

Manolo Valdés

Domesticity

OPERA GALLERY

30
YEARS

Manolo Valdés
Domesticity

09 – 31 October, 2024

FOREWORD

Opera Gallery at Atlantis The Royal is delighted to present ‘Domesticity’, the second solo exhibition of Manolo Valdés in Dubai. Valdés’ return to the region is a momentous occasion, offering a unique opportunity to delve into the intimate world of his smaller sculptures. This exhibition offers a unique and in-depth exploration of Valdés’ work, focusing exclusively on pieces of a more modest scale. These sculptures invite viewers to appreciate the intricate details, personal touches, and subtleties that might be overlooked in grander works.

Valdés is renowned for his ability to transform familiar forms and classical references into contemporary masterpieces. His work has always been characterised by a profound sensitivity to material and form, a quality that shines through vividly in the smaller sculptures featured in this exhibition. Each piece is a testament to his meticulous craftsmanship and artistic vision, offering a closer look at the nuances and textures that define his œuvre.

Drawing a parallel between the sculptures exhibited in the gallery and the much larger installations on display throughout the Royal Atlantis property, we see a fascinating interplay of scale and presence. While the monumental works command public spaces with their grandeur and imposing presence, the smaller sculptures engage viewers in a more personal and reflective dialogue. These intimate pieces allow for a closer examination of the intricate details, inviting a deeper appreciation of the textures, forms, and emotions that characterise Valdés’ artistic vision.

The juxtaposition of scale between these two settings highlights Valdés’ versatility and the universal appeal of his work. The larger sculptures dominate with their sheer size and public visibility, creating landmarks that define their surroundings. In contrast, the smaller pieces draw us into a more private interaction, where the viewer can engage with the artwork on a more intimate level. Together, they create a compelling narrative of scale, inviting us to appreciate the grandeur of simplicity and the intimacy of vastness.

We hope this exhibition offers a new perspective on Valdés’ artistry, celebrating the profound impact of his work, both large and small, within our domestic and public spaces. ‘Domesticity’ is not just an exploration of smaller sculptures; it is an invitation to rediscover the beauty of detail and the power of artistic expression in all its forms. We are honoured to share this journey with you and to celebrate the enduring legacy of Manolo Valdés in Dubai.

Gilles DYAN
Founder & Chairman
Opera Gallery Group

Sylvain P. GAILLARD
Director
Opera Gallery Dubai

مقدمة

يقدم أوبرا جاليري في منتجع رويال أتلانتس معرض دوميستيسيטי، ثاني معرض فردي للفنان Manolo Valdés في دبي. وتشكل عودة Valdés إلى المنطقة فرصة بارزة لاستكشاف عالمه الفني الخاص المليء بالمنحوتات الصغيرة، والتعرف على أعماله الفنية المذهلة عن كُتب ضمن المعرض الذي يسلط الضوء بشكل حصري على القطع بسيطة التصميم. وتجذب هذه المنحوتات زوار المعرض للاستمتاع بأدق التفاصيل واللمسات الشخصية المميزة، وما تحمله من معاني قد لا تظهر في الأعمال الأضخم.

ويشتهر Valdés بموهبته في إضفاء لمسة عصرية لا مثيل لها على التشكيلات المألوفة والكلاسيكية، ولطالما تفرّدت أعماله باستخدام مواد وأشكال مميزة، وهذا ما برز بوضوح في المنحوتات الصغيرة ضمن المعرض. وتعكس كل قطعة من أعمال الفنان الفريدة مهاراته الحرفية العالية ورؤيته الفنية، وتسلط الضوء على أدق التفاصيل والمواد المميزة لمنحوتاته.

وحرص الفنان على تحقيق التناغم بين منحوتاته في المعرض والمجسمات الضخمة المعروضة في رويال أتلانتس ليوفر تبايناً أسراً يخطف الأنظار، حيث تجذب الأعمال كبيرة الحجم ضمن المساحات العامة للمنتجع الفاخر أنظار الزوار بحضورها الأخاذ، في حين تدعو المنحوتات الصغيرة عشاق الفن إلى التعرف على اللمسات الشخصية التي يمكن تفسيرها بحسب النظرة الفردية. كما تتيح المنحوتات الصغيرة لزوار المعرض الاستمتاع باستكشاف المواد والأشكال والمشاعر التي تميز نظرة Valdés الفنية.

ويسلط التباين المميز بين محتويات المعرض والمنتجع الضوء على تنوع أعمال الفنان المرموق وشهرتها العالمية. وتبرز الأعمال الكبيرة بفضل حجمها المهيّب وسط المساحات العامة المليئة بالزاور لتشكل معلماً مميزاً يرتقي بيئته المحيطة. أما القطع الصغيرة، فتحمل الحضور في رحلة تفاعلية خاصة تتيح لهم التعرف على اللمسات الفنية المميزة لكل عمل على مستوى شخصي. وتخلق هذه الأعمال معاً تبايناً جذاباً يدعو الزوار إلى التأمل في مفهوم البساطة والتعمق في أدق التفاصيل.

يوفر المعرض المميز فرصة استثنائية للتعرف على أعمال Valdés الفنية والاحتفاء بالأثر الواضح لمنحوتاته الصغيرة والكبيرة في المساحات العامة والخاصة. ويتجاوز المعرض الفريد حدود تقديم منحوتات صغيرة الحجم ليدعو الحضور إلى استكشاف جمال التفاصيل وأهمية التعبير الفني بمختلف أشكاله. ويسعدنا مشاركة هذه الرحلة والاحتفاء بالإرث العريق للفنان العظيم Manolo Valdés في دبي.

جيل ديان	سيلفان جيلارد
المؤسس ورئيس مجلس الإدارة	المدير
مجموعة أوبرا جاليري	أوبرا جاليري دبي

Manolo Valdés in his studio, 2017

Domesticity, an insight on Manolo Valdés’ take on smaller formats

Manolo Valdés is a master of artistic dialogue. His sculptures, much like his paintings, are the expression of a secret conversation with the old masters, a dialogue that the artist, in his capacity as an accomplished art historian, revisits with unwavering constancy and dedication. Thoughtful on colour, eloquent on materials... His vast sculptural repertoire skillfully plays with both perspectives and scales. Renowned for his monumental work in public spaces, Valdés explores his recurring themes through an endless variety of formats. ‘Domesticity’ presents a fresh and intriguing interpretation of these dramatic changes in scale, offering viewers a new, more intimate immersion into Valdés’s work. This exhibition serves as a thought-provoking counterpoint to the five monumental sculptures that Opera Gallery unveiled in Dubai’s public space during its previous exhibition dedicated to the Spanish artist in 2018.

As visitors enter the exhibition space, they are greeted by two striking figures, each exuding a palpable sense of majesty that commands attention. The first is a Queen: Mariana de Austria, resplendent in gold, an effect achieved through the meticulous process of mirror polishing lacquered brass. The imposing presence of this regal figure is further emphasised by its life-size proportions, standing at one metre seventy in height. The other one is a Princess, specifically the *Infanta Margarita en Blanco* (2021). This delicate porcelain-covered bronze sculpture stands at one metre twenty tall, the size of a child, capturing the essence of youth and innocence. It is a representation of the same graceful and melancholic young royal that the great Spanish painter Diego Velázquez portrayed multiple times in the 1650s, bringing a historical figure into the contemporary art world. In those historical works by Velázquez, the Infanta

is shown wearing a white dress enhanced with silver or a blue velvet gown embroidered with gold, as seen in two portraits preserved in Vienna’s Kunsthistorisches Museum. At the Museo Nacional del Prado in Madrid, the same young princess is blossoming in a symphony of pink, in a canvas long considered the ultimate creation of the great Baroque master.

The familiarity evoked by Valdés’s sculptural interpretation of the Infanta, despite its inherent simplicity, can be largely attributed to the central role this figure plays in Velázquez’s masterpiece, *Las meninas*, painted in 1656 — a work widely regarded as one of the most iconic and influential in the history of Western art. In Valdés’s version, the face of the Infanta is conspicuously absent, merely suggested in a manner reminiscent of a Cycladic deity, while the hairstyle and pannier dress are transformed into geometric volumes with perfect, symmetrical proportions. This particular subject, the Infanta and the broader theme of *Las meninas*, has not only captivated Valdés but has also inspired many artists throughout history, serving as a touchstone for artistic exploration and reinterpretation. In a remarkable display of artistic fervour and dedication, Pablo Picasso produced no fewer than 58 different canvases exploring the theme of *Las meninas* in just six months, from August to December 1957, each offering a unique perspective on this seminal work. Before Picasso’s intensive exploration, other luminaries of the art world such as Goya, Manet, Renoir, and Klimt had already drawn inspiration from this masterpiece. This treasure of the Museo Nacional del Prado, a museum that Valdés visits tirelessly, seeking new insights and inspiration, continues to present a persistent enigma in art history. The composition, meaning, and interpretation of *Las meninas* have been extensively

commented on, analysed and debated over the centuries, inspiring some of the most profound and thought-provoking discussions in the realms of aesthetics and art philosophy. Featured in Michel Butor’s “imaginary museum”, *Las meninas* introduces the key work of the philosopher Michel Foucault (1926–1984), *The Order of Things*, in a masterful description that remains a reference point for art historians to this day: “Perhaps there is, in this painting by Velázquez, something like the representation of classical representation, and the definition of the space it opens.” “Time does not exhaust *Las meninas*; it enriches it,” would later write the great historian Daniel Arasse, a Renaissance specialist, in *On n’y voit rien* (2000).

