

Leonardo Gotleyb

Poética urbana / Urban poetry

A diferencia de la pintura, el grabado es un oficio más rudo. Mientras el pincel acaricia la tela en cada trazo, las puntas de acero devastan el tablón con firmeza y severidad. Sin embargo, el artista enriquece la tarea con su toque delicado y preciso. Y el argentino Leonardo Gotleyb sabe de esto, su pasión y especialidad: la xilografía y el grabado en madera.

A sus 48 años ha construido una destacada trayectoria, nutrida de logros en el lenguaje xilográfico. Desde los ochenta participa en Salones Nacionales y ha sido seleccionado en más de 100 bienales de América, Europa y Asia, obteniendo 50 premios en nuestro país y 16 en el exterior, en las principales bienales del mundo. Fue jurado internacional y actualmente es profesor del Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA) y del Instituto Superior de Bellas Artes Santa Ana.

Amante íntimo de gubias y punzones, arremete contra la madera con respeto y frenesí. El bajo relieve asoma virgen y adelanta la imagen final. La temática siempre tiene como protagonista al hombre urbano y su espacio. Gotleyb los retrata directa e indirectamente a

Unlike painting, engraving is a rougher craft. While the every brushstroke caresses the canvas, the steel tips destroy the plaque with firmness and severity. Nevertheless, the artist enriches the task with his delicate and precise touch. And the Argentine Leonardo Gotleyb knows this, his passion and specialty: xylography or wood engraving.

At 48, he has an outstanding career behind him, full of achievements in the language of wood engraving. Since the 1980s he has taken part in national exhibitions and has been selected in over 100 biennials in America, Europe and Asia, obtaining 50 awards in our country and 16 abroad, in the most important biennials in the world. He has been an international adjudicator and currently teaches at the IUNA (National University Institute of Arts) and the Santa Ana Higher Institute of Fine Arts.

An intimate lover of gouges and pointed engraving tools, he attacks the wood with respect and frenzy. The bass relief, freshly cut, gives a glimpse anticipating the final image. The subject matter always features the urban man and his space. Gotleyb depicts them directly and indirectly through blacks and whites and deep contrasting colors. Passionate, he consciously surrenders himself to his labor in a dance between materials and his artistic energy.

—What is essential to engraving that you teach your students?

—My obligation as a teacher is to find the key to unlock what the

(1)

(2)

1. Máscara. Objeto gráfico, 60 x 42 cm. 1999. 2. Llave. Objeto gráfico, 70 x 30 cm. 1999. / 2. Mask. Graphic object, 60 x 42 cm. 1999. 2. Key. Graphic object, 70 x 30 cm. 1999.

través de negros y blancos y colores intensos que se contrastan. Apasionado, se entrega consciente a su faena en una danza entre los materiales y su energía de artista.

—¿Qué es lo esencial del grabado que les enseña a sus alumnos?

—Mi obligación como docente es encontrar la llave para liberar lo que el alumno tiene preexistentemente. Enseño que el grabado es un original múltiple, que es el más sencillo, el más noble, sin tantos artilugios, y nos permite expresar una de las premisas del arte: decir mucho con poco. No es posible disfrazar la imagen: cuando desbastas la madera no podés volver atrás.

—¿Cuáles son sus musas?

—Trabajo con disparadores de la vida cotidiana. El dolor, la alegría, la luz de la mañana que aparece en mi ventana. El artista debe hablar de su experiencia vital.

—Abordó el trabajo como temática. ¿Por qué?

—Hice una instalación llamada *Hombres trabajando*. Me centré

pupil already has pre-existing. I teach that engraving is a multiple original, which is the simplest, the noblest, without so many devices, and which allows us to express one of the premises of art: to say much with little. It isn't possible to disguise the image: when you cut into the wood there's no going back.

—What are your muses?

—I work with triggers from everyday life. Pain, happiness, the morning light appearing at my window. The artist must speak from his life experience.

—You took on work as a subject. Why?

