Manolo Gómez. Ya es hora - Now is the time

Freeing art from naturalistic forms
and bring it to life with its own dynamism
to make the viewer feel all the emotion of an idea
the whole emotion of an idea
that is the synthesis of my artistic aspiration.

Helios Gómez in "Dias de Ira", Berlin, 1930

Ya es hora - Now is the time is the title of the last, the 80th picture in the graphic series *Los Caprichos - The Incursions* by the Spanish artist Francisco de Goya. In this series, which is considered a masterpiece of art history, the painter Goya turned to printmaking for the first time. In aquatint etchings, some of which seem almost surrealistic, the artist, who had long been a recognised court painter in Spain, created a bitingly critical panopticon of Spanish society. Now, almost after eighty prints, the artist proclaims the hour of the now with this painting. Grotesque and dubious-looking monks jump startled out of their twilight state of lethargy. And one can understand the artist: It is the revolution of art, of the new age that is dawning - the age of the Enlightenment, which had long since brought about the end of the French monarchy in neighbouring France. Goya, the court painter of the Spanish aristocracy, does not openly proclaim the revolution, of course, but in his painting, in his own ambiguous manner, he shoos a group of monks who, for him, symbolised the torpor of society.

In Goya's time, flamenco as we know it did not yet exist. Nevertheless, the artist, who was so close to the court, moved in the environment in which flamenco was to develop in the following decades as a resistant culture of the people and the Gitanos. Dances that seem like precursors of flamenco, musicians and the notorious Majas, who were often Romnja, are frequent subjects of Goya's painting, who unfortunately had already lost his hearing by this time and had to live in the eternal loneliness of deafness.

And so *Ya es Hora* is a call that seems to have sprung from flamenco culture. Now is the time! The grito, the cry, of the cante of flamenco. The moment becomes a resistive momentum in this culture, and thus we find ourselves in the midst of the art of Barcelona-based Andalusian artist Manolo Gómez. Gómez is actually an abstract painter whose artistic roots can be found in the art of ceramics and precisely in flamenco culture. In his abstract painting, he has found a congenial translation of the flamenco of the Gitanos into a pictorial language of forms and has made it famous in numerous exhibitions in Spain and Europe. Like Goya with his Caprichos, Manolo Gómez, in his homage to Francisco de Goya and above all to the Sevillian Gitano and avant-garde artist Helios Gómez (*1905 Seville - d. 1956 Barcelona) - with whom, as far as we know, Manolo Gómez is not related - turns for the first time to prints with his exhibited series. Around the graphic of the same name by Francisco de Goya, the exhibition *Ya es Hora* thus presents 18 prints by Manolo Gómez, with which he has found a unique, fragile and sensitive, mostly black-and-white condensation of his art in recent months. Three-dimensional structures of the prints recall the beginning of his career as a ceramist. But Gómez presents a new artistic world, he offers us a world of freedom, of creative momentum, which, full of aesthetic richness, skilfully knows how to overcome all hurdles. Far away from ethnically determined attributions, from nationalisms, from war and its consequences. And so we want to pay homage to Helios Gómez with this exhibition. We remember this unique political artist who fought for a world different from the one he lived in, for a world in which everyone should participate. We remember him who subordinated his own art to the political cause, to the anti-fascist struggle. For Helios Gómez actually envisioned an art that would convey an emotion to its audience with purely abstract forms, just as Manolo Gómez succeeds in doing today.

Moritz Pankok, 12.7.2022

This exhibition of etchings may come as a surprise, as I have created only a few black and white works in the more than 30 years I have been painting. Those familiar with my career know that colour, along with overlapping lines that are almost always in black, is the way I usually capture emotion on the canvas. I have never been drawn to drawing. However, I have long been fascinated by the technique of etching and the mystery that surrounds it, and I couldn't help but try it out now that I have the opportunity.

The works I am presenting for this exhibition are etchings because they were made by pressing the paper in a press. The use of a thermoplastic material for the plates has allowed me to preserve the imprint of the drawing stroke, but above all the work consisted in preparing the colours or inking of the plates to transfer the pictorial work onto the paper. The works produced in this way are in fact unique pieces and are not numbered.

Manolo Gómez Romero, Barcelona 2022

Venue: ERIAC European Roma Institute for Arts and Culture, Reinhardtstrasse 41 - 43, 10117 Berlin

Opening: 8 September 2022, 7pm
Duration of the exhibition: 9 September 2022 – 31 November 2022
Opening hours: Mon to Fri 10 - 17.00h Sat & Sun closed.

Contact: Andrea Wierich, email: presse@kaidikhas.com

The exhibition "Manolo Gómez. Ya es hora - Now is the time" is part of the project "Dias de Ira - Days of Rage - Helios Gómez returns to Berlin" by Álvaro Garreaud and Moritz Pankok, funded by HKF Hauptstadtkulturfonds , IMPACT Förderung 2022 and Stiftung Kai Dikhas and in cooperation with ERIAC European Roma Institute for Arts and Culture and Stiftung Kai Dikhas.