This questioning of space and representation raised by Velázquez’s painting is at the heart of Manolo Valdés’s work, forming a central theme in his artistic exploration. In the collective Equipo Crónica, which he formed with fellow artists Rafael Solbes and Joan Antoni Toledo, Valdés was already dissecting the mysteries of *Las meninas* by reinterpreting the spaces, as well as the characters taken in isolation within the composition. This quest took on a new meaning and dimension from the 1980s onwards, marking a significant turning point in Valdés’s career as he embarked on a solo path, charting new artistic territories. While continuing his activity as a painter, he devoted himself with increasing passion to sculpture, expanding his artistic production and exploring new ways to express his ideas in three-dimensional form. In a process of constant reinvention and reappropriation, Valdés exhausts the figure of Mariana de Austria painted by Velázquez to the point of simplification, revisits the works of Jan Van Eyck, Henri Matisse and Pablo Picasso, from whom he borrows a language close to cubism, creating a unique

synthesis of historical influences and contemporary expression. “I like to say that I am a repertoire artist, like those singers who like to perform certain operas again and again because they sing them better each time,” Valdés explains. “The scope of the images I work with, the figures I return to, the *Crónica* series which never ends... I return to Velázquez because I like to search for new variations, to keep working on new alternatives — which are harder and harder to find — to introduce new ideas and confront them with older ones. In the end, it is all this variety that takes shape... and Velázquez is one of those songs we can keep singing forever. Every time I enter the Prado, I visualise new possibilities.”

This patient work of rewriting and dialogue across centuries results in a repertoire of undeniable modernity, a body of work that speaks to both the past and the present. For Valdés, citation is never in vain but serves as a springboard for new artistic explorations. He elaborates on this idea: “When you observe certain iconic paintings that have inspired operas, musical pieces, major poems and literary writings, it means that these works – for whatever reason – have such an appeal that others manage to create new works of art from them. And that’s my case, always with the ones I love. When you read a good literary text or a short story, aspects of reality appear to us in a different light.” This approach to art-making highlights the interconnectedness of cultural production across different media and time periods, with each new interpretation adding to the rich tapestry of human creativity.

This constancy and dedication to artistic exploration has driven Valdés for more than five decades towards a form of humble introspection written in the light of the masters. When Valdés moved

to New York in 1990, the Metropolitan Museum of Art became a new playground for his imagination. Expressed in an infinity of formats, scales, materials and colours, his leitmotifs inspired by classical painting, but also by mythological female figures — we find *Juno* (2017) or three variations of the muse *Clio* in this exhibition — have in common a timeless and universal resonance, speaking to fundamental aspects of the human experience. The artist confides that he does not hesitate to revisit his themes of inspiration and his own works sometimes years later, stating: “The gaze reflects what is happening to us on a personal level. That is why I sometimes consider working again on a painting I have already tackled. Sometimes twenty, fifteen years or two weeks later, because I think I have another vision of it and can offer a different version.”

Sometimes, Valdés retains from his observations of the world around him, and the works he loves, only a simple fragment, a feature that captures his imagination. The famous “detail” of the still life or portrait, the one which, though seemingly imperceptible, gives meaning to the painting, like the silk butterflies adorning the hairstyle of the *María Teresa* (1638–1683), *Infanta of Spain* painted by Velázquez between 1651 and 1654, which Valdés took the time to admire at the Metropolitan Museum of Art in New York. Omnipresent in his sculptural œuvre, these diaphanous and ephemeral creatures evoke the theme of transformation, one of the pillars of his dreamlike artistic universe. In his metal busts *Golden Iris II* (2021), *Silver Iris II* (2021), *Sofia* (2020), *Asteria* (2020) and *Juno* (2017), women’s chrysalis-like faces emerge from a swarm of butterflies, creating a powerful metaphor for change and metamorphosis. Without ever deviating from the technical demands that characterise his work, the insects take flight with

a sense of lightness and grace, despite the hardness of the material. The humility of aluminium readily mingles with the splendour of bronze in this repertoire of grace and symbolism, showcasing Valdés’s mastery of different materials and textures. In *Mariposas* (2017), the face is haloed by these fragile wings whose vast symmetrical deployment is reminiscent of the elaborate hairstyles of the Spanish court in Velázquez’s time. Sometimes, the motif of the butterfly alone predominates, as in *Golden Butterfly II* (2017), a 24-carat gold-plated brass, or in *Triple Butterfly* (2017), a bronze with a gold patina.

This association of female faces and elements inspired by nature is found in other recurring motifs in Valdés’s work, such as the steel ferns in *Helechos* (2011), where organic forms are rendered in industrial materials. The interplay of materials and organic forms reaches its zenith in the *Clio* series, dedicated to the muse of History, a figure dear to Valdés. In these works, shards, flashes, and branches of iron and steel crown enigmatic faces of alabaster or bronze, reduced to the essential elements of the human figure. The influence of Constantin Brancusi, the pioneer of modernist sculpture, is evident in these pieces. As often seen in Valdés’s work, the raw material contrasts with the finest polishing, playing with surprising surface or colour effects, as exemplified in the blue wings of the painted bronze *Blue Ivy* (2017). Colour, indeed, is another fundamental pillar of Valdés’s artistic *répertoire*. A great colourist, the artist has created in the secrecy of his studio an “Azul” blue, a singular azure blue with *lapis lazuli* flashes that is both deep and brilliant. This unique colour has become characteristic of his work, joining the ranks of other artist-created colours like Yves Klein’s International Klein Blue (IKB) or Pierre Soulages’s *Outrenoir*... In 2017 in Paris,

Valdés unveiled his own definition of the colour blue through 15 paintings and 29 sculptures, some of them monumental, during the ‘Azul Real’ exhibition at Opera Gallery, showcasing the central role that colour plays in his artistic vision.

His personal language, oscillating between reveries and serial variations around founding motifs of art history, all associated with an incredible formal and technical mastery, make Manolo Valdés one of the most accomplished artists on the contemporary world art scene. At 82 years old, he continues to deliver work with authenticity and ardour, creating pieces that are both poetic and complex, on both small and large scales. His art has, in turn, entered the posterity of this art history that has given him so much inspiration, creating a cyclical relationship between past, present, and future in the world of art. “When I look at a work of art, read a novel, etc., it gives me such pleasure, such happiness. It makes me think, completes my life, I can’t imagine it not existing. If I can manage to make something similar happen to someone with my art, I am happy.”

Carine CLAUDE
Art Critic

“

***WHEN I LOOK AT
A WORK OF ART, READ
A NOVEL, ETC., IT GIVES
ME SUCH PLEASURE,
SUCH HAPPINESS.
IT MAKES ME THINK,
COMPLETES MY LIFE,
I CAN’T IMAGINE IT NOT
EXISTING. IF I CAN
MANAGE TO MAKE
SOMETHING SIMILAR
HAPPEN TO SOMEONE
WITH MY ART,
I AM HAPPY.***

”

دوميسيتيستي: معرض جديد

يكشف عن أبعاد غير مسبوقة في

أعمال الفنان مانولو فالديز

مانولو فالديز هو من أبرز الأسماء التي تطرح في أعمالها حوارات فنية ملهمة، وتبدو منحوتاته ورسوماته أشبه بامتدادٍ تاريخي لأعمال أساطير الفن العالمي، حيث يعيد استكشاف إبداعاتهم ويكرّس وقته للتحاور معها بكل اهتمام، مستفيداً من خبراته بصفته مؤرّخاً فنياً متمرساً يجيد لغة الفنانين القدماء. ويكشف الفنان عن حساسية عميقة تجاه الألوان ومهارة واعية في توظيف المواد، وهذا ما يتجلى في مجموعته الواسعة من المنحوتات التي تعكس قدرته على التلاعب في الأحجام والرؤى الفنية بما يخدم رسالته. ويشتهر فالديز بأعماله النحتية الضخمة التي تزين الأماكن العامة، ولكنه يحاول من خلال معرضه الجديد، بعنوان دوميسيتيستي، طرح الأفكار نفسها من منظور آخر على صعيد الحجم والتكوين الفني. ويعكس المعرض التحول الكبير في الأبعاد التي سيطرت على أعمال الفنان السابقة، ليمنح المتلقي فرصة استكشاف آفاق جديدة في إبداعات فاليدز والتفاعل معها بطريقة أكثر تألفاً وحميمية، كما يكشف عن تباين حجمي ملفت مع المنحوتات الخمس الشهيرة للفنان الإسباني في معرض أوبرا جاليري بديي، والتي زينت المساحة المفتوحة أمام مركز دبي المالي العالمي في عام 2٠١8.

ويضمن معرض دوميسيتيستي الاستمتاع بتجربة فنية نادرة، حيث تظهر ثنائية نحتية مهيبة تلفت انتباه الزوار منذ لحظة دخولهم، تتمثّل الأولى بشخصية الملكة ماريانا النمساوية، والتي تم تشكيلها من هيكل نحاسي مطلي باللاكيه اللامع، وفق عملية دقيقة حوّلت العمل إلى تحفة رائعة تبرق ذهباً. أمّا الأبعاد الواقعية للمنحوتة، لا سيما ارتفاعها البالغ ١.7٥ م، فتعزز من حضورها المهيب. ويكشف المجسّم الثاني عن شخصية الأميرة إنفانتا مارغريتا وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون، من إنتاج مانولو فالديز عام 2٠2١. صُنِع هذا العمل النحتي بدقة من البرونز المغطى بالخزف، ويبلغ ارتفاعه ١.2٥ م، ليبدو بحجم طفل صغير أراد من خلاله الفنان تجسيد معنى الشباب والبراءة، وترسيخ أحد الرموز التاريخية في مشهد الفن المعاصر، في مقارنة تشبه رؤية الرسام الإسباني العبقرى ديبغو بيلاثكيز لروح الشباب الملكي المفعم بالرشاقة والكآبة، حين رسم هذه الشخصية الموحية عدة مرات في خمسينيات القرن السابع عشر.

