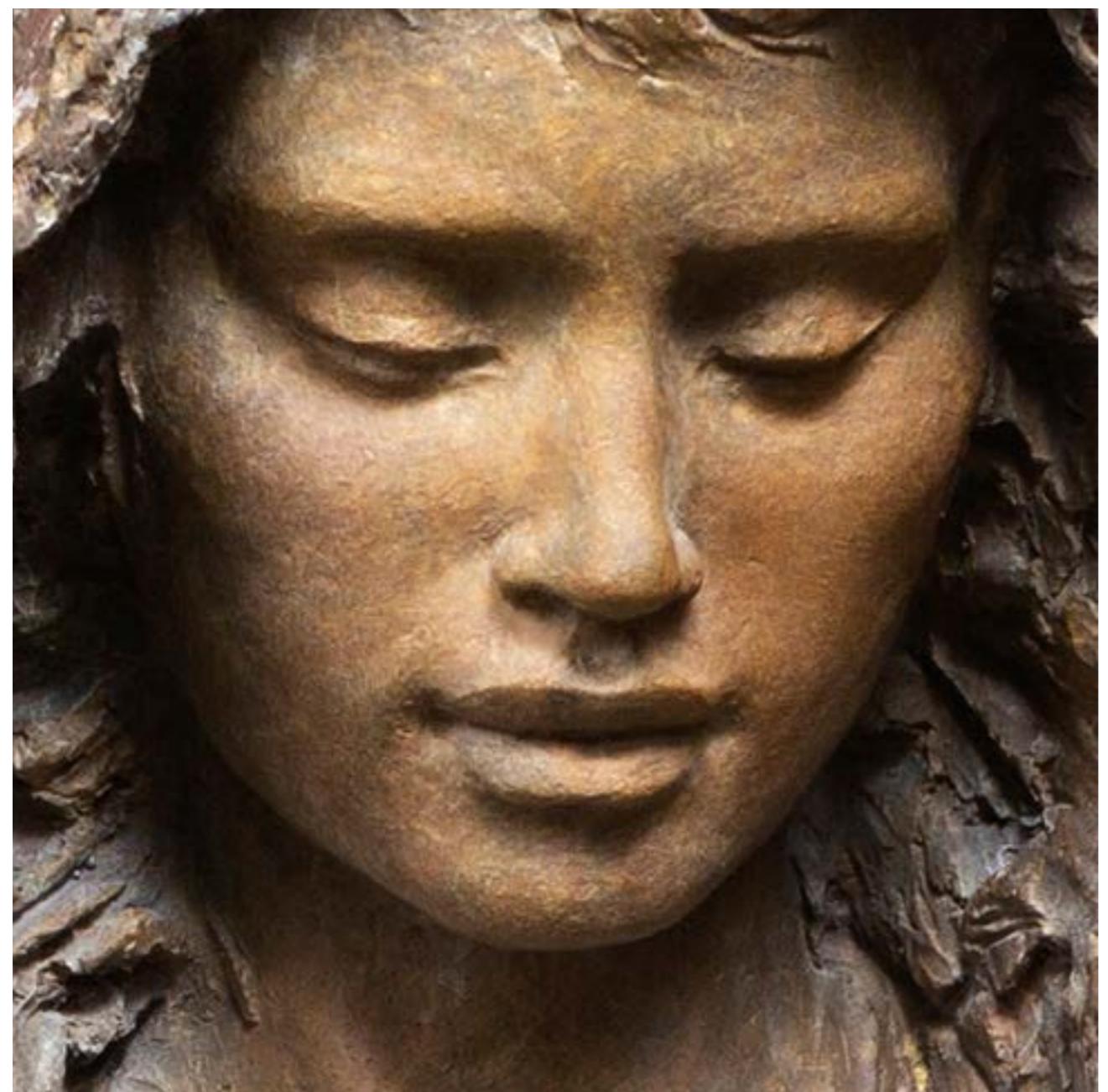




GIANT OF SALT  
Bronze  
227 x 342 x 214 cm

SCARECROW





SCARECROW

Bronze  
187 x 60 x 55 cm





THE LITTLE TIN MAN



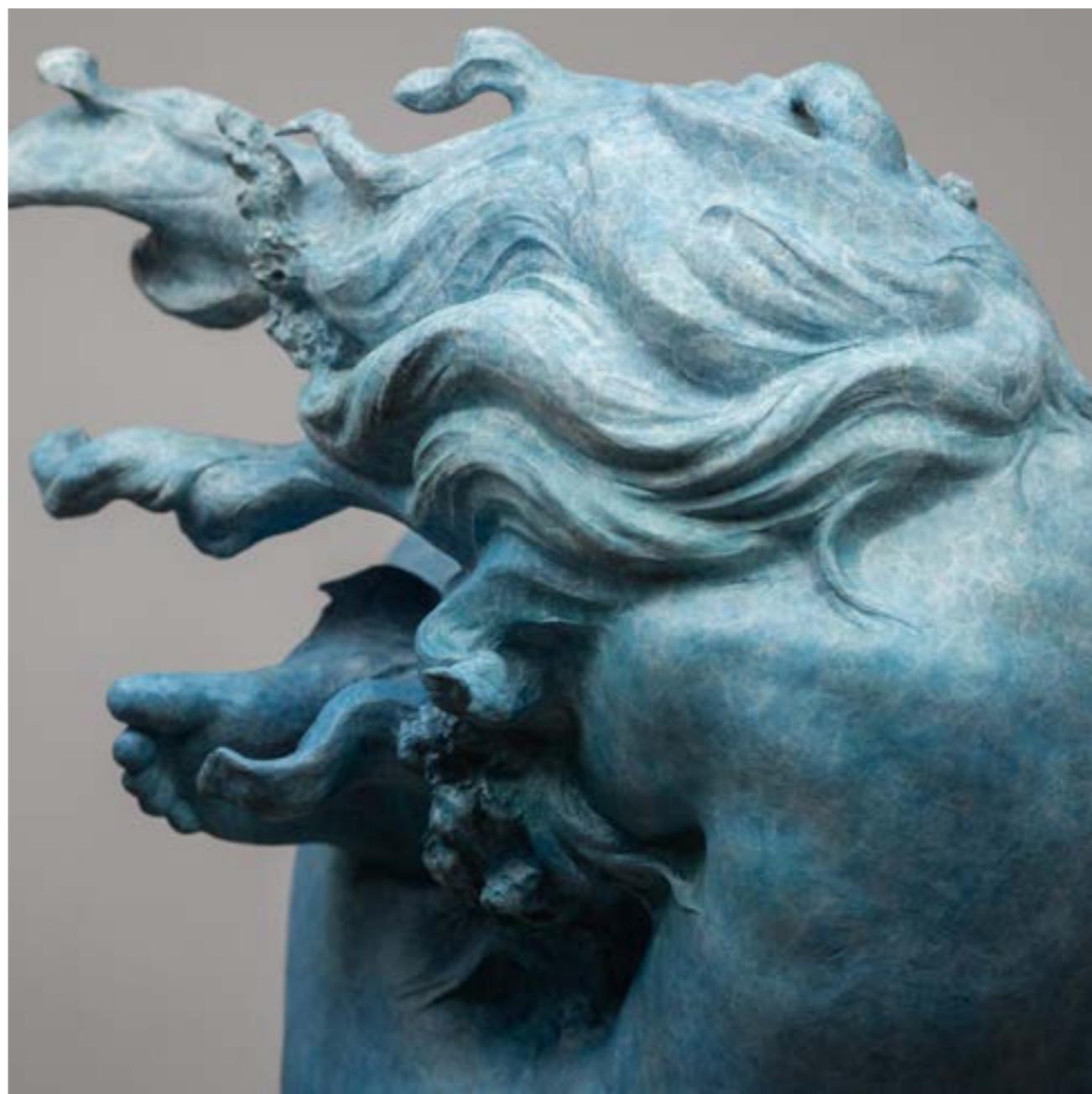
THE LITTLE TIN MAN

Bronze  
85 x 27 x 23 cm



A close-up photograph of a highly detailed, abstract sculpture made of a translucent, blue-tinted material. The sculpture has organic, flowing forms resembling waves or clouds, with numerous ridges, grooves, and protrusions. It is set against a plain, light-colored background.

