

CODERCH & MALAVIA

studio visit & interview | Iva Buzhashka

Coderch & Malavia

EN (ES below)

I am so glad I had the opportunity to visit the art studio and chat with the Spanish artistic duo Coderch and Malavia in Valencia. Coderch and Malavia is a sculptural project where the human body is the central focus of artistic expression. The artists sculpt poetic and intimate figures that capture emotion and movement in a single moment.

How did you start this project?

The project began about ten years ago. We met at a porcelain factory in Valencia, where we were working at the time, and at one point we decided to pursue what we have dreamed of. The beginning was tough. We went to galleries presenting a catalog of very few pieces. And the galleries said that sculptures don't sell, that we had started at the wrong time. The galleries didn't know us. We had to invest a lot of money and work very hard during the first few years. One of our gambles was to jump into the deep end without knowing if there was water in the pool or not. We started with four pieces from the beginning. Usually, people make one, sell it, and then make more. But we gave it our all. We were invited to a bullfighting festival in the south of France, since we had a bullfighting series. People were enthusiastic, we sold three or four pieces, and from there the project took off.

What's it like working collaboratively? How do you decide when a piece is finished?

Working together helps; it offers another perspective. Sometimes one person gets tired and says, "That's enough, I'd give it a rest," but the other person, being fresh, can take another approach and overcome the creative block. And then there comes a point when you've given it your all and you decide it's finished. Intuitively. When you realise you've conveyed part of your intention (you never achieve everything), when something resonates with you.

You start working, and on the second or third day, you think you've already finished the piece in a week. In two or three months, you see that you've started to modify and delve deeper into things. You've begun, but there are things that don't convince you, you start working on them, and it's like you're not making any progress. And it's something small, a gesture, or a hand that was up and needs to be down, or there's a twist in the composition that you don't like and you don't know why, but it doesn't work. Sometimes you're working on the pieces, and the other person comes along, fresher, and says, "Turn the hand," and that's it.

There are times when you really enjoy the piece, and others when you suffer a lot at the beginning, when you have to get the proportions right to see if it works, because it's not just a matter of anatomy or composition. Sometimes you shape things by manipulating proportions to make the piece look good—sometimes you've made the body shorter or longer than you wanted, one arm longer than the other. You know you have to make the expression work. And once you've found the composition and proportions, you start playing with the shapes, with the anatomy. That's when you really flow.

You try things out, playing with the compositions in the sketch when you start. Then, when you make the larger piece, you have to keep changing it and experimenting. And why is the gaze there and not there? The piece has its own life; you work on it, but it tells you what it needs and what it doesn't. Deep down, you know that when you pick up the piece, it leads you. The only thing you have to choose is to begin.

Can you tell us about a piece that you found particularly difficult and how you overcame it?

Every piece you create has its own challenge. The work itself presents the challenge because you are eager to surpass it, to improve it, to make it better, and to achieve the best possible result. Sometimes the challenges are more technical, others more conceptual, more related to modelling, but each one has its own challenge.

You have a key idea of where you want to go, you start working on the piece, you try a face, it doesn't work out, you try a composition; it finds its own path. You don't follow a perfect line, a continuous line; there's no set system. It's all about intuition. When you reach a point, you say, "That's it."

What inspires your work?

A great deal of curiosity to seek out new things, to search and investigate, to be motivated by things. We have so many ideas; the difficult part is choosing which one to pursue. They are themes that inspire us, that align perfectly. For example, mythological themes inspire us because the ancient world can convey timeless messages. You search for things, you piece them together, and you put the puzzle together.

Since human nature involves being embodied, the human body seems to be the tangible entry point to understanding our relationship with ourselves, with oneself, and with others. Why is the human body central to your work?

We feel most comfortable with the human body because it is infinite; it can convey everything, from the most mundane to the most ethereal. And that allows us to reflect this spontaneity with something that everyone recognises. The pieces always try to convey a message—something that makes people think. There is a message, but it's not the same message for everyone—you have your own experience, your own life, and when you see a work, you see one thing, and someone next to you sees something else. The themes are diverse: from Hamlet to a deer in the forest to a Mediterranean nymph protecting sailors. We don't limit ourselves; we always seek to explore different themes, things that motivate us.