وقد صوّر بيلاثكيز إطلالات مختلفة لإنفانتا مارغريتا، ويمكن مشاهدة لوحتين من توقيعه في متحف الفن التاريخي في فيينا، تبرز فيهما الأميرة الصغيرة وهي ترتدي فستاناً أبيضاً معززاً برداء من المخمل الفضي أو الأزرق مع زخارف مشرقة بالذهبي. أمّا اللوحة الموجودة في متحف ديل برادو الوطني بمدريد، والتي تلتقط جمال إنفانتا المزهر باللون الوردي، فتكشف عن أيقونة فنية تُعد من أروع نتاجات المبدع الإسباني وأحد أعلام فن الباروك.

ولعلّ شعور الألفة المتولد عن منحوتة الأميرة إنفانتا للفنان فالديز، رغم بساطة تكوينها، يعود إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه الشخصية في لوحة لاس مينيناس، تحفة بيلاثكيز الشهيرة من إنتاج عام ١656 وأحد الأعمال الأيقونية الأكثر تأثيراً في تاريخ الفن الغربي. ولكن مقاربة فالديز استبعدت ملامح الوجه تماماً بأسلوب يستحضر منحوتات الفن السيكلادي، فيما تحوّلت تسريحة الشعر والفستان المنتفخ إلى تكوينات هندسية متناسقة الأبعاد على نحو مثالي. أما مصدر الإلهام النابع من موضوع الأميرة إنفانتا والدلالات الأشمل للوحة لاس مينيناس، فلم يقتصر تأثيره على فالديز فحسب، وإمّا لفت اهتمام العديد من الفنانين عبر التاريخ، حيث تحوّل إلى معيار للاستكشاف الإبداعي والبحث عن صياغات جديدة من منظور مختلف. وكان الفنان العبقرى بابلو بيكاسو قد أنتج 58 لوحة مختلفة تناولت كل منها موضوع لاس مينيناس من منظور فريد، حيث قام بإنجاز هذه الأعمال خلال ستة أشهر فقط، من أغسطس إلى ديسمبر 1957، ليقدّم دلالة واضحة لمعنى التفاني والحماس الفني. وسبق بيكاسو إلى هذا الطرح الاستكشافي المكثّف لأيقونة بيلاثكيز العديدُ من رواد الفن العالمي، من بينهم فرانتيسكو غويا وإدوارد مانيه وأوجست رينوار وجوستاف كليمت. وما يزال هذا الكنز الأيقوني في متحف ديل برادو الوطني، وجهة فالديز المفضلة للبحث عن الإلهام والرؤى الإبداعية الجديدة، لغزاً محيراً في تاريخ الفن، حيث ظهرت العديد من الآراء والتحليلات عبر القرون حول تكوين ومعنى وتفسير لوحة لاس مينيناس، والتي أنتجت بعضاً من أكثر النقاشات عمقاً وإثراءً للتفكير على مستوى عالم الجمال وفلسفة الفن. كما تناول

الكاتب ميشيل بوتور هذه الأيقونة الفنية في تجربته الفريدة بعنوان المتحف الخيالي، وقد ظهرت أيضاً كعمل محوري في كتاب الكلمات والأشياء للفيلسوف ميشيل فوكو (١926 – ١984)، حيث قدم فوكو وصفاً متقناً للوحة ضمن سياق تحليلي ما يزال يشكّل مرجعاً أساسياً لدى مؤرخي الفن إلى يومنا هذا، ويقول في صلب وصفه: «قد ينطوي عمل بيلاثكيز على عناصر تجسّد التمثيل الكلاسيكي في الفن وتحدّد أبعاد الفضاء الذي تفتحه اللوحة». وبدوره، أكّد المؤرخ البارز دانيال أراس، المتخصص في ثقافة عصر النهضة، في كتابه أو في فوا ريان - بمعنى (رؤية ضبابية هناك) - من إصدار عام 2٠٠٠، بأن «الزمن لا يستهلك لوحة لاس مينيناس، بل يزيدها ثراءً».

إن التساؤل الذي طرحته اللوحة حول الفضاء والتمثيل يكمن في جوهر عمل مانولو فالديز ويشكل موضوعاً محورياً في استكشافه الفني. وقد حاول فالديز، بالتعاون مع مجموعة إيكيبو كرونيكا التي أنشأها مع الثنائي رافائيل سولبيس وجوان أنتوني توليدو، أن يفسّك ألغاز لوحة لاس مينيناس من خلال إعادة صياغة المساحات والتّركيز على الشخصيات الموجودة داخل العمل بشكل منعزل عن التكوين العام. وأخذت مساعي فالديز الفنية بعداً جديداً منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي فترة شكّلت نقطة تحوّل في مسيرته المهنية، حيث بدأ فيها بالعمل منفرداً خارج المجموعة ليستكشف آفاقاً فنية جديدة. ومع مواصلته العمل كرسام، كرّس فالديز شغفه نحو عالم النحت ليوسّع نتاجه الفني ويختبر أساليب جديدة للتعبير عن أفكاره بشكل ثلاثي الأبعاد. كما أظهر تفانياً مذهلاً في إعادة تحليل وتفسير الأعمال الفنية الشهيرة، من بينها لوحة ماريانا النمساوية للمبدع بيلاثكيز، حيث حاول تبسيطها إلى أقصى درجة، إضافة إلى أعمال يان فان إيك وهنري ماتيس وبابلو بيكاسو، والذين استعار منهم لغة قريبة من التكعيبية لتشكيل توليفة فريدة من التأثيرات التاريخية والتعبير المعاصر. ويقول فالديز في هذا السياق: «أعتبر نفسي من الفنانين الذين يعتمدون على مجموعة متكررة من الأعمال، تماماً مثل مغنيي الأوبرا ممن يؤدّون العمل ذاته مراراً وتكراراً لأنهم يتطورون في أدائها في كل مرة. وهذا ما أحاول تنفيذه في نطاق الصور التي أعمل عليها والأشكال والشخصيات

المرجعية بالنسبة إلي، وسلسلة أعمال كرونيكا التي لا تنتهي، ولكني أعود دائماً إلى بيلاثكيز لأني شغوف بالبحث عن تكوينات وبدائل جديدة يصعب العثور عليها لتقديم أفكار غير مطروقة ومقارنتها مع الطروحات القديمة. وفي النهاية يتشكّل كل هذا التنوع. أمّا أيقونة بيلاثكيز فتبدو كأغنية لا يمكن التوقف عن أدائها، وكلما دخلت إلى متحف برادو تخيلت إمكانات جديدة»

إن رؤية فالديز حول إعادة صياغة نتاجات أسطورية شغلت الوسط الفني على مدى قرون قادتته إلى إبداع مجموعة من الأعمال العصرية التي تحمل دلالات موحية تجمع الماضي بالحاضر. ويرى فالديز بأن الاقتباس من الرموز الفنية لا يُعدّ ممارسة عبثية، بل يشكّل نقطة انطلاق مهمة نحو استكشافات فنية جديدة. ويوضّح هذه الفكرة بالقول: «عند التمعن في بعض اللوحات الأيقونية التي ألهمت المبدعين لتأليف العديد من المسرحيات الأوبرالية والمقطوعات الموسيقية وأبرز القصائد والنصوص الأدبية، سنجد بأن هذه الأعمال، لسبب ما، تتمتع بجاذبية هائلة دفعت الكثيرين للبناء عليها لتقديم نتاجات فنية جديدة. وهذا ما أحاول القيام به مع أي إبداع يلامس شغفي. فعندما نقرأ سرداً متيناً لنص أدبي أو قصة قصيرة، تتجلى أمامنا جوانب غير مألوفة من الحياة والتجارب الواقعية». ويركّز هذا النهج في صناعة الفن على الترابط بين مفردات الإنتاج الثقافي بأنواعه المختلفة وإصداراته الممتدة عبر أزمنة متلاحقة، حيث يمنح كل تفسير جديد قيمة إضافية إلى النسيج الغني للإبداع البشري.

ولعلّ ثبات فالديز واهتمامه العميق بالاستكشاف الفني هو ما دفعه على مدى أكثر من خمسة عقود نحو نوع من التفكير الإبداعي المبني على أعمال كبار الأساتذة. لذلك، ومنذ انتقاله للعيش في مدينة نيويورك عام ١99٥، شكّل متحف متروبوليتان للفنون ملاذه المفضّل للتأمل وإثراء مخيلته. وتظهر أعمال الفنان في عدد غير محدود من الأشكال والأحجام والمواد والألوان، كما تستمد مواضيعه المتكررة عناصر إلهامها من لوحات كلاسيكية ملفتة وشخصيات نسائية أسطورية، وهذا ما نجده في معرض فالديز الجديد، الذي يكشف عن تحفة فنية بعنوان جونو (من

إنتاج 20١7) وثلاثة نسخ مختلفة تمثّل شخصية كليو. وتشارك هذه المنتجات بخواص فنية عالمية، تتجاوز حدود الزمن، وتناقش جوانب جوهرية من التجارب الإنسانية. ويؤكد فالديز بأنه لا يتردد في العودة إلى المواضيع التي استوحى منها من قبل أو إلى أعماله الفنية السابقة بعد مرور سنوات على طرحها: «يمكن لنظرتنا الذاتية التي نقارب من خلالها المشهد المحيط أن تعكس ما نمر به من تجارب شخصية، لذلك أفكر أحياناً في إعادة العمل على لوحات قمت بمعالجتها سابقاً، أي بعد عشرين أو خمسين عاماً أو حتى بعد أسبوعين من إكمال لوحة ما، قد أرغب في أن أمنحها بعداً آخر لأنني أصبحت أملك رؤية جديدة تجاهها وأريد تقديم نسخة مختلفة عنها».