KYMO



KYMO

Bronze  
64 x 48 x 42 cm





GALENE



GALENE

Bronze

76 x 46 x 32 cm





CLIO'S DREAM



CLIO'S DREAM

Bronze  
79 x 38 x 32 cm







ASHIA



ASHIA

Bronze  
66 x 120 x 80 cm



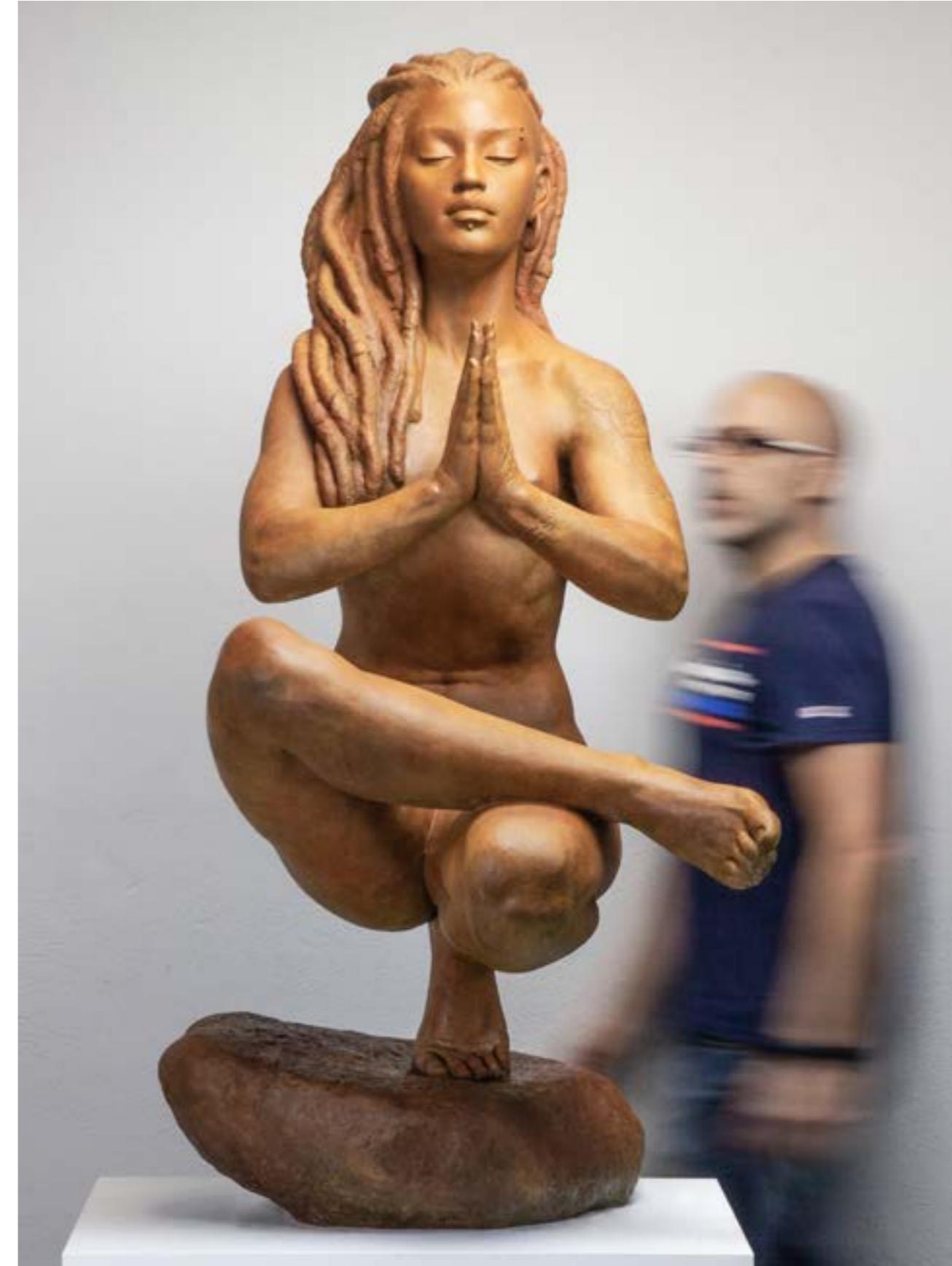


MY LIFE IS MY MESSAGE



MY LIFE IS MY MESSAGE

Bronze  
131 x 68 x 68 cm - Life size





MY LIFE IS MY MESSAGE

Bronze  
70 x 35 x 34 cm



THE TISSUE OF TIME



THE TISSUE OF TIME

Bronze  
150 x 72 x 36 cm







LIBER



LIBER

Bronze  
78 x 74 x 47 cm



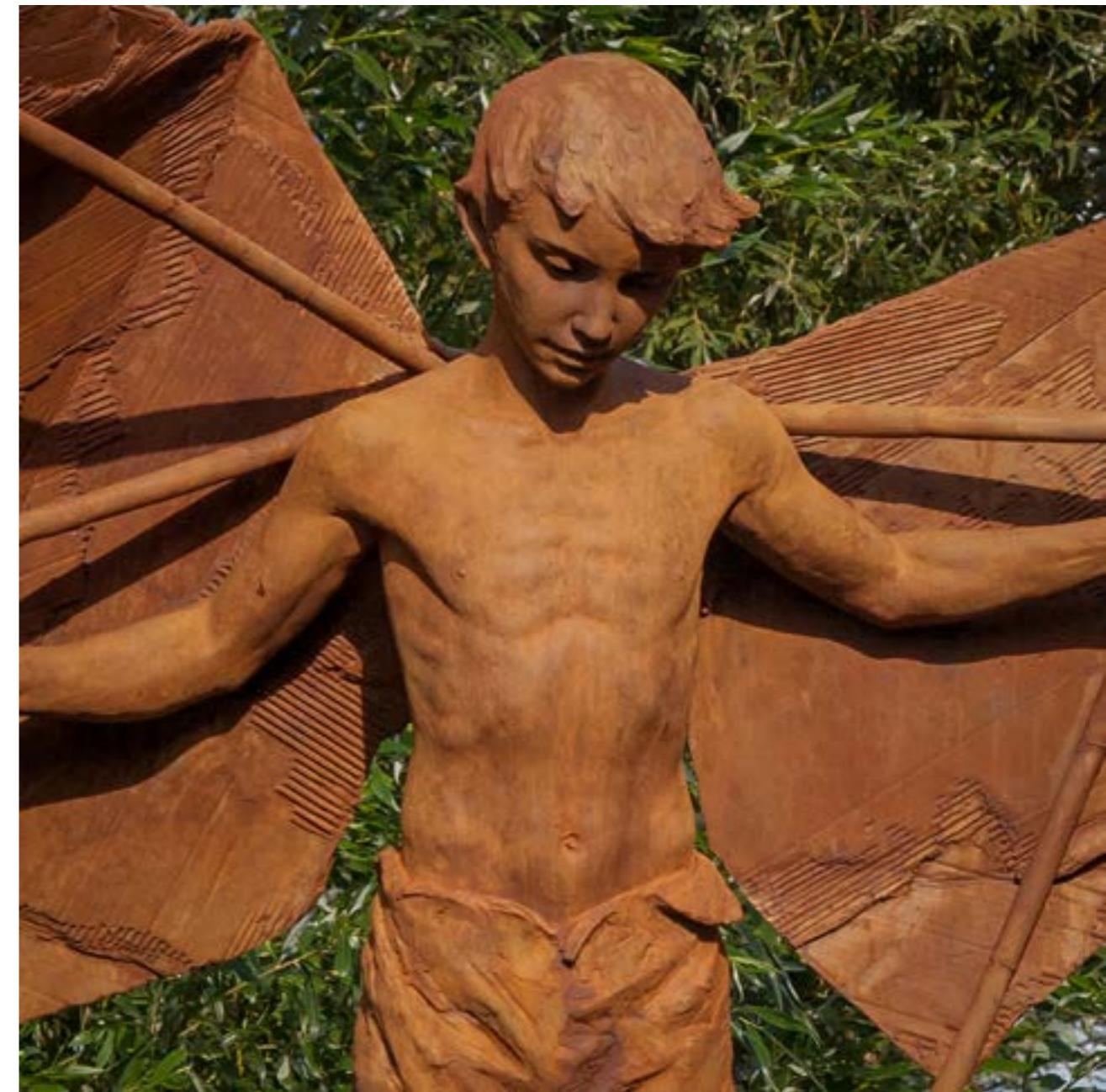


LEARNING TO FLY



LEARNING TO FLY

Bronze  
