

Mònica Planes

Ellas, las otras y todas las demás

28.1 > 15.3.25

àngels barcelona. C. Pintor Fortuny, 27

"Lo erótico es una medida entre los comienzos de nuestro sentido del yo y el caos de nuestros sentimientos más intensos."¹

Poniendo en relación el movimiento, el espacio y la conexión erótica entre el material y el cuerpo, el trabajo escultórico de Mònica Planes trasciende las nociones tradicionales de imagen y forma, representación y abstracción, proponiendo una exploración orientada al proceso de la escultura como un medio dinámico de conciencia encarnada.

Planes enfatiza el acto material de creación, donde su cuerpo y movimientos son parte integral de la conformación de sus obras, anclándolas en la escala humana y la experiencia. Los materiales primarios que utiliza—arena de construcción y cemento—reflejan su conexión con el paisaje urbano y las realidades táctiles de su entorno, impregnando sus obras en relación con su lugar y contexto. Estos materiales industriales, a menudo asociados con estructuras utilitarias, evocan la fragilidad y la fuerza inherentes al proceso escultórico, reflejando el delicado equilibrio entre la permanencia y la impermanencia.

El uso de estos materiales no es meramente funcional, sino profundamente simbólico. Granular y transitoria, la arena contrasta con la solidez del cemento, que adquiere estructura y permanencia a través de su proceso de fraguado. Esta dualidad resuena con su exploración de la interacción entre forma y experiencia. Ella pone de relieve la naturaleza peligrosa e impredecible del proceso creativo, que genera conexiones y despliega relaciones. Inspirada por sus interacciones con amigos y colaboradores, esculpe esos movimientos, profundizando en la llamada memoria muscular de nuestros cuerpos—su capacidad para repetir acciones a lo largo del tiempo, infundiendo a sus obras una cualidad temporal y performativa.

Esta recontextualización revierte la historia clásica que inspiró a Planes a crear *Ellas, las otras y todas las demás*: sus reflexiones surgieron durante una residencia en la Academia de España en Roma, donde se encontró por primera vez con el célebre *Hermaphroditus Dormiens*. Esta figura escultórica desnuda, capturada en un momento de reposo íntimo, reside en la Villa Pinciana de la Galleria Borghese. En 1620, Gian Lorenzo Bernini alteró significativamente la escultura al integrar un colchón de mármol, amplificando su sensualidad y naturalismo. Aquellos que fueron encargados de reintegrar esculturas de un tema similar inevitablemente miraron esa obra. Las reinterpretaciones posteriores del *Hermaphroditus*, como la comisión de Andrea Bergondi en 1774 para una versión propiedad de la familia Borghese, enfatizaron de manera similar las formas suaves y fluidas a través de la incorporación de sábanas drapeadas.

El *Hermaphroditus Dormiens*, con su ligero giro del torso y la pelvis levantada, invita a una doble mirada. El espectador percibe un rostro femenino, caderas y curvas sinuosas desde un ángulo y, desde otro, la dualidad de sus órganos sexuales masculinos y femeninos. Esta reinterpretación romana de un original helenístico (atribuido por Plinio el Viejo al escultor griego Polícles en el siglo II a.C.) es celebrada por su capacidad de provocar curiosidad y debate, planteando al día de hoy importantes interrogantes sobre la rigidez de las categorías de género.

Ellas, las otras y todas las demás de Planes se vincula con este legado en un diálogo transhistórico. Al disponer verticalmente los moldes de su cuerpo junto a colchones disociados de su contexto histórico-artístico, Planes

¹ Audre Lorde, "Uses of the Erotic: The Erotic as Power," *Sister Outsider: Essays and Speeches*, 1978.

invita a los espectadores a reconsiderar tanto las formas como las ideas construidas en la escultura clásica. Colocados frente a ellos, cuatro pedestales de madera muestran bloques de paja amorfamente esculpidos y prensados, un nuevo desarrollo en la práctica de Planes, que invitan a un movimiento circular similar a la experiencia visual del *Hermaphroditus Dormiens*. En contraste con su perspectiva clásica y formalista, los bloques de paja sugieren intuitivamente el potencial para el desarrollo de la forma. Esta composición evoca la fluidez de la danza moderna, donde el movimiento se convierte tanto en expresión como en respuesta espacial, en este caso abarcando siglos de historia del arte.

Al desplazar el enfoque de las formas idealizadas y perspectivas fijas hacia las cualidades relacionales, impredecibles y procesuales de la escultura, Planes desafía el legado de Bernini y los principios más amplios de la figuración y la representación. Su uso de materiales industriales crudos—arena de construcción y cemento—rechaza el refinamiento y la permanencia del mármol, anclando su obra en las realidades actuales. Mientras que la intervención de Bernini enfatiza la quietud y la perfección formal del *Hermaphroditus Dormiens*, Planes invoca el movimiento y la temporalidad, acentuando la naturaleza eventiva de la escultura. En su práctica, la escultura no es un objeto pasivo o estático, sino una expresión dinámica de ritmo, placer y agencia. Ella reivindica el cuerpo como un lugar de poder y transformación, contrarrestando la sensualidad pasiva de la figura genderizada de Bernini con un compromiso activo.

En muchos aspectos, la práctica de Mònica Planes representa una reimaginación de lo que puede ser la escultura. Al basar sus obras en el cuerpo y sus movimientos, transforma la escultura en un sitio de intimidad y vulnerabilidad. Su enfoque orientado al proceso desafía un canon occidental que prioriza formas idealizadas y fijas. A través del ritmo y la encarnación, Planes abre nuevas posibilidades para comprender e interactuar con la forma escultórica. Su trabajo desafía e interrumpe las tradiciones clásicas, ofreciendo una visión convincente para la escultura contemporánea como una exploración de la materialidad y la experiencia.

—Sofia Lemos

Mònica Planes (Barcelona, 1992) completed her Master's in Artistic Production and Research (2016) and graduated in Fine Arts from the University of Barcelona (2014). She has presented her work individually at the Suñol Foundation (2017), the Arranz-Bravo Foundation (with Alejandro Palacín, 2018), the Can Felipa Civic Center (2020), àngels barcelona gallery (2021, and 2017), Pipistrello (2021), and at the Gelateria Sogni di Ghiaccio in Bologna (2022).

Over the past few years, she has received scholarships such as the Felícia Fuster Foundation (2016), Han Nefkens – UB Postgraduates (2016), Guasch Coranty Foundation (2017), Injuve Grants for Young Creation (2018-2019), and Barcelona Crea (2022). She has also received the Art Jove Award (2018), was selected for the III Cervezas Alhambra Award (2019), for the Miquel Casablanques Award (2020), and for the Biennial d'Art Ciutat d'Ampostà BIAM (2020, 2018).

She has been part of collective exhibitions at Halfhouse (2019), Artiatx in Bilbao (2022), Can Felipa Arts Visuals (2022), and at the Sala de Arte Joven in Madrid (2022). In the past year, she was included in the Generación 2023 award presented at La Casa Encendida; she also took part in the collective exhibitions 'Lo que pesa una cabeza' at TEA Tenerife and 'Remedios. Donde podría crecer una nueva tierra' produced by TBA21 at C3A Córdoba. Recently, she was in a residency at the research space Bulegoa z/b in Bilbao and Accademia di Spagna in Rome.

Some of the works presented in this exhibition are the result of a residency at the Academy of Spain in Rome, within the framework of the MAEC-AECID scholarship for Art, Education, and Culture for the academic year 2023-2024