إن مراقبة فالديز للعالم من حوله أو التمعّن في عمل فني ملفت قد يدفع الفنان في بعض الأحيان إلى التركيز على تفصيل صغير لامس مخيلته. يرى الفنان أن ذلك التفصيل، الذي يبدو مهملاً في لوحة طبيعة صامتة أو بورتريه مثلاً، ربما يحمل دلالات رمزية تضيف مزيداً من القيمة إلى العمل الفني، تماماً كالفراشات الحريرية التي تزين شعر ماريا تيريز (١638-١683) في لوحة ماريا تيريزا، أميرة إسبانيا من إنتاج الرسام العبقرى ديبغو بيلاثكيز بين عامي ١652 و١654، حيث استغرق فالديز وقتاً طويلاً في تأمل هذه الأيقونة خلال زيارته إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. وأراد المبدع الإسباني فالديز، من خلال توظيف فراشات الأميرة تيريزا، تلك الكائنات الرقيقة ذات الحضور المؤقت، استحضار مفهوم التحول الذي يُعدّ من الركائز الأساسية لعالمه الفني. ويبرز هذا العنصر في منحوتاته المعدنية المختلفة، بدءاً من جولد آيرس 2 (202١) وسيلفر آيرس 2 (202١) إلى صوفيا (2020) وأستريا (2020) وجونو (20١7)، والتي تظهر فيها وجوه نسائية على هيئة شرنقة تنبثق من سرب من الفراشات، مما يقدم رمزية موحية عن التحول. ويراعي فالديز البصمة المميزة لأعماله عند توظيفه لتلك المفردات، إذ تبدو كل فراشة وكأنها تطير برشاقة وخفة رغم صلابة المواد المعدنية المستعملة. وتعرض هذه المجموعة النحتية المفعمة بالأناقة والرمزية مهارة الفنان في استعمال المواد المتباينة، وقدرته على إنشاء توليفة متناغمة

تجمع بساطة الألمنيوم وفخامة البرونز. ومن جهتها، تكشف منحوتة مارييوساس (20١7) عن وجه محاط بأجنحة هشة، تمتد بتناظر متقن ضمن مشهد يستحضر تسريحات الشعر الملكية في البلاط الإسباني خلال فترة بيلاثكيز. وتبرز الفراشة في أعمال أخرى كمفردة قائمة بحد ذاتها، كما في منحوتة جولدن باترفلاي 2 (20١7) المصنوعة من النحاس المطلي بذهب عيار 24 قيراط؛ ومنحوتة تريبل باترفلاي (20١7) المتألقة بهيكل من البرونز المطلي بالذهب.

ولم يقتصر الارتباط بين الوجوه الأنثوية وعناصر الطبيعة في أعمال فالديز على الفراشات، بل امتد ليشمل نبات السرخس المصنوع من الفولاذ في عمل هيليكوس (20١١)، والذي كشف عن قدرة المواد الصناعية على تجسيد مكونات الطبيعة. ويبلغ التفاعل بين العناصر والأشكال العضوية ذروته في سلسلة منحوتات كليو، وهي مجموعة نحتية تستوحى خطوطها من شخصية كليو الأسطورية، سيدة التاريخ في الثقافة الإغريقية وملهمة الإبداع لدى فالديز. وفي هذه الأعمال، ترسم القطع المتكسرة والتكوينات الدقيقة والفروع النباتية المصنوعة من الحديد والفولاذ تاجاً فوق الوجوه البشرية الخالية من الملامح، يهيكلها المبتكر من المرمر أو البرونز. كما يبرز في القطع تأثر الفنان برؤية قسطنطين برانكوسي، رائد النحت المعاصر. أمّا منحوتة اللبلاب الأزرق، أو بلو آيفي(20١7)، فتعكس من خلال أجنتها الزرقاء الممتدة فوق هيكل البرونز الملوّن حرص الفنان المعتاد على إبراز التباين المنسجم بين المواد الخام وتقنيات الصقل الدقيقة، بهدف إنتاج تأثيرات فريدة على صعيد السطح واللون، إذ يمثّل الأخير عنصراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى رؤية فالديز. وانطلاقاً من إجادته للغة الألوان وإدراكه لأهميتها في العمل الإبداعي، نجح الفنان في استكشاف تدرجات فريدة من الأزرق، تجمع بين العمق واللمعان في اللازورد، أطلق عليه اسم أزول. وقد تحوّل هذا اللون الاستثنائي إلى عنصر أساسي في أعمال فالديز، لينضم إلى قائمة الابتكارات اللونية لأبرز الفنانين، بما في ذلك أزرق كلاين العالمي للفنان إيف كلاين؛ وأسود أوترونوارمن إبداع الأسطورة بيير سولاج. وقد تجسّد تعريف فالديز للون الأزرق في معرض أزول ريل الذي استضافته أوبرا

جاليري بباريس عام 20١7، وتضمّن ١٥ لوحة و29 منحوتة عبّرت جميعها عن دور الأزرق في رؤية فالديز الفنية.

يكشف الأسلوب التعبيري لمانولو فالديز عن مسارات إبداعية تنتقل بين التأمل الحالم والمقاربة المتكررة لأبرز المواضيع والأيقونات الراسخة في تاريخ الفن. وأدى إتقانه للتشكيل الإبداعي والتقنيات الفنية إلى إرساء مكانته كأحد أكثر الأسماء مساهمةً في مشهد الفن المعاصر. ورغم بلوغه 82 عاماً، حافظ الفنان على الأصالة والحماس ذاتهما في تقديم أعمال فريدة تجمع الشاعرية والفخامة التفصيلية بصرف النظر عن أحجامها. ويأتي التأثير المتبادل بين تاريخ الفن وأعمال فالديز ليشكّل رابطاً أسطورياً يجمع عوالم الفن من كل الأزمنة، من الماضي والحاضر والمستقبل. ويقول فالديز: «لطالما شكّل التفاعل مع عمل فني أو قراءة رواية أو المشاركة في أي نشاط إبداعي آخر مصدر سعادة عارمة بالنسبة إلي، باعتبارها تحفّزني على التفكير وتضيف مزيداً من المعنى إلى حياتي التي لا يمكنني تصوّرها خالية من الفن. لذلك سأشعر بامتنان كبير إذا تمكّنت أعمالِي من منح الآخرين تجارب حسية مماثلة».

بقلم كارين كلود

الناقدة الفنية

١١

ويقول فالديز: لطالما شكّل التفاعل مع عمل فني أو قراءة رواية أو المشاركة في أي نشاط إبداعي آخر مصدر سعادة عارمة بالنسبة إلي، باعتبارها تحفّزني على التفكير وتضيف مزيداً من المعنى إلى حياتي التي لا يمكنني تصوّرها خالية من الفن. لذلك سأشعر بامتنان كبير إذا تمكّنت أعمالي من منح الآخرين تجارب حسية مماثلة.

١٢

20-21 *Golden Iris II*

22-23 *Silver Iris II*

24-25 *Mariposas*

26-27 *Golden Butterfly II*

28-29 *Triple Butterfly*

30-31 *Sofia*

32-33 *Juno*

34-35 *Asteria*

36-37 *Helechos*

38-39 *Infanta Margarita en Blanco*

40-41 *Blue Ivy*

42-43 *Clio*

44-45 *Reina Mariana*

46-47 *Clio Plateada*

48-49 *Clio Dorada*

Golden Iris II

2021

Golden gilded brass head and headdress over bronze base
Signed with initials and numbered 'M.V. / 6/8' on the back of the base
Edition: 6/8

53 × 28 × 23 cm | 20.9 × 11 × 9.1 in

PROVENANCE

Artist's studio

Silver Iris II

2021

Aluminium

Signed with initials and numbered 'M.V. / 3/8' on the back of the base

Edition: 3/8

53 × 28 × 23 cm | 20.9 × 11 × 9.1 in

PROVENANCE

Artist's studio

Mariposas
2017

Bronze
Signed with initials and numbered 'MV / 6/8' on the back of the head
Edition: 6/8

41,9 × 70,1 × 17 cm | 16.5 × 27.6 × 6.7 in

PROVENANCE
Artist's studio

Golden Butterfly II

2017

24k gilded brass

Signed with initials and numbered 'M.V. / 1/9' on the back of the head

Edition: 1/9

66 × 38 × 33 cm | 26 × 15 × 13 in

PROVENANCE

Artist's studio

Triple Butterfly
2017

Bronze with gold patina
Signed with initials and numbered 'MV / 4/8' on the back of the head
Edition: 4/8