185 x 285 x 90 cm





MOONLIGHT SHADOW

MOONLIGHT SHADOW

Bronze  
79 x 80 x 45 cm



HAIKU





HAIKU

Bronze  
98 x 43 x 28 cm



REVIVE



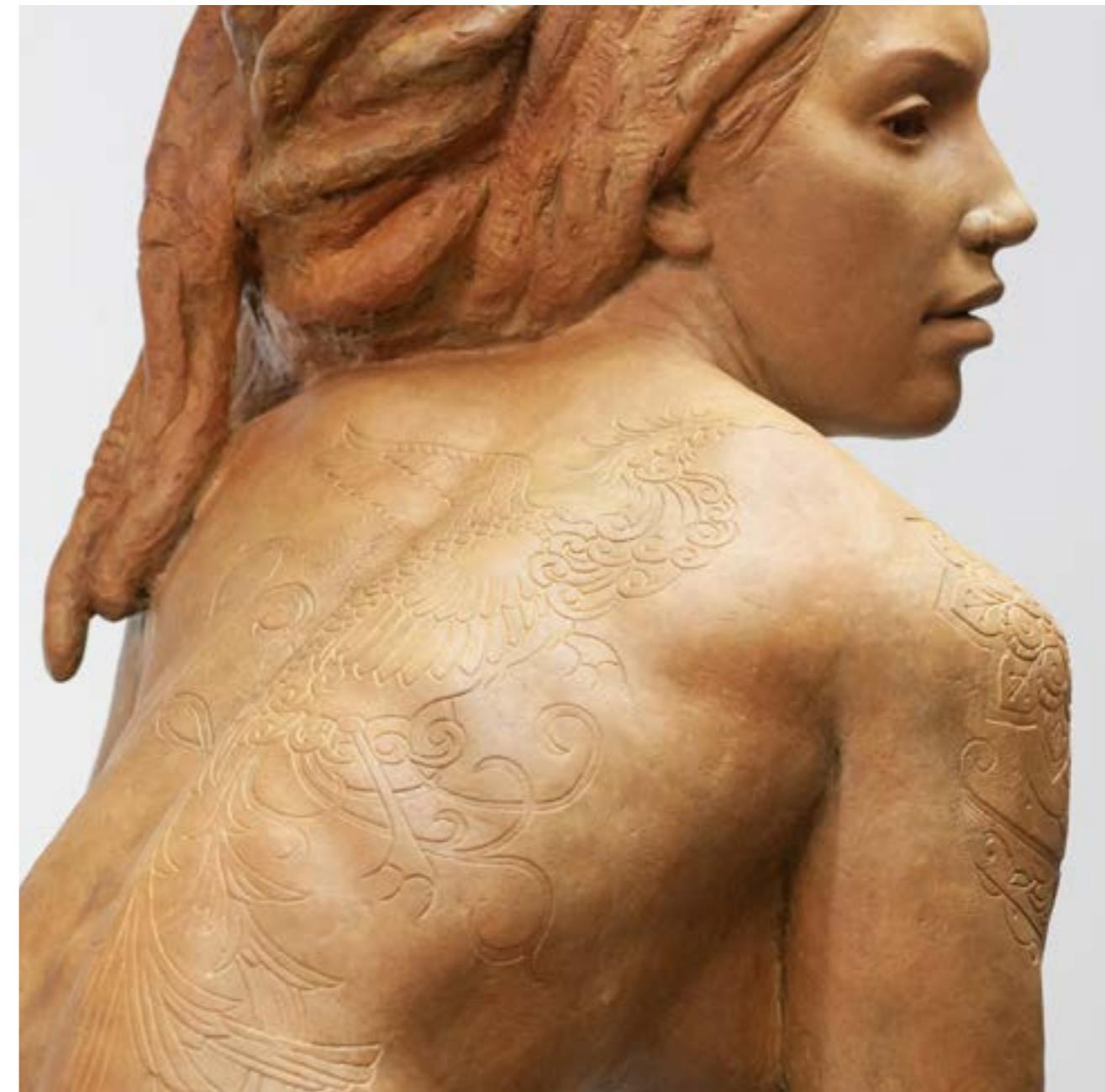
REVIVE

Bronze  
34 x 47 x 30 cm





WALKING IN BEAUTY



WALKING IN BEAUTY

Bronze  
71 x 57 x 44 cm



THE SWAN DANCE



THE SWAN DANCE

Bronze  
192 x 80 x 50 cm





THE SWIMMER



THE SWIMMER

Aluminum  
110 x 130 x 71 cm





THE SWIMMER

Bronze  
31 x 37 x 20 cm

ODETTE





ODETTE

Bronze  
68 x 21 x 28 cm





THE GREAT SWAN



THE GREAT SWAN

Bronze  
133 x 52 x 38 cm





HAMLET "THE DOUBT"



HAMLET "THE DOUBT"