Manolo Gómez. Ya es hora - Jetzt ist die Stunde

Die Kunst von naturalistischen Formen befreien
und sie mit ihrer eigenen Dynamik ins Leben rufen
den Betrachter nur durch eine abstrakte Gestalt
die ganze Emotion einer Idee fühlen lassen
das ist die Synthese meiner künstlerischen Aspiration

Helios Gómez in „Dias de Ira“, Berlin 1930

Ya es hora - Jetzt ist die Stunde ist der Titel des letzten, des 80. Bildes der grafischen Serie *Los Caprichos - Die Einfälle* des spanischen Künstlers Francisco de Goya. In dieser Serie, die als ein Meisterwerk der Kunstgeschichte gilt, wandte sich der Maler Goya erstmalig der Druckgrafik zu. In teilweise geradezu surrealistisch anmutenden Aquatinta-Radierungen erschuf der Künstler, der als Maler längst anerkannter Hofmaler in Spanien war, ein bissig-kritisches Panoptikum der spanischen Gesellschaft. Nun, quasi nach achtzig Grafiken, ruft der Künstler mit diesem Bild die *Stunde des Jetzt* aus. Grotesk und zwielichtig anmutende Mönche springen erschrocken aus ihrem Dämmerzustand der Lethargie auf. Und man kann den Künstler verstehen: Es ist die Revolution der Kunst, der neuen Zeit, die anbricht – der Zeit der Aufklärung, die im Nachbarland Frankreich längst das Ende der französischen Monarchie bewirkt hatte. Goya, der Hofmaler der spanischen Aristokratie, ruft die Revolution natürlich nicht offen aus, sondern scheucht in seinem Bild in der ihm eigenen mehrdeutigen Art eine Gruppe Mönche auf, die für ihn die Erstarrung der Gesellschaft symbolisierten.

In den Zeiten Goyas gab es den Flamenco, wie wir ihn kennen, noch nicht. Doch bewegte sich der dem Hofe so nahestehende Künstler dennoch in dem Umfeld, in dem in den folgenden Jahrzehnten der Flamenco sich als widerstände Kultur des Volkes und der Gitanos entwickeln sollte. Tänze, die wie Vorläufer des Flamencos anmuten, Musiker*innen und die berüchtigten Mayas, die oft Romnja waren, sind vielfache Sujets von Goyas Malerei, der zu diesem Zeitpunkt leider bereits sein Gehör verloren hatte und in der ewigen Einsamkeit der Taubheit leben musste.

Und so ist *Ya es Hora* ein Ruf, wie er der Flamenco-Kultur entsprungen zu sein scheint. Jetzt ist die Stunde! Der Grito, der Schrei, des Cante des Flamencos. Der Moment wird in dieser Kultur zu einem widerständigem Momentum, und damit finden wir uns inmitten der Kunst des in Barcelona lebenden andalusischen Künstlers Manolo Gómez wieder. Gómez ist eigentlich abstrakter Maler, dessen künstlerische Wurzeln in der Kunst der Keramik und eben in der Flamenco-Kultur zu finden sind. In seiner abstrakten Malerei hat er für den Flamenco der Gitanos eine kongeniale Umsetzung in eine bildnerische Formensprache gefunden und in zahlreichen Ausstellungen in Spanien und Europa zu Bekanntheit gebracht. Wie Goya mit seinen *Caprichos* wendet sich Manolo Gómez in seiner Hommage an Francisco de Goya und vor allem an den sevillanischen Gitano und Avantgardisten Helios Gómez (*1905 Sevilla - gest. 1956 Barcelona) - mit dem Manolo Gómez unseres Wissens nach nicht verwandt ist, mit seiner ausgestellten Serie erstmalig der Druckgrafik zu. Die Ausstellung *Ya es Hora* präsentiert rund um die Grafik gleichen Namens von Francisco de Goya also 18 Druckgrafiken von Manolo Gómez, mit denen er in den letzten Monaten eine einzigartige, fragile und sensible, zumeist schwarz-weiße Kondensation seiner Kunst gefunden hat. Dreidimensionale Strukturen der Grafiken erinnern an den Beginn seiner Laufbahn als Keramiker. Doch Gómez präsentiert eine neue künstlerische Welt, er offeriert uns eine Welt der Freiheit, des kreativen Momentums, das voller ästhetischer Reichhaltigkeit gekonnt

alle Hürden zu überwinden weiß. Fern von ethnisch bestimmten Zuschreibungen, von Nationalismen, von Krieg und seinen Folgen. Und so wollen wir mit dieser Ausstellung eine Hommage an Helios Gómez liefern. Wir erinnern an diesen einzigartigen politischen Künstler, der für eine andere Welt kämpfte als die, in der er lebte, für eine Welt, an der alle teilhaben sollten. Wir erinnern an ihn, der seine eigene Kunst der politischen Sache, dem antifaschistischen Kampf unterwarf. Denn eigentlich visionierte Helios Gómez eine Kunst, die ihrem Publikum mit rein abstrakten Formen eine Emotion vermitteln sollte, ganz so, wie es Manolo Gómez heute gelingt.