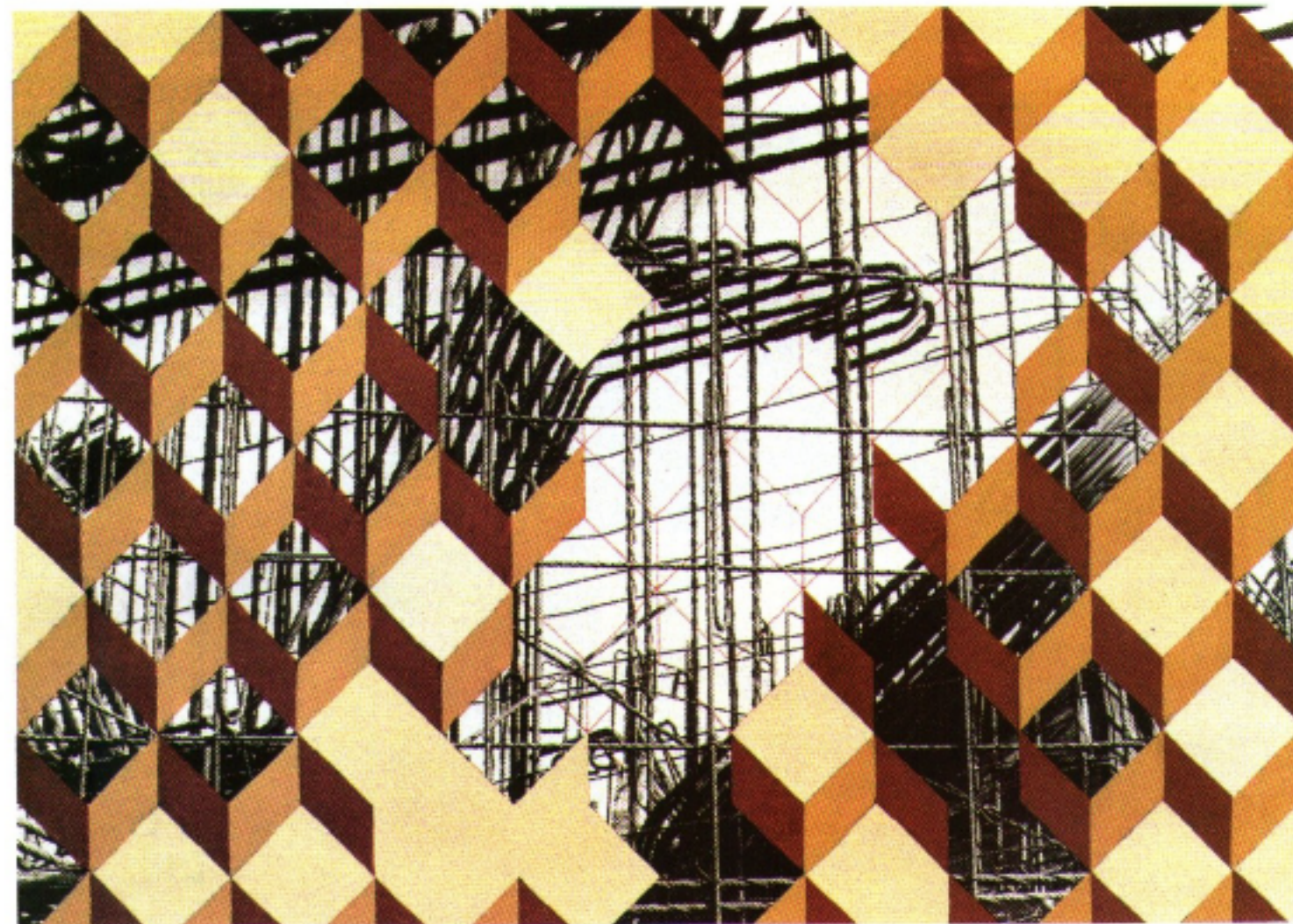
—I did an installation called *Men working*. I focused on the tools: how a hammer, a pick-axe or a saw is a continuation of the hand. I classed them as sacred objects. I intervened in them with my own engraving and I put them into boxes, waiting for man to take them up again in order to recover the dignity of work, that which allows us to develop oneself as a person.