56 × 65 × 32 cm | 22 × 25.6 × 12.6 in

PROVENANCE
Artist's studio

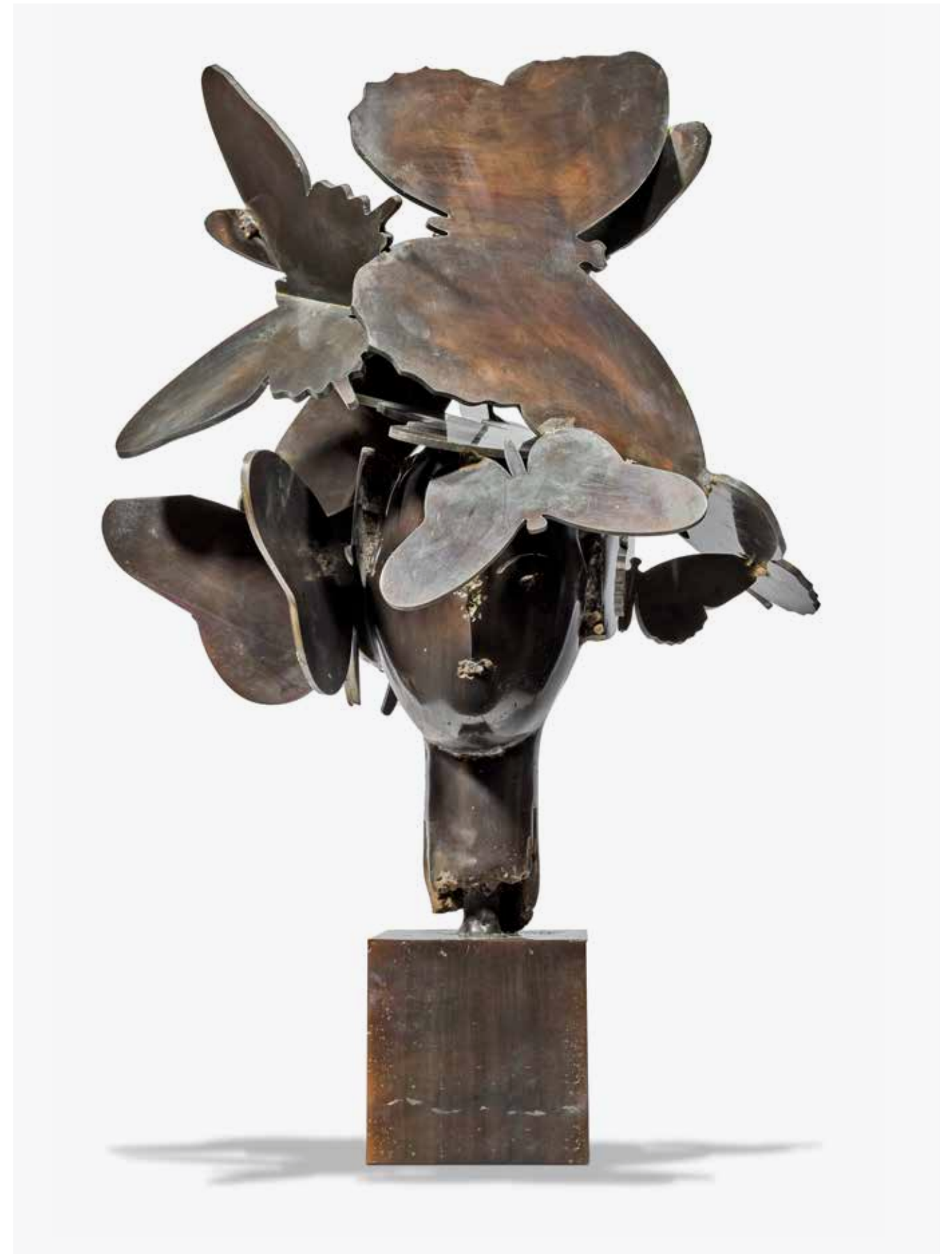

Sofia
2020

Bronze
Signed with initials and numbered '2/8 / MV' on the back
of the head, inscribed 'AG' on the back of the base
Edition: 2/8

68,6 × 45,7 × 40,6 cm | 27 × 18 × 16 in

PROVENANCE
Artist's studio

Juno
2017

Brass
Signed with initials, numbered and inscribed 'MV / 8/9 / AG'
on the back of the head, inscribed again 'AG' on the back of the base
Edition: 8/9

72 × 61 × 48 cm | 28.3 × 24 × 18.9 in

PROVENANCE
Artist's studio

Asteria

2020

Aluminium

Signed with initials and numbered 'MV / 3/8' on the back of the head,
inscribed 'AG' on the back of the base

Edition: 3/8

76,2 × 61 × 48,3 cm | 30 × 24 × 19 in

PROVENANCE

Artist's studio

Helechos

2011

Steel

Signed with initials, numbered and inscribed 'MV / 4/9 / Cara'
on the back of the head

Edition: 4/9

114 × 153 × 45 cm | 44.9 × 17.7 × 60.2 in

PROVENANCE

Artist's studio

Infanta Margarita en Blanco

2021

Bronze and porcelain

Signed with initials 'MV' on the back at the bottom right
and inscribed 'AG' on the back at the bottom left

Unique piece

127 × 108 × 69,9 cm | 50 × 42.5 × 27.5 in

PROVENANCE

Artist's studio

Blue Ivy
2017

Painted bronze
Signed with initials, numbered and inscribed 'M.V. / 1/9 / Cara' on the base
Edition: 1/9

122 × 76 × 120 cm | 48 × 29.9 × 47.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

Clio

2017

Alabaster and iron

Signed with initials and numbered 'M.V. / 1/9' on the back of the head

Edition: 1/9

96 × 200 × 70 cm | 37.8 × 78.7 × 31.5 in

PROVENANCE

Artist's studio

Reina Mariana

Lacquered polished brass
Signed with initials and numbered 'M.V. / 1/8' on the back
at the bottom left
Edition: 1/8

172 × 127 × 77 cm | 67.7 × 50 × 30.3 in

PROVENANCE
Artist's studio

Clio Plateada

2018

Aluminium with silver patina and steel wires

Signed with initials and numbered 'MV / 1/9' on the back of the head

Edition: 1/9

119 × 254 × 76 cm | 46.9 × 100 × 29.9 in

PROVENANCE

Artist's studio

Clio Dorada

2018

Bronze with gold patina and steel wires

Signed with initials and numbered 'MV / 3/9' on the back of the base

Edition: 3/9

114 × 255 × 90 cm | 44.9 × 100.4 × 35.4 in

PROVENANCE

Artist's studio

Zuzupel
a g...
Nica Sofia

BIOGRAPHY

Manolo Valdés was born in Valencia, Spain, in 1942.

Barely a year after entering the Escuela de Bellas Artes de San Carlos in Valencia in 1957, where he met his future colleagues from Equipo Crónica, the young Valdés embarked on his career as a painter. With the group Estampa Popular, Valdés used his painting to criticise the Franco dictatorship. In 1964, he exhibited at the XVI Salon de la Jeune Peinture organised in Paris by Arroyo, Aillaud and Recalcati. Together with his two friends Rafael Solbes and Joan Antoni Toledo, he decided to form Equipo Crónica, whose aesthetic approach was characterised by its strong narrative vocation at a time dominated by Art Informel and Expressionism. The collective was then inspired by American Pop Art, adopting its codes but giving them a completely different dimension. From 1965 onwards, the collective, consisting exclusively of Valdés and Solbes, took part in numerous exhibitions, acquiring a notoriety that extended beyond Spain's borders.

After the death of Rafael Solbes in 1981, which led to the dissolution of the collective, Manolo Valdés began a solo career. As a connoisseur of art history, he reinterpreted the masterpieces of the past. With Diego Velázquez, he approaches the mysteries of *Las meninas*; with Pablo Picasso, he resorts to the geometry of the Cubist portrait; with Henri Matisse, he pays homage to the first Fauvist painting, *Femme au chapeau*; and with Jan Van Eyck, he reinterprets the brilliance of colour and light in the self-portrait *Portrait of a Man (Self Portrait?)*. With just a few strokes, he captures the lines and contours of an iconic image, revisiting our classics almost obsessively, giving them an unprecedented modernity. The figure of Mariana

de Austria by Velázquez, already known from the Equipo Crónica period, becomes a leitmotif. Valdés has lived in New York since 1990, where he creates powerful works, skilfully mastering unusual materials with expressive textures such as jute canvas, folded, stitched or treated with paints and various materials such as tar. The hardness of the materials coincides with the strength of the symbol: an eyebrow or the bridge of a nose is enough to evoke a masterpiece of the past, consecrated, thanks to Valdés, with a new modernity. The result is highly aesthetic. In 1984 he received the Premio Nacional de Bellas Artes and a year later the Medalla de la Pintura Española. In 1999 he represented Spain at the XLVIII Biennale di Venezia. In 2002 the Guggenheim in Bilbao held the exhibition 'Manolo Valdés. Pintura y Escultura' where an excellent dialogue is established between both artistic languages. Later, in 2006, the Museo Reina Sofía announced the exhibition 'Manolo Valdés (1981–2006)', which showcased a comprehensive survey of his work. On a monumental scale, his sculptural work has been seen in public spaces around the world. Most recently at the Place Vendôme in Paris (2016) and at the Ciutat de les Arts i les Ciències in Valencia (2017). In sculpture he works with materials such as wood, bronze, brass, alabaster and marble, among others. Today, his work appears in the collections of the most important museums around the world: the MoMA and the Metropolitan Museum of Art in New York, the Centre Pompidou in Paris, the Kunstmuseum in Berlin and the Museo Reina Sofía in Madrid, among others.

Manolo Valdés currently lives and works between New York (USA) and Madrid (Spain).

السيرة الذاتية

وُلد Manolo Valdés عام 1942 في مدينة فالنسيا بإسبانيا.