Moritz Pankok, 12.7.2022

Diese Ausstellung von Radierungen mag überraschen, da ich in den mehr als 30 Jahren, in denen ich male, nur wenige schwarz-weiße Werke geschaffen habe. Diejenigen, die meinen Werdegang kennen, wissen, dass die Farbe zusammen mit den sich überlagernden Linien, die fast immer in Schwarz gehalten sind, die Art und Weise ist, wie ich normalerweise Emotionen auf der Leintuch festhalte. Ich habe mich nie zum Zeichnen hingezogen gefühlt. Die Technik der Radierung und das Geheimnis, das sie umgibt, haben mich jedoch schon lange fasziniert, und ich konnte nicht anders, als sie auszuprobieren, jetzt wo ich die Gelegenheit dazu habe.

Bei den Werken, die ich für diese Ausstellung vorstelle, handelt es sich um Radierungen, weil sie durch Pressen des Papiers in einer Presse hergestellt wurden. Die Verwendung eines thermoplastischen Materials für die Platten hat es mir ermöglicht, den Abdruck des Zeichenstrichs zu bewahren, aber vor allem bestand die Arbeit darin, die Farben oder das Einfärben der Platten vorzubereiten, um das malerische Werk auf das Papier zu übertragen. Die auf diese Weise hergestellten Werke sind in der Tat Einzelstücke und werden nicht nummeriert.

Denn es handelt sich um Radierungen, die ernsthaft, aber nicht in Serie hergestellt werden.

Manolo Gómez Romero, Barcelona 2022

Ort: ERIAC European Roma Institute for Arts and Culture, Reinhardtstrasse 41 - 43, 10117 Berlin

Eröffnung: 8. September 2022 6pm
Dauer der Ausstellung: 9. September 2022 – 31. November 2022
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 - 17.00h Sa & So geschlossen

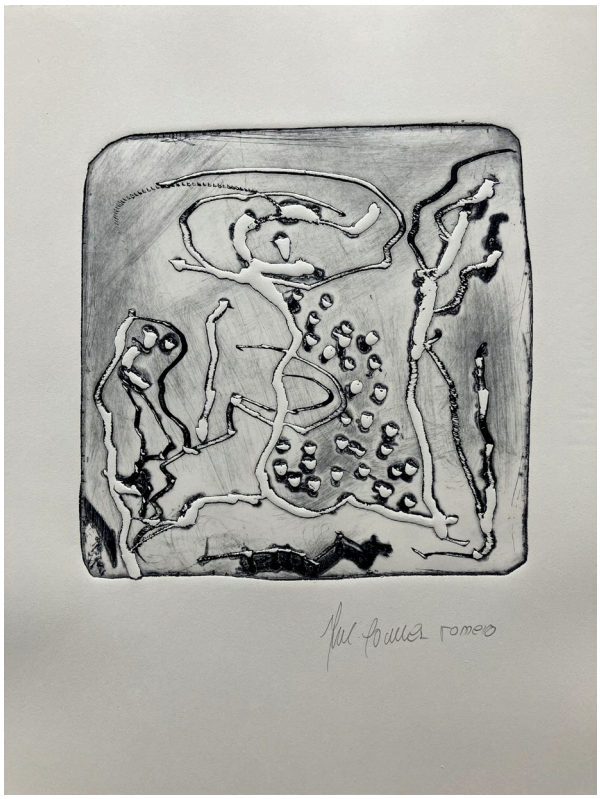
Kontakt: Andrea Wierich, email: presse@kaidikhas.com

Die Ausstellung „Manolo Gómez . Ya es hora - Jetzt ist die Stunde“ findet im Rahmen des Projektes „Dias de Ira - Tage des Zorns - Helios Gómez kehrt zurück nach Berlin“ von Álvaro Garreaud und Moritz Pankok, gefördert vom HKF Hauptstadtkulturfonds , IMPACT Förderung 2022 und der Stiftung Kai Dikhas und Kooperation mit dem ERIAC European Roma Institute for Arts and Culture und der Stiftung Kai Dikhas statt.

IMAGES/BILDER:

Manolo Gomez Romero, untitled, etching/experimental print, unique piece, 2022

Manolo Gomez Romero, ohne Titel, Radierung Experimentaldruck, Unikat, 2022



Manolo Gomez Romero, untitled, etching/experimental print, unique piece, 2022

Manolo Gomez Romero, ohne Titel, Radierung Experimentaldruck, Unikat, 2022

Francisco de Goya, Ya es Hora, from the series Los Caprichos, aquatint etching, 1799
Francisco de Goya, Ya es Hora, aus der Serie Los Caprichos, Aquatinta Radierung, 1799