Bronze  
72 x 17 x 33 cm





THE FLIGHT OF THE SWAN



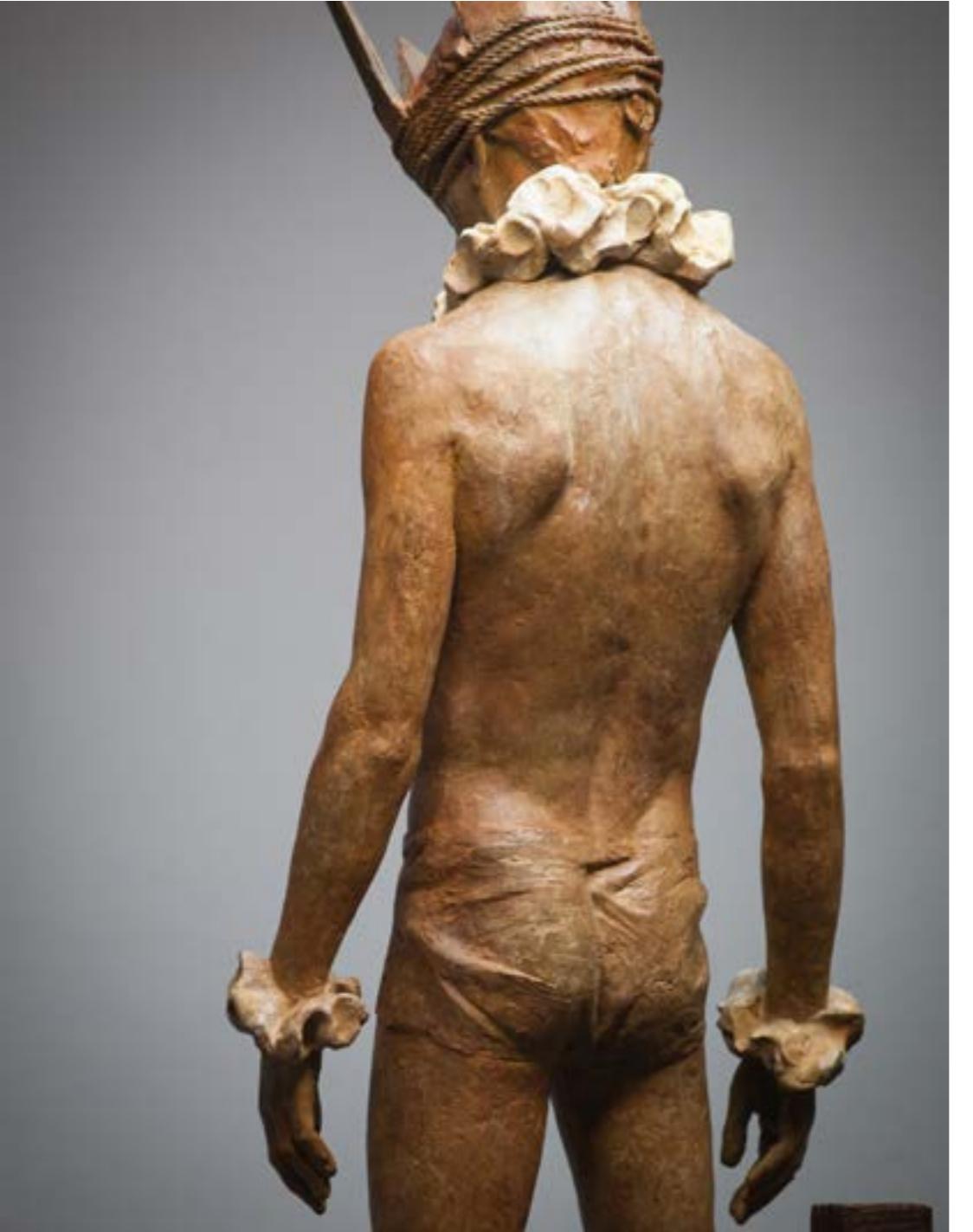
THE FLIGHT OF THE SWAN

Bronze  
79 x 47,5 x 47,5 cm





HAMLET



HAMLET

Bronze  
173 x 42 x 37 cm





DON TANCREDO



DON TANCREDO

Bronze on wood base  
181 x 48 x 48 cm







GIANT OF SALT

Bronze

227 x 342 x 214 cm



REVIVE

Bronze

34 x 47 x 30 cm



THE LITTLE TIN MAN

Bronze - Silver nitrate/brown patina

85 x 27 x 23 cm



SCARECROW

Bronze

187 x 60 x 55 cm



KYMO

Bronze

64 x 48 x 42 cm



CLIO'S DREAM

Bronze

79 x 38 x 32 cm



GALENE

Bronze

76 x 46 x 32 cm



MY LIFE IS MY MESSAGE

Bronze - Brown patina

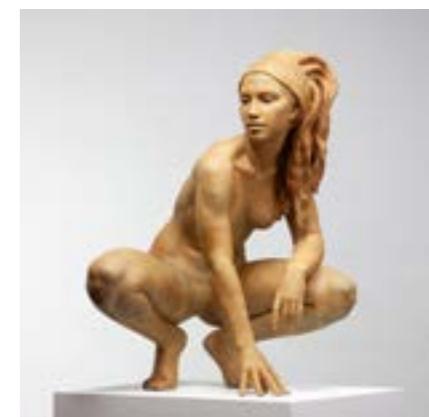
131 x 68 x 68 cm



MY LIFE IS MY MESSAGE

Bronze - Black patina

70 x 35 x 34 cm



WALKING IN BEAUTY

Bronze - Brown patina

71 x 57 x 44 cm



MOONLIGHT SHADOW

Bronze

79 x 80 x 45 cm



LIBER

Bronze - Black patina

78 x 74 x 47 cm



THE SWAN DANCE

Bronze

192 x 80 x 50 cm



THE GREAT SWAN

Bronze

133 x 52 x 38 cm



THE FLIGHT OF THE SWAN

Bronze

79 x 475 x 475 cm



THE FAUN

Bronze

73 x 25 x 20 cm



ASHIA

Bronze  
66 x 120 x 80 cm



ODETTE

Bronze  
68 x 21 x 28 cm



THE TISSUE OF TIME

Bronze  
150 x 72 x 36 cm



HAIKU

Bronze  
98 x 43 x 28 cm



LEARNING TO FLY

Bronze  
185 x 285 x 90 cm



HAMLET "THE DOUBT"