والتحق بمدرسة سان كارلوس للفنون الجميلة في فالنسيا عام 1957، حيث التقى بزملائه فضمن فريق كرونيكا الفني، ليبدأ بعدها بحوالي عام تقريباً مسيرته المهنية كرسام. وانتقد Valdés مع مجموعة إستامبا بابولار ديكتاتورية الجنرال Franco من خلال لوحاته الفنية، وشارك عام 1964 في معرض صالون دو لا جون بينتور السادس عشر، الذي نظمته الفنانون Arroyo وAillaud وRecalcati في باريس. وقرر الرسام تشكيل فريق كرونيكا مع صديقه Rafael Solbes وJoan Antoni Toledo، وتميزت فلسفة الفريق بمسيرته المهنية السردية في الوقت الذي انتشرت به التعبيرية والفن اللاشكلي. واستمد الفريق إلهامه بعدها من فن البوب الأمريكي، حيث اتبع مبادئه وأضاف عليها بعداً مختلفاً تماماً. كما شارك الفريق المكون من Valdés وSolbes بدءاً من عام 1965 في العديد من المعارض، واكتسب شهرة واسعة امتدت إلى خارج إسبانيا.

وتوفي Rafael Solbes عام 1981، مما دفع Manolo Valdés إلى بدء مسيرة مهنية خاصة كخبير في تاريخ الفن، ليعيد تفسير الروائع التاريخية. وكشف Valdés أسرار لوحة لاس مينيناس للفنان Diego Velázquez، بينما اعتمد لتحليل أعمال Pablo Picasso فن الصور التكعيبية، وسلط الضوء على أول لوحة تجسد فن المدرسة الوحشية للرسام Henri Matisse، والتي تحمل اسم فيم أو شابو؛ وأعاد تفسير تألق اللون والضوء في لوحة بورتريه أوف أمان للفنان Jan Van Eyck. ويتميز Valdés بلمساته الخفيفة والسلسة وخطوطه المذهلة ليبدع لوحات أيقوناته بطابع عصري غير مسبوق، كما استلهم من اللوحة الشخصية للملكة النمساوية مارينا التي أبدعها الفنان Velázquez واشتهرت في حقبة فريق كرونيكا.

وانتقل Valdés للإقامة في نيويورك في عام 1990، ولا يزال يقيم فيها حتى الآن، حيث يواصل ابتكار أعمالاً فنية استثنائية، ويجمع بإتقان بين مجموعة من المواد المميزة، مثل الخيش والأقمشة القابلة للطي، إضافة إلى الأقمشة المزينة بدرزات أو الملونة بالطلاء والقطران وغيرها الكثير. ويحرص Valdés على تحقيق التناغم بين صلابة المواد والرموز التي تمثلها، حيث يمكن أن يعكس الحجاب أو الأنف مثلاً تحفة تاريخية تنبض بلمسته العصرية للحصول على لوحة فنية تأسر الحواس. وحاز Valdés عام 1984 على الجائزة الوطنية للفنون الجميلة، ونال ميدالية الرسام الإسباني بعدها بعام. وفي عام 1999، مثل الرسام الشهير دولة إسبانيا في بينالي البندقية الثامن والأربعين. وأقام متحف جوجنهايم عام 2002 معرض مخصص للفنان تحت عنوان Manolo Valdés الرسام والنحات، حيث جمع المعرض بين لوحات Valdés وأجمل أعماله النحتية. واستضاف متحف الملكة صوفيا عام 2006 معرض Manolo Valdés (1981-2006) الذي عرض جميع أعماله الفنية. كما شوهدت أعماله النحتية في الأماكن العامة حول العالم، كان آخرها في ساحة فاندوم في باريس عام 2016 وفي مدينة الفنون والعلوم في فالنسيا عام 2017. ويعتمد Valdés على الخشب والبرونز والنحاس والمرمر والرخام وغيرها من المواد لإبداع منحوتاته المذهلة. كما تُعرض إبداعاته في أبرز المتاحف حول العالم، بما في ذلك متحف الفن الحديث ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، ومركز بومبيدو في باريس، ومتحف كونست ميوزيم في برلين، ومتحف الملكة صوفيا في مدريد، وغيرهم الكثير.

ويعيش Manolo Valdés في الوقت الحالي ويعمل بين نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الإسبانية مدريد.

AWARDS
& HONOURS

2010	Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, Madrid, Spain	1997	Prix international d’art contemporain, Fondation Prince Pierre de Monaco, Monte-Carlo, Monaco
2007	Officier de l’Ordre National du Mérite, Paris, France	1993	Condecoración de la Orden de Andrés Bello en la Clase de Banda Honor, Caracas, Venezuela
2006	Premio Archival 2005, Madrid, Spain Doctor Honoris Causa, University Miguel Hernández, Elche, Spain	1986	Medal of the Biennale, International Festival of the Plastic Arts, Baghdad, Iraq
2005	Chevalier de l’Ordre du Mérite Culturel, Ordonnance Souveraine, Monte-Carlo, Monaco	1985	Medalla Nacional de Bellas Artes, Gobierno de España, Madrid, Spain
2004	Premio Valenciano del siglo XXI, Las Provincias, Valencia, Spain	1979	Silver medal, 2 ND International Biennial of Prints, Tokyo, Japan Prize, Bridgestone Museum of Art, Lisbon, Portugal
2002	Premio Asociación Española de Críticos de Arte de Estampa, Asociación Española de Críticos de Arte, Madrid, Spain	1965	Premio Biella, Comune di Biella, Milan, Italy
2000	Premio Asociación Española de Críticos de Arte de Estampa, Asociación Española de Críticos de Arte, Madrid, Spain Premio Asociación Española de Críticos de Arte – ARCO, Asociación Española de Críticos de Arte, Madrid, Spain		
1999	Representative for Spain, Esposizione Internazionale d’Arte, Biennale di Venezia, Venice, Italy		
1998	Medalla de Oro al Mérito en Las Bellas Artes, Ministerio de Cultura y Deporte de España, Madrid, Spain		

PUBLIC
COMMISSIONS

Cabeza, Biarritz, France
La Dame de la mer, Biarritz, France
Ariadna III, Collection Becker, Baierbrunn, Germany
Las Meninas, Düsseldorf, Germany
Kunsthalle Wilhemshaven, Wilhemshaven, Germany
Reina Mariana, Les Terrasses du Casino, Monte-Carlo, Monaco
La Dama de Elche, Miguel Hernández Universidad de Elche, Alicante, Spain
La Exorcista, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, Spain
Las Meninas, Bilbao, Spain
Las Damas de Barajas, Aeropuerto de Barajas, Madrid, Spain
Infanta Margarita, Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, Spain
La Dama del Manzanares, Parque Lineal del Manzanares, Madrid, Spain
Horta de Ebro, Ayuntamiento de Ceutí, Murcia, Spain
Reina Mariana, Ayuntamiento de Ceutí, Murcia, Spain
La Dama de Murcia, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, Spain
Los Asturcones, Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, Spain
La Dama Ibérica, Valencia, Spain
Reina Mariana, Universidad de Valencia, Valencia, Spain

PUBLIC COLLECTIONS

Foundation Veranneman, Kruishoutem, Belgium
Pinacoteca do Estado, São Paulo, Brazil
Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, Chile
National Art Museum of China, Beijing, China
Museo de Antioquia, Medellín, Colombia
Museo de Arte Moderno, Medellín, Colombia
Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland
Saastamoinen Foundation, Espoo, Finland
Musée Picasso, Antibes, France
Mairie de Biarritz, Biarritz, France
Frac-Collection Aquitaine, Bordeaux, France
Musée de Grenoble, Grenoble, France
Centre d’Art Contemporain, Istres, France
Musée Cantini, Marseille, France
Fonds national d’art contemporain, Paris, France
Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France
Kunstmuseum, Berlin, Germany
Gemeinde Museum und Universität, Bremen, Germany
Kunstmuseum Düsseldorf, Düsseldorf, Germany
Kunstmuseum, Hanover, Germany
Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany
Kunsthalle zu Kiel, Kiel, Germany
Würth Museum, Künzelsau, Germany
Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig, Germany
Akili Museum of Art, Jakarta, Indonesia
The Israel Museum, Jerusalem, Israel
Comune di Siena, Siena, Italy
Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, Mexico City, Mexico
The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
Museo Würth La Rioja, Agoncillo, Spain
Museo de Albacete, Albacete, Spain
Museo de la Asegurada, Alicante, Spain
Museo de Bellas Artes, Bibao, Spain
Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, Spain
Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, Spain
Museo de Arte Contemporáneo, Cáceres, Spain
Universidad Miguel Hernández de Elche, Elche, Spain
Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, Spain
Ayuntamiento de Madrid, Madrid, Spain
Comunidad de Madrid, Madrid, Spain

Congreso de los Diputados, Madrid, Spain
Fundación Juan March, Madrid, Spain
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain
Ayuntamiento de Ceutí, Murcia, Spain
Fundación Juan March, Palma de Mallorca, Spain
Museo Es Baluard, Palma de Mallorca, Spain
Museo de Arte Contemporáneo, Seville, Spain
Ayuntamiento de Valencia, Valencia, Spain
Diputación Provincial de Valencia, Valencia, Spain
Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Centre Julio González, Valencia, Spain
Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia, Spain
ARTIUM Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Spain
Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria-Gasteiz, Spain
Museo de Arte Contemporáneo Patio Herrerriano, Valladolid, Spain
Unión Española de Explosivos, Spain
Konstmuseum, Norrköpings, Sweden
Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Museum of Fine Arts, Boston, United States
Museum of Fine Arts, Houston, United States
The Menil Collection, Houston, United States
Kansas City Museum, Kansas City, United States
Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, United States
Arkansas Art Center, Little Rock, United States
The Speed Art Museum, Louisville, United States
Patty and Jay Baker Naples Museum of Art, Naples, United States
Hispanic Society of America, New York, United States
The Metropolitan Museum of Art, New York, United States
The Museum of Modern Art, New York, United States