The emotion in the sculptures, in a way, gives life to the art: it's alive, it has autonomy. Is this an intentional effect?

We always try to convey emotion—emotions in bronze. It's not just something aesthetically pleasing, which also comes naturally to us when we create aesthetic things. Behind all of this are emotions—that's what keeps you alive. Because if we didn't have emotion, what would we be? The beautiful thing is to feel, to feel things. The sculpture breathes, and having it in front of you is like having a life of its own. When someone buys it, it's not just because it looks nice there, but because when they walk by and see it, there's something there, and that's what we aim for: that there are messages, that there's something in these pieces, that people enjoy them over the years. The piece has its own life.

Another thread I observe in your work is the suspension of movement. What would you like to convey through movement?

Many of our pieces capture a moment, like fixing that instant in time, like photography—capturing this point of movement but without movement itself—that leap of that dancer, for instance—it's the ambivalence of a hard, rigid material that can be ethereal.

....

ES

Me alegra muchísimo haber tenido la oportunidad de visitar el estudio de arte y charlar con el dúo artístico español Coderch y Malavia en Valencia. Coderch y Malavia es un proyecto escultórico donde el cuerpo humano es el enfoque central de la expresión artística. Los artistas esculpen figuras poéticas e íntimas que capturan la emoción y el movimiento en un instante.

¿Cómo empezasteis este proyecto?

El proyecto comenzó hace unos diez años. Nos conocimos en una fábrica de porcelana en Valencia, donde trabajábamos en este tiempo, y en un momento dado decidimos perseguir lo que hemos sonado. El comienzo fue duro. Fuimos a galerías con un catálogo con muy pocas piezas. Y las galerías decían que las esculturas no se venden, que habíamos empezado en mal momento. Las galerías no nos conocían, no sabían lo que hacíamos. Había que invertir mucho dinero (la escultura requiere dinero) y trabajar muy duro durante los primeros años. Una de nuestras apuestas fue lanzarnos a la piscina sin saber si hay agua o no. Empezamos con cuatro piezas desde el principio. Normalmente la gente hace una, la vende y luego hace más. Pero nosotros lo dimos todo. Nos invitaron a una feria taurina en el sur de Francia, ya que teníamos la serie taurina, la gente se mostró entusiasmada, vendimos tres o cuatro piezas, y a partir de ahí el proyecto despegó.

¿Cómo es trabajar en colaboración? ¿Cómo decidís cuándo una obra está terminada?

Trabajar juntos ayuda; ofrece otra perspectiva. A veces, una persona se cansa y dice: «Ya basta, voy a descansar», pero la otra, con la mente fresca, puede adoptar otro enfoque y superar el bloqueo creativo. Y entonces llega un punto en el que lo has dado todo y decides que está terminado. Intuitivamente. Cuando te das cuenta de que has transmitido parte de tu intención; nunca se consigue todo, pero cuando algo te resuena.

Empiezas a trabajar, y al segundo o tercer día, crees que ya lo has terminado en una semana. En dos o tres meses, ves que has empezado a modificar y a profundizar en ciertos aspectos. Has empezado, pero hay cosas que no te convencen, empiezas a trabajar en ellas, y parece que no avanzas. Y es algo pequeño, un gesto, una mano que estaba levantada y debería estar abajo, o un giro en la composición que no te gusta y no

sabes por qué, pero no funciona. A veces estás trabajando en las piezas y llega otra persona, con una perspectiva más fresca, y dice: «Gira la mano», y listo.

Hay momentos en que disfrutas mucho la pieza, y otros en que sufres bastante. Al principio, cuando tienes que conseguir las proporciones correctas para ver si funciona, porque no se trata solo de anatomía o composición. A veces das forma a las cosas manipulando las proporciones para que la pieza se vea bien; a veces has hecho el cuerpo más corto o más largo de lo que querías, un brazo más largo que el otro. Sabes que tienes que lograr que la expresión funcione. Y una vez que has encontrado la composición y las proporciones, empiezas a jugar con las formas, con la anatomía. Ahí es cuando realmente fluyes.