Bronze - Black patina  
72 x 17 x 33 cm



HAMLET

Bronze  
173 x 42 x 37 cm



THE SWIMMER

Aluminum  
110 x 130 x 71 cm



THE SWIMMER

Bronze  
31 x 37 x 20 cm



MAN IN THE RAIN

Bronze  
67 x 18 x 47 cm



DON TANCREDO

Bronze on wood base  
181 x 48 x 48 cm

## CODERCH & MALAVIA Sculptors

JOAN CODERCH PARÉS Castellar del Vallés (Barcelona), 1959  
Licenciado en BBAA, Facultad de Sant Jordi, Barcelona 1984

JAVIER MALAVIA TABARES Oñati (Guipúzcoa), 1970  
Licenciado en BBAA, Facultad de San Carlos, Valencia 1993

Sotheby's, New York (USA)  
Liquid Art System, (Italia)

2020 London Art Fair, Liquid Art System, (Londres)  
Liquid Art System, (Italia)  
Cafmeyer Gallery, Knokke-Heist (Belgium)  
Minima Art Gallery, Mykonos (Grecia)  
Benjamin Eck Galerie, Múnich (Alemania)  
ISculpture Art Gallery, San Gimignano (Italia)

## PREMIOS / AWARDS

- 2020 15 th Annual ARC Salon Sculpture Category Second Place  
2019 14 th Annual ARC Salon Competition, First Place Sculpture  
The TIAC Art Prize, First Place Sculpture  
Colección Fundacion Balaguer Gonel Hermanos, Castellon  
Selección Figurativas Painting & Sculpture Competition  
2018 13 th Annual ARC Salon Sculpture Category Second Place  
Arcadia Contemporary Award  
The TIAC Art Prize  
2017 Primer Premio, 52 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura  
Selección Figurativas Painting & Sculpture Competition, adquisición  
de la obra para la Colección Permanente MEAM  
Selección 78 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas  
Medalla de Escultura Mariano Benlliure, 84 Salón de Otoño 2017 AEPE  
2016 Selección 51 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura  
Mención de Honor 10 Concurso de Escultura Ciudad de Badajoz  
Finalistas XVII Certamen Nacional De Pintura Y Escultura "Ciudad De Melilla"  
Selección XXIX Bienal de Escultura Jacinto Higueras  
2015 Selección 9 Concurso de Escultura Ciudad de Badajoz

2019 Urban Nations BIENALE (Alemania)  
Urban Nations Museum (Alemania)  
Feria Context Art Miami 2019, (USA)  
PAN Amsterdam, Galeria Mokum, Amsterdam (Holanda)  
Cox Gallery Bordeaux (Francia)  
Galería Minima, Mikonos (Grecia)  
Galería Espaço Exibicionista, Lisboa (Portugal)  
Feria de Arte Contemporaneo Estampa 2019, Madrid (España)  
Galería l'Arcada, Blanes (España)  
Galeries Bartoux, (Londres y Paris)  
Benjamin Eck Galerie, Múnich (Alemania)  
Cafmeyer Gallery, Knokke-Heist (Belgium)  
KunstRAI Art Amsterdam (Holanda)  
Fine Art Fair, Eurantica Brussels (Belgium)  
ISculpture Art Gallery, San Gimignano (Italia)  
Liquid Art System, (Italia)

2018 PAN Amsterdam, Galeria Mokum, Amsterdam (Holanda)  
Galerie Alain Daudet, Toulouse (Francia)  
Galería Espacio Primavera 9, Madrid (España)  
Vlask Gallery, Ghent (Belgium)  
Galeries Bartoux, (Francia)  
Galerie Bayart, Le Tourquet (France)  
Minima Art Gallery, Mykonos (Grecia)  
"Escultura", Centro Cultural San Clemente, Toledo (España)  
Italian Fine Art Gallery, Positano (Italia)  
Art 9 Gallery, Moraira, Alicante (España)  
2017 Galerie Bayart, Paris (Francia)  
KunstRAI 2017, Galeria Mokum, Amsterdam (Holanda)  
Galerie Alain Daudet, Toulouse (Francia)  
Italian Fine Art Gallery, Positano (Italia)  
Galerie Sylvie Nissen, Cannes (Francia)  
FOR REAL Actuel Figuratie, Galeria Mokum Amsterdam (Holanda)

## EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO EXHIBITIONS

- 2021 Galerie Alain Daudet, Toulouse (Francia)  
2018 WM Art Gallery, Amberes (Belgica)  
Galerie Mokum, Amsterdam Holanda  
2016 Galería Capa, Madrid  
Vincci Selección Estrella del Mar, Málaga  
2015 La Taifa de Jorba, Alicante  
Casino de Agricultura, Valencia  
Sala de Exposiciones "L'Olleta", Altea

2016 PAN Amsterdam, Galeria Mokum, Amsterdam (Holanda)  
Galería Capa, Madrid (España)  
Corps et Ame Gallery, Nîmes (Francia)  
Art 9 Gallery, Moraira (España)  
"TOREART", Mont de Marsan (Francia)  
Mas de Les Gralles "Gralles Experience", Tarragona (España)  
Galerie Mokum, Amsterdam (Holanda)  
Galerie Alain Daudet, Toulouse (Francia)