SELECTED SOLO
EXHIBITIONS

2024	'Manolo Valdés, Allegro', Opera Gallery, Madrid, Spain		'Manolo Valdés. Una visión personal', Fundación Bancaja, Valencia, Spain		Marlborough Gallery, New York, United States		'Manolo Valdés: Obra gráfica', Universidad de Cantabria, Santander, Spain
2022	'Manolo Valdés, Recent works', Opera Gallery, Paris, France		'Los Géneros: Pintura & Escultura', Opera Gallery, Paris, France		XXVI Biennale des Antiquaires, Paris, France		'Manolo Valdés: El archipiélago de la memoria', Sala de Cultura de Ciutadella, Ciutadella de Menorca, Spain; Centro de Cultura de Mahón, Mahón, Spain
2021	Hôtel du Cap Eden Roc, Antibes, France 'Manolo Valdés, La Rêverie', Château Saint Martin, Vence, France	2016	'Manolo Valdés: Monumental Sculptures', Place Vendôme, Paris, France 'Manolo Valdés: Recent Work – Paintings and Sculptures', Marlborough Fine Art London, London, United Kingdom Art Stage Singapore, Galerie Forsblom, Singapore		Marlborough Gallery, New York, United States 'Manolo Valdés. Africa and further inspirations', Beck & Eggeling, Düsseldorf, Germany 'Remixing History: Manolo Valdés', Georgia Museum of Art, the University of Georgia, Athens, United States 'Monumental Sculpture', The New York Botanical Gardens, New York, United States	2009	'Manolo Valdés: Escultura y pintura', Galería Marlborough, Madrid, Spain 'Manolo Valdés: Escultura Monumental', Caixaforum Madrid, Madrid, Spain; Donostia, Spain; Santander, Spain; Fundación La Caixa, Girona, Spain; Cáceres, Spain; Málaga, Spain; Murcia, Spain '25 Años. Manolo Valdés: Obra reciente Pintura y escultura', Galería Benlliure, Valencia, Spain 'Manolo Valdés, Obra gráfica', Galería A.M.S. Marlborough, Santiago de Chile, Chile 'Manolo Valdés: Los materiales', Beck & Eggeling, Düsseldorf, Germany; Galería Freites, Caracas, Venezuela 'Manolo Valdés: Sculptures monumentales à Saint-Tropez', Saint-Tropez, France; Galerie Marlborough, Monte-Carlo, Monaco 'Manolo Valdés: Sculptures monumentales', Jardins des Boulingrins, Monte-Carlo, Monaco 'Manolo Valdés: Gráfico', Fundación CIEC, Betanzos, Spain 'Manolo Valdés: Peintures et sculptures', Galerie Marlborough, Monte-Carlo, Monaco
2020	'Manolo Valdés, Monumentales Égéries', Opera Gallery, Paris, France	2015	'Manolo Valdés: Visitando a los Maestros. Obra Gráfica', La Sala Luis María Ansón de la Plaza de Toros de Roqueta, Almería, Spain 'Sculpture, Paintings and works on paper', Marlborough Fine Art, London, United Kingdom				
2019	'Manolo Valdés in London', Opera Gallery, London, United Kingdom Château Saint Martin, Vence, France	2014	'Manolo Valdés: Obra gráfica', Galería Marlborough, Madrid, Spain 'Manolo Valdés: Pintura - Escultura - Obra sobre papel', Galería Marlborough, Barcelona, Spain		2011	'Manolo Valdés: Picasso como pretexto', Museo Casa Natal Picasso, Málaga, Spain 'Manolo Valdés', Patty and Jay Baker Naples Museum of Art, Naples, United States 'Manolo Valdés: Œuvres graphiques', Galerie Malborough, Monaco	
2018	Piazza Duomo, Pietrasanta, Italy; Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, Pietrasanta, Italy; Pontile at Marina di Pietrasanta, Pietrasanta, Italy 'Manolo Valdés, Five monumental sculptures', Dubai, United Arab Emirates 'Manolo Valdés in Dubai', Opera Gallery, Dubai, United Arab Emirates 'Manolo Valdés in Miami', Opera Gallery, Miami, United States	2013	'Manolo Valdés: Paintings and Sculptures', Pera Museum, Istanbul, Turkey 'Manolo Valdés: Obra reciente', Galería Freites, Caracas, Venezuela 'Manolo Valdés: Sculpture and Works on Paper', Marlborough Gallery, New York, United States		2010	'Manolo Valdés: Obra gráfica', Galería Marlborough, Madrid, Spain 'Manolo Valdés : À Chambord', Château de Chambord, France 'Manolo Valdés: Monumental Sculpture on Broadway', New York, United States 'Manolo Valdés den Haag Sculpture', Lange Voorhout, The Hague, The Netherlands 'Manolo Valdés', Marlborough Gallery, New York, United States 'Manolo Valdés', Galería Marlborough, Barcelona, Spain 'Manolo Valdés: Obra Gráfica', Museo de Arte Español Enrique Larreta, Buenos Aires, Argentina	
2017	'Manolo Valdés, Six monumental sculptures', Gardens by the Bay, Singapore 'Manolo Valdés, A suite of 9 Reina Mariana and nine monumental sculptures', Orchard Road, Singapore 'Manolo Valdés in Singapore, Recent works – Paintings and Sculptures', Opera Gallery, Singapore 'Manolo Valdés, Seis esculturas monumentales', Fundación Hortensia Herrero, Valencia, Spain	2012	'Manolo Valdés', Fundación Gregorio Prieto, Valdepeñas, Spain 'Manolo Valdés. Colecciones valencianas', El Almudín, Valencia, Spain 'Manolo Valdés: Graphic Work',				

2008	'Manolo Valdés: Recent Sculpture and Painting', Marlborough Chelsea, New York, United States				'Manolo Valdés at Miami Beach', Miami Beach, United States
	'Manolo Valdés: Las Meninas', The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia				
	'Manolo Valdés: Obra gráfica', Castillo Museo Santa Ana, Roquetas de Mar, Spain				
	'Manolo Valdés. Don Juan (Obra Gráfica)', Sala Pelaires, Palma de Mallorca, Spain				
	'Manolo Valdés in San Francisco', San Francisco Arts Commission, San Francisco, United States				
	'Manolo Valdés: Recent Editions 2000 – 2008', Marlborough Graphics, New York, United States				
	'Manolo Valdés in Beijing', National Art Museum of China, Beijing, China				
	'Le Portrait de L'Infante et L'Amour Sorcier', Malandain Ballet, Biarritz, France				
	Galería La Aurora, Murcia, Spain				
2007	'Manolo Valdés: Œuvres sur papier', Galerie Maeght, Paris, France	2006			'Manolo Valdés', Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, France
	'Manolo Valdés at Bryant Park', Bryant Park, New York, United States				
	'Equipo Crónica: Crónicas reales', Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca, Spain;				
	Museu d'Art Espanyol Contemporani, Palma de Mallorca, Spain; Fundación Juan March, Madrid, Spain				
	'Manolo Valdés: New Works', Galerie Forsblom, Helsinki, Finland				
	Nassau County Museum of Art, Roslyn Harbor, United States				
	'Manolo Valdés: Las Meninas', Esplanadi Park, Helsinki, Finland				
	'Manolo Valdés: Perfiles, obra gráfica', Galería Marlborough, Madrid, Spain				
	'Manolo Valdés', Galerie Maeght, Paris, France				

2000 Sala Quatre Cantons, Vilafamés, Spain
 'Manolo Valdés: 1990–1999', Centro Municipal de Cultura, Castelló, Spain
 'Manolo Valdés: New Etchings', Marlborough Graphics, New York, United States
 'Manolo Valdés: Pintura, escultura y grabado', Bilbao Arte, Bilbao, Spain
 'Las Meninas', Peggy Guggenheim Collection, Palazzo Venier dei Leoni, Venice, Italy
 'Manolo Valdés', Galería Espacio, San Salvador, El Salvador
 'Las Meninas', Galería Estiarte, Madrid, Spain
 'Manolo Valdés', Sala de Exposiciones Sa Llonja, Palma de Mallorca, Spain
 Galería Heller, Madrid, Spain

1999 Veranneman Foundation, Kruishoutem, Belgium
 Campbell-Thiebaud Gallery, San Francisco, United States
 'Patio de la Mairie d'Anglet', Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France
 Gallery A.M.S. Marlborough, Santiago de Chile, Chile
 Museo de Arte Moderno Aloisio Magalhães, Recife, Brazil
 Sala de Exposiciones San Esteban, Murcia, Spain
 Galería La Aurora, Murcia, Spain

1998 Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina
 'Manolo Valdés: Recent Work', Galería Marlborough, Madrid, Spain; Marlborough Gallery, New York, United States
 Galerie Marwan Hoss, Paris, France
 'Manolo Valdés in Cardiff: Works from the Guillermo Caballero de Luján Collection', Cardiff Central Library, Cardiff, United Kingdom
 'Del Equipo Crónica a Manolo Valdés', Guadalajara, Mexico
 Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay
 'Obra Gráfica', Galería Durero, Gijón, Spain
 'Obra Gráfica', Galería La Aurora, Murcia, Spain
 Galería Rosalía Sender, Valencia, Spain
 Galería Marlborough, Madrid, Spain
 Sala Nacional de Exposiciones, San Salvador, El Salvador

