

PINTURA

ERN

ESCULTURA

ERNESTO
RODRÍGUEZ NOGUEIRA

LA HABANA - 1975

Editado por: Abelardo Ernesto Rodríguez Nogueira
Textos: Ignacio Rossich Darder
Traducciones: Samuel Holden
Fotografía: Curro Viera, Esteban Garí, Tito Bosch, Tito López
ISBN: 978-84-09-60847-8
Primera edición
Palma de Mallorca, Abril de 2024
info@ernestorodriguez.art
www.ernestorodriguez.art

ERNESTO
RODRÍGUEZ NOGUEIRA

LA HABANA - 1975

Prólogo de Rafael Matas
Epílogo de José María Lozano

CONTENIDO

CONTENT

PRÓLOGO	PROLOGUE . 2
INTRODUCCIÓN	ABOUT ME . 6
PIEL DE HIERRO	IRON SKIN . 10
LAS MENINAS	MENINAS . 16
MINOTAUROS	MINOTAURS . 20
LOS CURIOSOS	THE NOSIES . 26
PENSAMIENTOS	THOUGHTS . 30
MALOS PENSAMIENTOS	NAUGHTY THOUGHTS . 34
NAUTILUS	NAUTILUS . 38
AÉREOS	AERIALS . 42
DOBLE CUBICAJE	DOBLE CUBING . 46
NUBES	CLOUDS . 48
MATERIA	MATERIA . 54
GEOMETRÍA	GEOMETRY . 58
INUNDACIONES	FLOODS . 62
PERSONAJES	PERSONNAGES . 66
NADA	NOTHINGNESS . 70
NEÓN	NEON . 76
CARRERA	CAREER . 85
CODA	CODA . 88

PRÓLOGO

PROLOGUE

***"Siempre hago lo que no sé hacer, para aprender
cómo se debe hacer"***

***"I always do what I don't know how to do, to learn
how it should be done"***

Vincent Van Gogh

La energía caribeña y la luz mediterránea se funden en nuestro artista y amigo Ernesto Rodríguez que, desde el 2002 nos sorprende y deleita con su creatividad atrevida expresada por su escultura, cerámica y pintura.

Caribbean energy and Mediterranean light merge in our artist and friend Ernesto Rodríguez who, since 2002, surprises and delights us with his daring creativity expressed through his sculptures, ceramics and paintings.

Ernesto Rodríguez es un luchador, soñador, a veces insolente pero siempre en búsqueda, ante cuya obra uno necesita cerrar los ojos, respirar y dejarse llevar, sin necesidad de darle sentido a todo cuanto ve. A través de ellas uno descubre el alma y las entrañas de nuestro artista y amigo.

Ernesto Rodríguez is a fighter, a dreamer, sometimes insolent but always in search. When facing his work you might need to close your eyes, breathe and let yourself be carried away by its power, and try not to find any sense on what you are seeing. Through them one discovers the soul and entrails of our artist and friend.

Inquieto y vivo, va consolidando su carrera artística con espíritu innovador fruto de su vital inconformismo. Muchas exposiciones, muchos encargos, muchas horas de taller y horno sin que ello le impida seguir compartiendo tiempo, mantel, energía y vida con sus amigos.

Restless and vivid, he is consolidating his artistic career with an innovative spirit as a result of his vital nonconformism. Many exhibitions, many orders, many hours in the atelier by the oven, and though he still has time to share tablecloth, energy and life, with his friends.

Ernesto Rodríguez, artista y amigo. Ambas dimensiones forman parte de su proceso creativo lo que le da un toque profundo de humanidad que le lleva a explorar sentimientos, mirar la realidad, reflexionar sobre la persona y expresarlo en su obra.

Seguimos siempre caminando contigo.

Como amigo, deseo terminar estas letras con el consejo de otro sabio creativo:

Ernesto Rodríguez, artist and friend. Both dimensions are part of his creative process, which gives him a deep touch of humanity that leads him to explore feelings, face reality, meditate about the person and express all this items in his work.

We keep walking with you, always.

As a friend, I want to finish these words with the advice of another wise and creative man:

"Siempre debes trabajar no sólo por dentro, sino por debajo de tus posibilidades. Si puedes manejar tres elementos, maneja sólo dos. Si puedes manejar diez, maneja sólo cinco. De esta manera, lo que manejes, lo harás con mayor facilidad, mayor dominio, y crearás un sentimiento de fuerza interior".

"You should always work not only within, but below your capabilities. If you can handle three elements, handle only two. If you can handle ten, take only five. This way, whatever you handle, you will do it with greater ease, greater mastery, and you will create a feeling of inner strength."

Pablo Ruiz Picasso

Rafael Matas Rosselló
Mallorca - 1956

Educador, seguidor, cliente y amigo

"LA DOBLE
NATURALEZA DEL
BARRO ME AYUDA A
REPRESENTAR LA
ARMADURA DEL HUECO
HUMANO: UN
CAPARAZÓN DE
ASPECTO RUDO QUE,
DE HECHO, ES
EXTREMADAMENTE
FRÁGIL, Y POR ESO
ESTÁ VINCULADO POR
LA NATURALEZA A UN
PROCESO CONTINUO DE
AUTOCURACIÓN.
INTENCIONALMENTE

ROMPO MIS FIGURAS Y
VUELVO A JUNTAR LAS
PIEZAS PORQUE ESA ES
LA RUTINA DIARIA DE
NUESTRA ALMA."

"THE DUAL NATURE OF
CLAY HELPS ME
REPRESENT THE ARMOUR
OF THE HUMAN HOLLOW:
A TOUGH-LOOKING SHELL
THAT IS, IN FACT,
EXTREMELY FRAGILE,
AND BECAUSE OF THAT,
IT IS BOUND BY NATURE
TO A CONTINUOUS SELF-
HEALING PROCESS."