## OBRA PUBLICA / PUBLIC WORK

- 2021 Toulouse, All. Jean Jaurès (Francia)  
Skulptur i Pilane 2021, Klövedal (Sweden)  
La Marina, Puerto de Valencia (España)

## EXPOSICIONES COLECTIVAS / GROUP EXHIBITIONS

- 2021 PAN Amsterdam, Galeria Mokum, Amsterdam (Holanda)  
Lille Art Up! Galerie Alain Daudet (Francia)  
Context Art Miami, Liquid Art System (USA)  
MEAM, 15th International ARC Salon Exhibition

2015 Art 9 Gallery, Moraira (España)  
Galería Ceferino Navarro, Granada (España)



## EL SER HUMANO COMO CENTRO DEL ARTE

BIOGRAFIA: Coderch&Malavia

**Coderch&Malavia** es un proyecto de escultura en el que el cuerpo humano es el centro del discurso plástico. Un universo de formas significantes en torno a la figura humana idealizada. Y un horizonte claro: la Belleza como herramienta diaria de trabajo. Joan Coderch y Javier Malavia se unieron en 2015 para realizar obra de escultura en la que una técnica depurada conduce el trabajo desde el modelado de taller a la pieza definitiva fundida en bronce.

**Joan Coderch** nació en Castellar del Vallés, Barcelona (1959) y se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en 1984.

**Javier Malavia** nació en Oñati, Guipúzcoa (1970), y se licenció en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en 1993. Tras conocerse descubrieron sus afinidades artísticas que los llevó a embarcarse en este nuevo proyecto que sigue la línea de maestros de la figuración como Maillol, Rodin, Marini y Bourdelle.

Parte de la originalidad de su labor reside en su forma de trabajo ya que elaboran sus obras a cuatro manos, compartiendo la creación de las piezas. Joan y Javier, además ponen en común los valores de su creación artística como el compromiso social con la igualdad, el medio ambiente y la infancia.

Su proyecto destaca por la honestidad y la autenticidad: exploran diferentes actitudes humanas frente a la vida, donde está muy presente el mimetismo con la naturaleza, la búsqueda de la emoción a través de la obra, la muestra de los sentimientos que gobiernan al hombre, el encuentro entre figura y actitud, y la mezcla de la belleza y la disciplina. El ser humano es el centro de su arte.

Desde sus comienzos, Coderch y Malavia han logrado posicionarse como artistas figurativos destacados. Han recibido el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura con su obra "Hamlet" en 2017 y el Primer Premio en la 14<sup>a</sup> edición del Concurso ARC International Salón, con la escultura "The Swan Dance" en 2019. También figuran entre sus distinciones la Medalla de Escultura Mariano Benlliure, el TIAC Art Prize o el Arcadia Contemporary Award.

Además del reconocimiento nacional e internacional, su trabajo forma parte de colecciones privadas en varios países de Europa, Asia y América. Muestran su obra en exposiciones colectivas e individuales tanto en entidades privadas como en espacios públicos. Muchos lugares de Francia, Estados Unidos (Miami), México, Italia o Grecia han tenido la oportunidad de disfrutar de sus obras donde regularmente exponen. Estuvieron presentes en la ciudad de Berlín con su obra "Learning to Fly" en la Urban Nation Biennial en septiembre de 2019.

En 2018 realizaron una exposición individual en la Galerie Mokum de Amsterdam.

En España han expuesto en las ciudades más importantes como A Coruña, Barcelona, Granada, Ibiza, Madrid, Valencia o Málaga.

Joan Coderch y Javier Malavia trabajan actualmente en Valencia, en una antigua nave industrial de 400 metros cuadrados que también les sirve como lugar de exposición privada del conjunto de sus obras.

## LA OBRA DE CODERCH Y MALAVIA: ACCIÓN DETENIDA, DISTANCIA INTERIOR

*Toda obra bella es cerrada.  
Resplandece muda*  
Paul Valery

Como si de una carrera de relevos se tratase, son muchas las referencias que la creación artística toma prestadas de la Cultura, para devolverla, enriquecida, con más argumentos, y ofrecerlos como testigos de los nuevos tiempos. Todos ellos resuenan en el fondo de la memoria colectiva y van componiendo soluciones para desvelar de manera parcial el misterio en el que el hombre está sumido, el misterio de la vida.

A finales del siglo XIX el poeta Rubén Darío escribe:

*... "Y sobre el agua azul el caballero  
Lohengrin y su cisne, cual si fuera  
un cincelado témpano viajero,  
con su cuello enarcado en forma de S..."*

Refiere el poeta la forma suave y blanca del ave posada sobre el infinito plano horizontal surcando suavemente, sin pausa, las aguas nocturnas en silencio, en una imagen dada para la contemplación visual. Sus curvas son un deleite para la mirada; su deambular, placido, semejante al de una masa de hielo cincelada por un escultor.

Con anterioridad, la tradición medieval en Alemania cuenta cómo el Caballero arribó en un barco arrastrado por un cisne para defender a una doncella con una única condición, no preguntar su nombre. Cisne, doncella, silencio y muerte son elementos de una narración que luego inspirarán el relato de la ópera Lohengrin de Wagner.

Este mito alemán lleva, algo más tarde al rey Luis II de Baviera a construir su Palacio con piedra blanca en lo alto de las colinas verdes, entre las nubes y las humedades septentrionales para denominarlo posteriormente El cisne de piedra: una

imagen más, alusiva a una gran masa blanca cuya quietud se ofrece para el placer de la mirada.