1997 'Manolo Valdés', Centre Cultural Contemporani Pelaires, Palma de Mallorca, Spain; Museo Rufino Tamayo, Mexico City, Mexico; Museo de Monterrey, Monterrey, Mexico; Pinacoteca do Estado, São Paulo, Brazil; Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina
 Gallery Freites, Caracas, Venezuela
 Galería Maeght, Barcelona, Spain
 Galería Tiempos Modernos, Madrid, Spain
 Galería Bennassar, Palma de Mallorca, Spain
 Centre d'Art Contemporain, Istres, France

1996 'Manolo Valdés: Pinturas Y Esculturas', Campbell-Thiebaud Gallery, San Francisco, United States
 Galería Palatina, Buenos Aires, Argentina
 Cynthia Bourne Gallery, London, United Kingdom
 Galerie Sonia Zannettacci, Geneva, Switzerland
 'Manolo Valdés', Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Centro Julio González, Valencia, Spain
 Gallery Mario Sequeira, Braga, Portugal

1995 Galleria d'Arte Il Gabbiano, Rome, Italy
 Galería Colón XVI, Bilbao, Spain
 Galería 111, Alicante, Spain
 Galería La Aurora, Murcia, Spain
 Galería Varrón, Salamanca, Spain
 Galería Torres, Bilbao, Spain

1994 Veranneman Foundation, Kruishoutem, Belgium
 Galerie Marwan Hoss, Paris, France
 FIAC, Paris, France
 Marlborough Gallery, New York, United States

1993 Palacio de Almudí, Murcia, Spain
 Galería Freites, Caracas, Venezuela
 Galería Marlborough, Madrid, Spain
 Galería Fandos, Valencia, Spain
 Sala Amós Salvador, Logroño, Spain
 Art Miami, Miami Beach, United States

1992 Galería Fandos, Valencia, Spain
 Galerie Sonia Zannettacci, Geneva, Switzerland
 Galería Trama, Barcelona, Spain

1991 Marlborough Gallery, New York, United States
 Galería Guereta, Madrid, Spain
 Galería Fandos y Leonarte, Valencia, Spain

1990 Galería Fandos y Leonarte, Valencia, Spain
 Palacio de Almudí, Murcia, Spain
 Colegio Oficial de Arquitectos, Santa Cruz de Tenerife, Spain
 Palacio Condes de Gaira, Granada, Spain
 Caja de Ahorros, Burgos, Spain
 Cultural Rioja, Logroño, Spain
 Galería Freites, Caracas, Venezuela

1989 'Manolo Valdés. Pinturas', Galería Fandos y Leonarte, Valencia, Spain
 'Equipo Crónica 1965–1981', Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Centro Julio González, Valencia, Spain; Centro de Cultura Contemporánea de la Casa de la Caridad, Barcelona, Spain; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain
 Galería Soledad Lorenzo, Madrid, Spain
 'Manolo Valdés. Pinturas y dibujos', Galería Maeght, Barcelona, Spain
 Galería Sen, Madrid, Spain
 Museo de Bellas Artes de Oviedo, Oviedo, Spain
 'Valdés', Galerie Sonia Zannettacci, Geneva, Switzerland

1988	Galería Maeght, Barcelona, Spain 'Manolo Valdés', Galería Freites, Caracas, Venezuela Galerie Adrien Maeght, Paris, France Museo de Bellas Artes, Bilbao, Spain Galería El Coleccionista, Madrid, Spain Galería Luis Adelantado, Valencia, Spain ARCO 88, Madrid, Spain 'Manolo Valdés. Peintures, sculptures, gravures de 1983 à 1987', Château de Tarascon, Tarascon, France	1982	Galería Val i 30, Valencia, Spain Galería Punto, Valencia, Spain Galería 4, Valencia, Spain 'Manolo Valdés', Galería Maeght, Barcelona, Spain	1977	'La trame. Trois fois douze œuvres illustrant la vie d'un personnage public ou la subversion des rôles', Galerie Flinker, Paris, France 'Equipo Crónica', Badischer Kunstverein, Karlsruhe, Germany; Kunstverein, Hanover, Germany; Frankfurter Kunstverein, Frankfurt, Germany Galerie Poll, Berlin, Germany Centro de Arte Contemporáneo, Porto, Portugal	1972	Galería Juana Mordó, Madrid, Spain Galería Val i 30, Valencia, Spain Casa del Siglo XV, Segovia, Spain Galería Tassili, Oviedo, Spain Collegi Pío XII, Valencia, Spain Galería Atenas, Zaragoza, Spain
1987	Chicago International Art Exhibition, Chicago, United States Galería 4, Valencia, Spain Galería Val i 30, Valencia, Spain	1981	Kunsthalle Bremen, Bremen, Germany Galerie, Bonn, Germany Galería Maeght, Barcelona, Spain Sala de la Biblioteca Nacional, Madrid, Spain	1976	Galería 42, Barcelona, Spain Galería Juana Mordó, Madrid, Spain Biennale XXXVIII, Venice	1971	Galerie Klang, Cologne, Germany Galerie Poll, Berlin, Germany Collegi d'Arquitectes, Barcelona, Spain
1986	Galerie Adrien Maeght, Paris, France Galería Parpalló, Valencia, Spain	1980	Galería Yerba, Murcia, Spain Galerie Poll, Berlin, Germany Galerie Jürgen Schweinebraden, Berlin, Germany	1975	Centro M-11, Seville, Spain	1970	Sala Honda, Cuenca, Spain Galería Val i 30, Valencia, Spain
1985	'Manolo Valdés - Bilder und Skulpturen: Ausstellung 20', Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Germany Galería Sen, Madrid, Spain Galería Roma y Pavía, Porto, Portugal Galería del Palau, Valencia, Spain 'Manolo Valdés', Galería Maeght, Barcelona, Spain	1979	Galería Juana de Aizpúru, Seville, Spain Caixa d'Estalvis, Mataró, Spain Galerie Maeght, Zurich, Switzerland Galería Juana Mordó, Madrid, Spain	1974	Kunststichting Lijnbaancentrum, Rotterdam, The Netherlands Sala Juan XXIII, Córdoba, Spain Galería Val i 30, Valencia, Spain Basel Art Fair, Basel, Switzerland ARC, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France Galleria d'Arte Cavour, Milan, Italy Maison de la Culture, Saint-Étienne, France Maison de la Culture, Reims, France Musée d'Art Moderne, Pau, France Galerie du Fleuve, Bordeaux, France	1969	Galería Cultart, Madrid, Spain 'Guernica 69', Galería Grises, Bilbao, Spain
1984	'Manolo Valdés. Bilder und Skulpturen 1982 - 1984', Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Bremen, Germany; Galerie Poll, Berlin, Germany Galería Sa Pleta Freda, Palma de Mallorca, Spain	1978	Galería Maeght, Barcelona, Spain Musée de Rochefort, Rochefort, Belgium Sala Luzán, Zaragoza, Spain Galería Val i 30, Valencia, Spain Galería Cadaqués, Cadaqués, Spain Galerie Maeght, Zurich, Switzerland Galería Punto, Valencia, Spain Galería Yerba, Murcia, Spain	1973	Galería René Metrás, Barcelona, Spain Arte Contacto, Caracas, Venezuela Galerie Stadler, Paris, France Llotja del Tint, Banyoles, Spain	1968	Galleria l'Agrifolio, Milan, Italy Galería Val i 30, Valencia, Spain Galleria Il Girasole, Rome, Italy
1983	'Manolo Valdés', Galería del Palau, Valencia, Spain				1967	'Equipo Crónica', Galería Val i 30, Valencia, Spain Galería Barandiarán, San Sebastián, Spain Sala Aixelà, Barcelona, Spain	
					1966	Sala Comunale, Ferrara, Italy Sala Miqueldi, Bilbao, Spain 'Equipo Crónica', Galería La Pasarela, Seville, Spain	
					1965	Galleria Il Centro, Turin, Italy Sala Comunale, Reggio Emilia, Italy	

INDEX

32-33
Juno
2017

34-35
Asteria
2020

36-37
Helechos
2011

20-21
Golden Iris II
2021

22-23
Silver Iris II
2021

24-25
Mariposas
2017

38-39
Infanta Margarita en Blanco
2021

40-41
Blue Ivy
2017

42-43
Clio
2017

26-27
Golden Butterfly II
2017

28-29
Triple Butterfly
2017

30-31
Sofia
2020

44-45
Reina Mariana

46-47
Clio Plateada
2018

48-49
Clio Dorada
2018

This catalogue was created for the exhibition
Manolo Valdés, ‘Domesticity’
Presented by Opera Gallery Dubai at Atlantis The Royal
from 09 – 31 October 2024

CURATOR
Sylvain P. Gaillard

AUTHORS
Carine Claude
Sylvain P. Gaillard

COORDINATION
Anne Pampin

GRAPHIC DESIGN
Marine Duroselle

RESEARCH
Minal Bhandari
Anaïs Chombar
Andréa Dubois
Fiona Moraes
Anne Pampin

PROOFREADING
Louise Bassou
Anaïs Chombar
Anne Pampin

PRESS RELATIONS & TRANSLATION
COPIA

COVER
Manolo Valdés, *Golden Iris II*, 2021

All rights reserved. Except for the purpose of review,
no part of this ebook should be reproduced, stored in
a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior permission of the publishers.

OPERA GALLERY

Atlantis The Royal, Unit G7 – Ground Floor
Crescent Rd. Palm Jumeirah, Dubai, UAE
atlantis@operagallery.com
T +971 (0)4 272 9581
operagallery.com

OPERA GALLERY