"El grabado es un original múltiple y permite decir mucho con poco. No es posible disfrazar la imagen: cuando desbastás la madera no podés volver atrás". "An engraving is a multiple original and allows much to be said with little. The image cannot be disguised: when you destroy the wood you can't go back."

Mitos, creencias y transformaciones. Instalación, Espacio de Arte Murvi, 2005. / Myths, beliefs and transformations. Installation, Murvi Art Space, 2005.

"Mi nuevo trabajo expresa el deseo de transparentar la vida cotidiana. Que lo oscuro se convierta en luminoso y lo amargo en dulce". "My new work expresses the desire to make everyday life transparent. For what is dark to become light and what is bitter sweet."

Transparencias II. Acrílico sobre fotografía serigráfica, 56 x 76 cm. 2006. / Transparencies II. Acrylic on silk-screen photograph, 56 x 76 cm. 2006.

en las herramientas: la continuidad de la mano que es un martillo, un pico o un serrucho. Les di la categoría de objetos sagrados. Las intervine con mi propio grabado y las puse en cajas, a la espera de que el hombre vuelva a tomarlas para recuperar la dignidad del trabajo, aquello que nos permite desarrollarnos como personas.

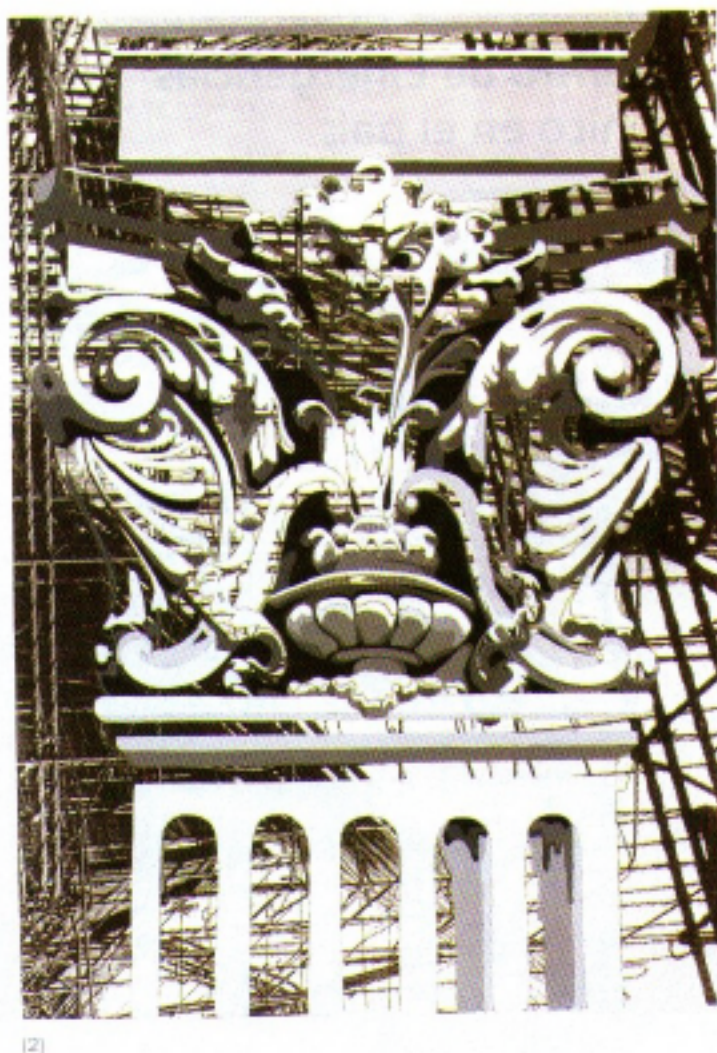
Nostalgia citadina

Aunque Gotleyb se reconoce agnóstico, algunos de sus trabajos dejan ver tintes de religiosidad. "Aparecen ciertos elementos místicos, sagrados en sí mismos. Obras góticas que apuntan hacia el infinito, que por momentos ayudan a pensar en algo más que lo cotidiano". Frente a frente con una obra suya, la mirada se pierde en la magia de la xilografía, líneas que suben y bajan, más anchas o delgadas. Nacidas de un pulso virtuoso y entrenado, se erigen en edificios citadinos y en cimientos de cálculos imperceptibles. El artista