Experimentas, juegas con las composiciones en el boceto cuando empiezas. Luego, al crear la pieza más grande, debes seguir modificándola y experimentando. ¿Y por qué la mirada está aquí y no allá? La pieza tiene vida propia; trabajas en ella, pero te indica lo que necesita y lo que no. En el fondo, sabes que al tomar la pieza, ella te guía. Lo único que debes elegir es comenzar.

¿Podrías contarnos sobre alguna pieza que les haya resultado particularmente difícil y cómo la superasteis?

Cada obra que creas supone un reto. La obra en sí representa el desafío, pues te impulsa a superarlo, a mejorarlo, a perfeccionarlo y a alcanzar el mejor resultado posible. A veces los retos son más técnicos, otras veces más conceptuales, más relacionados con el modelado, pero cada uno tiene su propia dificultad.

Tienes una idea clave de adónde quieres llegar, empiezas a trabajar en la obra, pruebas un rostro, no funciona, pruebas una composición; cada pieza encuentra su propio camino. No sigues una línea perfecta, una línea continua; no hay un sistema establecido. Todo se basa en la intuición. Cuando llegas a un punto, dices: «¡Eso es!».

¿Qué inspira vuestro trabajo?

Mucha curiosidad por descubrir cosas nuevas, buscar e investigar, que las cosas te motiven. Tenemos demasiadas ideas; lo difícil es elegir cuál desarrollar. Son temas que nos inspiran, que encajan a la perfección. Por ejemplo, los temas mitológicos y de literatura nos inspiran porque el mundo antiguo transmite mensajes eternos. Buscas información, la vas juntando y completas el puzzle.

Dado que la naturaleza humana implica estar encarnada, el cuerpo humano parece ser la entrada tangible para comprender nuestra relación con nosotros mismos, con uno mismo y con los demás. ¿Por qué el cuerpo humano es el centro de vuestra obra?

Con el cuerpo humano nos sentimos lo más cómodos porque es infinito, lo puede transmitir todo, de lo más cotidiano a lo más etéreo. Y eso hace que esta espontaneidad la puedes reflejar con algo que todo mundo reconoce además. Las piezas siempre

intentan transmitir un mensaje—algo que haga pensar a la gente. Que hay mensaje pero no es lo mismo mensaje para todo el mundo—tu tienes tu experiencia, tienes tu vida, y cuando ves una obra, ves algo y otra persona a tu lado ve otra cosa. Los temas son diversos: desde Hamlet, a un ciervo en el bosque a una ninfa del mediterráneo que protege los marineros. No somos encasillados, siempre buscamos explorar temas distintos, cosas que nos motivan.

La emoción que transmiten las esculturas, en cierto modo, les da vida: están vivas, tienen autonomía. ¿Es esto un efecto intencional?

Siempre intentamos transmitir emoción: emociones en bronce. No se trata solo de algo estéticamente agradable, que también nos resulta natural al crear obras estéticas. Detrás de todo esto hay emociones; eso es lo que nos mantiene vivos. Porque si no tuviéramos emoción, ¿qué seríamos? Lo bello es sentir, sentir las cosas. La escultura respira, y tenerla frente a ti es como tener vida propia. Cuando alguien la compra, no es solo porque se ve bien, sino porque al pasar junto a ella, percibe algo, y eso es lo que buscamos: que haya mensajes, que haya algo en estas piezas, que la gente las disfrute a lo largo de los años. La pieza tiene vida propia.

Otro hilo conductor que observo en vuestras obras es la suspensión del movimiento. ¿Qué os gustaría transmitir a través del movimiento?

Muchas de nuestras piezas capturan un instante, como si lo congelaran en el tiempo, como una fotografía: capturar ese punto de movimiento pero sin el movimiento en sí —ese salto del bailarín, por ejemplo—es la ambivalencia de un material duro y rígido que puede ser etéreo.

Codrarch & Malavia, *The Salt Giant*