El velo robado de Musaus, siguiendo esta tradición, se convierte en el cuento que inspira el ballet de El lago de los cisnes de Tchaikovsky, obra de una extraordinaria belleza que narra la historia del príncipe Sigfrido que se enamora de la ninfa Odette, transmutada en cisne por un maleficio amoroso.

Como en un hilo continuo, literatura, música o danza nos van desvelando las distintas capas con las que profundizar en el conocimiento. Unas y otras son principio y fin, partida y motor para el deleite de quien contempla el mundo tratando de poseer parte de la belleza contenida en él. La escultura es otro de los grandes pilares de la expresión humana. Seducción y fantasía surgen de sus masas y convierten la materia en objeto de pensamiento. Lo hacen muchas veces por semejanza, otras por evocación y, en otras ocasiones, por resonancia con las otras artes. Lo hacen y convueven con unos argumentos propios de su disciplina. Así como la pintura se expresa con el color, la danza con el movimiento del cuerpo y la luz, la escultura utiliza la proporción, la sombra, los equilibrios y las texturas de la materia para comover al espectador sensible.

He tenido la fortuna de conocer en profundidad la obra de Coderch y Malavia, obra de escultura refinada que cuenta historias determinadas de inspiración literaria o musical. En ocasiones representan los mitos clásicos, en otras los populares o los tradicionales. Ponen y exponen sus piezas bajo la influencia de la luz en la que los contornos nunca acaban e invitan a una contemplación en movimiento, una contemplación peripatética. Las esculturas responden a la luz invocando la mirada que queda atrapada en ellas. La luz sobre estas obras se convierte en un don; es, como dice Claudio Rodríguez, claridad sedienta de forma.

La representación del cuerpo humano en la obra de Coderch y Malavia se hace poesía. Es sustancia de contemplación y placer. El mito del cisne vuelve con ellos a encarnar piezas como las

tituladas Odette o Swan, cuyas imágenes congregadas nos llevan al ballet de Tchaikovsky, donde los cuerpos de los bailarines se expresan en plena tensión. Odette, mitad mujer y cisne, ofrece al espectador un cuerpo femenino de extraordinaria belleza en el momento de cerrar sus alas sobre la cabeza, transfigurándose para desaparecer y condenar a la soledad a su amado Sigfrido. Sigfrido a su vez, representado en Swan soul, baila, hipercinético y detenido en plena pируeta en una danza desesperada.

Construidas por sumatorio de volúmenes, trabajadas por modelado en arcilla o en cera, acaban siendo fundidas en bronce con voluntad de eternidad. Verdad, Bondad y Belleza, los tres principios platónicos, están contenidos en el quehacer artístico de estos escultores. Cada una de las piezas está pensada para perdurar en el tiempo. La materia en sus manos adquiere expresividad y contundencia. Modelan el cuerpo humano de una manera clásica en figuras siempre llenas de tensión y movimiento, haciendo hablar a la materia de manera elegíaca, unas veces bucólica, otras lírica, pero siempre con un alto grado de poesía; siempre colocando sus imágenes cerca de los límites de la belleza.

Su pieza titulada The tissue of time que representa a Penélope, la paciente, la que espera la incierta llegada de Odiseo, se coloca frente al espectador con la mirada puesta en un espacio y un tiempo ajeno a su ser; el velo que teje le ata las manos, el cuello y la cabeza, y cae por delante de ella mucho más abajo que sus pies. Equilibrio inestable, anatomía perfecta y belleza completa.

Todas sus piezas representan momentos intensos en las vidas que cuentan, en los mitos que evocan, pero todas ellas quedan suspendidas en un evidente enigma. El espectador se cuestiona inevitablemente por los instantes previos o posteriores a la acción congelada. Esa incertidumbre es parte del misterio, centro mismo de la circunstancia estética de estas obras. En Learning to fly, el momento en el que Ícaro va a saltar, cuáles son sus temores, si resistirán sus alas de cera el calor del sol o dónde está su pensamiento, son algunas

de las incógnitas por resolver. En todas estas obras encontramos el concepto "acción" que nos sugiere una cierta teatralidad en sus argumentos.

También Coderch y Malavia nos ofrecen la escultura de un fauno danzante, seguramente ebrio, completo de movimiento, pero lleno de juventud y belleza. El fauno es un mitema que recorre los cauces de la cultura; es un personaje sensual, en ocasiones brutal, mitad hombre mitad macho cabrío, que está presente en las bacanales, es compañero de las danzantes ménades y los músicos de la noche. Cuenta el célebre poema *L'après midi d'un faune* de Mallarmé, cómo estando el fauno deambulando frente a la tersa laguna en su isla de Sicilia, en las cándentes horas del mediodía, confunde dos cisnes que se posan en el cañaveral con dos ninfas del bosque y siente un gran deseo de poseerlas... Un poema que vuelve a evocar el imaginario de Coderch y Malavia, como también fue inspirador de la bellísima pieza musical homónima de Claude Debussy y del célebre ballet que coreografiara Nijinsky.

Como ya sabemos la Cultura es un manantial inagotable sobre el que se construye pieza a pieza el gran edificio del conocimiento. Coderch y Malavia son dos actores más en este hermoso proceso humano que es la Cultura.

Juan Ramón Martín, escultor

© Coderch+Malavia for the works  
© Coderch+Malavia for the photographs  
© Juan Ramón Martín for his text

graphic design: Susana Rodríguez  
printed in Spain by: zamitdigital

All rights reserved.  
No part of this catalogue may be reproduced in any form  
whatsoever without written permission of the authors.

[coderchmalavia.com](http://coderchmalavia.com)  
info@coderchmalavia.es