Urban nostalgia

Although Gotleyb recognizes himself as agnostic, some of his works show traces of religiosity. "Certain mystical elements appear, sacred in themselves. Gothic works that point to infinity, which for a moment help to think of something beyond the everyday." Looking at one of his works, one's gaze is lost in the magic of the xylography, lines rising and falling, wider or narrower. Born of a virtuoso and well-trained hand, they rise up into city buildings and in imperceptibly calculated foundations. The artist dematerializes the façades and gets right into the inner fibers of the urban architecture. From there he tries to portray the Buenos Aires geography and its inhabitants. "Starving unsatisfied cities, which grow uncontrolled, gaining space and losing harmony," he says.

1. Transparencias, V. Acrílico sobre fotografía serigráfica. 56 x 76 cm. 2006. 2. Transparencias, II. Acrílico sobre fotografía serigráfica. 76 x 56 cm. 2006. / 1. Transparencias, V. Acrylic on silk-screen photograph. 56 x 76 cm. 2006. 2. Transparencias II. Acrylic on silk-screen photograph. 76 x 56 cm. 2006.

"Intento que mi obra funcione como un alerta. Tengo un discurso optimista, en mis trabajos hay ventanas, caminos y puertas coloridas por donde seguir andando". "I intend my work to function as a warning. My discourse is optimistic, in my works there are windows, roads and colorful doors through which to go onward."

desmaterializa las fachadas y se sumerge en las fibras íntimas de la arquitectura urbana. Desde allí intenta retratar la geografía porteña y a sus habitantes. "Ciudades hambrientas, insatisfechas, que crecen sin control, ganando espacio y perdiendo armonía", dice.

—Algunos críticos sostienen que sus obras denuncian la destrucción, el miedo y el encierro.

—Intento que mi obra funcione como un alerta, como en mi serie *Zona urbanizada*: cómo el hombre avanza sobre la naturaleza sin tener los cuidados necesarios para no agredirla. Este alerta es un llamado a la búsqueda del equilibrio. Gestar el desarrollo con una mirada que no sólo contemple ganar metros cuadrados. Armonizar la vida cotidiana con la naturaleza.

—Some critics maintain that your works denounce destruction, fear and being closed in.

—I aim for my work to function as a warning, as in my series *Urbanized zone*: how man advances over nature without taking the necessary care not to harm it. This warning is a call to seek a balance. To manage the development with an eye not only on gaining square meters. Harmonizing daily life with nature.

—How do you seek that balance?

—I play with opposites. Opposites help to discover the existence of the other. For example, being manifests itself in the face of nothingness. Destruction warns that something new has to be built. I register the damage but I don't stay with the open wound

"Arte es comunicación, pero también es una manera de crecer personalmente, de conciliarse con la vida, más allá de colgar un cuadro en una galería o un museo". "Art is communication but it is also a means of personal growth, reconciling oneself with life, going beyond hanging a picture in a gallery or museum."

—¿Cómo busca ese equilibrio?

—Juego con los opuestos. El opuesto ayuda a descubrir la existencia de lo otro. Por ejemplo, el ser se pone de manifiesto ante la nada. La destrucción presagia que algo nuevo ha de construirse. Yo registro el daño pero no me quedo en la herida abierta, sino que busco un renacer a partir de eso. El límite, el dolor, la destrucción, son puntos de partida, un constante renacer. Tal vez por eso hablan de encierro... Sin embargo, tengo un discurso optimista, en mi obra hay ventanas, caminos y puertas coloridas por donde seguir andando.

—Su obra hace alusión al tiempo. ¿De qué manera?

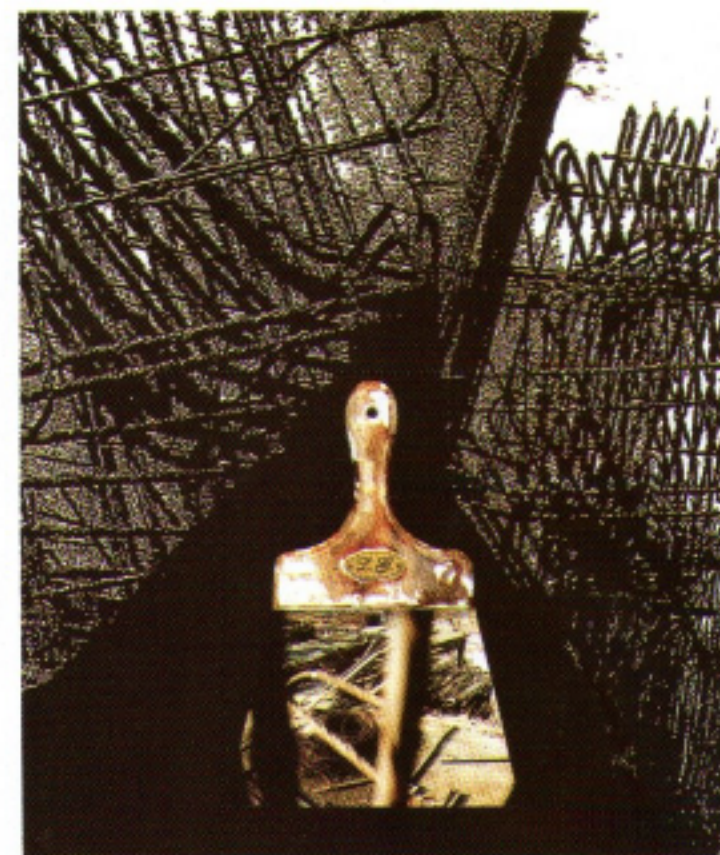
—Creo que es atemporal. Puede tomarse como una obra de este siglo o remitir a otras épocas. Los grandes temas humanos no tienen tiempo y nos competen a los hombres de todos los períodos.

—¿Qué novedades tiene su nueva serie?

—Se llama *Transparencias*. Tiene vestigios del grabado tradicional, la pintura acrílica y la fotografía. Expresa el deseo de transparentar la vida cotidiana, las instituciones y las leyes de nuestra sociedad. Que lo oscuro se convierta en luminoso y lo amargo en dulce.

—¿Qué significa hacer arte?

—No sólo hablar de mi pensamiento. Arte es comunicación pero también es una manera de crecer personalmente, de conciliarse con la vida. Es una manera de vivir en salud, en equilibrio físico y espiritual. Más allá de colgar un cuadro en una galería o un museo. ➤

El nido. Xilografía y objeto. 70 x 55 cm. 2004. The nest. Wood engraving and object. 70 x 55 cm. 2004.

rather I seek a rebirth starting out from that. Limits, pain, destruction, are starting off points, a continual rebirth. Maybe that's why they talk about being closed in... Nevertheless, my discourse is optimistic, in my work there are windows, roads and colorful doors through which to continue going on.

—Your work makes an allusion to time. In what way?

—I think it's timeless. It can be taken as a work of this century or refer back to other eras. The great human themes are timeless and they challenge men of all periods.

—What's new in your latest series?

—It's called *Transparencias*. It has vestiges of traditional engraving, acrylic painting and photography. It expresses the wish to make everyday life, institutions and our society's laws transparent. For what is dark to become light and the bitter sweet.

—What does making art mean?

—Not just speaking of my thoughts. Art is communication but it's also a way of growing personally, of reconciling oneself with life. It's a way of living healthily in physical and spiritual balance. Going beyond hanging up a picture in a gallery or museum. ➤

Argentina