I INTENTIONALLY BREAK
MY FIGURES AND PUT
THE PIECES BACK
TOGETHER BECAUSE
THAT'S OUR SOUL'S
EVERYDAY ROUTINE."

INTRODUCCIÓN

ABOUT ME

Nacido en La Habana, Cuba, en 1975 y establecido en Mallorca, España, en 1999, Ernesto comienza su carrera en 2002 como editor en el taller del maestro Joan Riera Ferrari. Se convierten en buenos amigos, y Riera Ferrari involucra a Ernesto en la escena artística de la isla, entrando en contacto con su fuerte cultura mediterránea y, especialmente, con un arte profundamente enraizado en la tradición de la isla, la cerámica.

En 2002 es admitido en la "Academia de Arte y Artesanía Ca'n Vermell" de Felanitx para estudiar Cerámica y pronto destaca por su creatividad fresca y su técnica insolente. La galería "Camí del Mar" descubre rápidamente el trabajo de Ernesto y lo invita a participar en su cartera de talentos emergentes; en marzo de 2006 obtiene su primera exposición individual.

Sus primeros trabajos están profundamente influenciados por la tradición cultural del Mediterráneo, pero Ernesto desmantela las antiguas técnicas de la cerámica y vuelve a armar el proceso para crear figuras abstractas, utilizando diferentes tipos de arcilla y esmaltes, dando a las piezas ligereza y movimiento.

Born in Havana, Cuba, in 1975 and settled in Mallorca, Spain, in 1999, Ernesto starts his career in 2002 as editor at the atelier of maestro Joan Riera Ferrari. They become good friends, and Riera Ferrari involves Ernesto in the artistic scene of the island, getting in touch with its strong mediterranean culture, and specially with a craft deeply rooted in the tradition of the island, Ceramics. In 2002 he is admitted in "Ca'n Vermell Arts and Crafts Academy" of Felanitx to study Pottery and soon he stands out for his fresh creativity and his insolent technique. Gallery "Camí del Mar" quickly discovers Ernesto's work and invites him to participate in his portfolio of emerging talents; in March 2006 he gets his first solo exhibition.

His first works are deeply influenced by the cultural tradition of the Mediterranean, but Ernesto dismantles the old pottery techniques and assembles back the process to create abstract figures, using different types of clay and enamels, giving the pieces lightness and movement.

En 2012, rompe con la convención y desarrolla nuevas formas de ampliar la elocuencia de los materiales; las figuras crecen a medida que abandona el uso original de la cerámica como artesanía dando paso a una profunda carga significativa. Esta liberación se convierte en una fase completamente nueva en su carrera, comienza a hacer estudios anatómicos del cuerpo humano, que se convertirán en su sello de identidad.

Esta nueva serie, llamada "Piel de hierro" es claramente figurativa pero está profundamente influenciada por el impresionismo. Durante el siglo XX, Mallorca fue uno de los puntos calientes de esta ola artística, muchos artistas escaparon de las grandes metrópolis europeas y se mudaron a la isla en busca de tranquilidad, paisajes salvajes y la luz del Mediterráneo. Este hecho, combinado con el auge económico de la industria turística mallorquina, favoreció la continuidad de esta vanguardia, influyendo en la nueva generación de artistas. En estas piezas, Ernesto maximiza las virtudes y limitaciones de la cerámica para articular su discurso artístico. Al igual que los impresionistas expanden la capacidad de la pintura al

In 2012 he breaks with the convention and develops new ways to expand the eloquence of the materials; the figures grow in size as he abandons the original use of pottery as a craft and he moves into art and expressivity. This liberation becomes a whole new phase in his career, he starts to make anatomical studies of the human body, which become Ernesto's hallmark.

This new series, named "Iron Skin" is clearly figurative but is deeply influenced by the Impressionism. During the XX century Mallorca was one of the hotspots of this artistic wave, many artists ran away from the big European metropolis and moved to the island in the search for quietness, wild landscapes and the light of the Mediterranean. This fact combined with the economic boom of the Mallorcan touristic industry favored the continuity of this vanguard, influencing the new generation of artists. In this pieces Ernesto maximizes the virtues and limitations of ceramics to articulate his artistic speech as impressionists expanded the capacity of oil painting to represent the interaction of

óleo para representar la interacción de la luz y la percepción humana; la plasticidad de la arcilla en bruto le permite moldear figuras ligeras con detalles llenos de espíritu y movimiento, y la fragilidad de la arcilla cocida hace que las piezas se conviertan en conchas vacías con apariencia sólida, pero a la vez extremadamente delicadas.

Este nuevo estilo consolida la carrera artística de Ernesto, en menos de 2 años duplicará el número de exposiciones, participando en eventos importantes como "Nit del Art de Palma" 2013 o en espacios relevantes como Museu Ca'n Prunera. En 2017 participa en 11 exposiciones, 7 de ellas en solitario, y también realiza su primera exposición internacional en la Galería Flussreif de Zürich.

Pero 2017 es un mal año, su amigo y mentor, el maestro Joan Riera Ferrari muere a la edad de 74 años. Ernesto está terriblemente afectado por la pérdida, y por supuesto, su trabajo se ve afectado. Deja de hacer estudios de anatomía, en su lugar, utiliza las piezas rotas de sus figuras para crear una nueva serie llamada "Bosque de los curiosos". Parece que el alma humana no es capaz de recomponer su caparazón: desnuda, visible, vulnerable,

light and human perception; the plasticity of raw clay allows him to shape light figures with details full of spirit and movement, and the fragility of the baked clay turn the pieces into empty shells with solid appearance in one hand, but extremely delicate in the other.

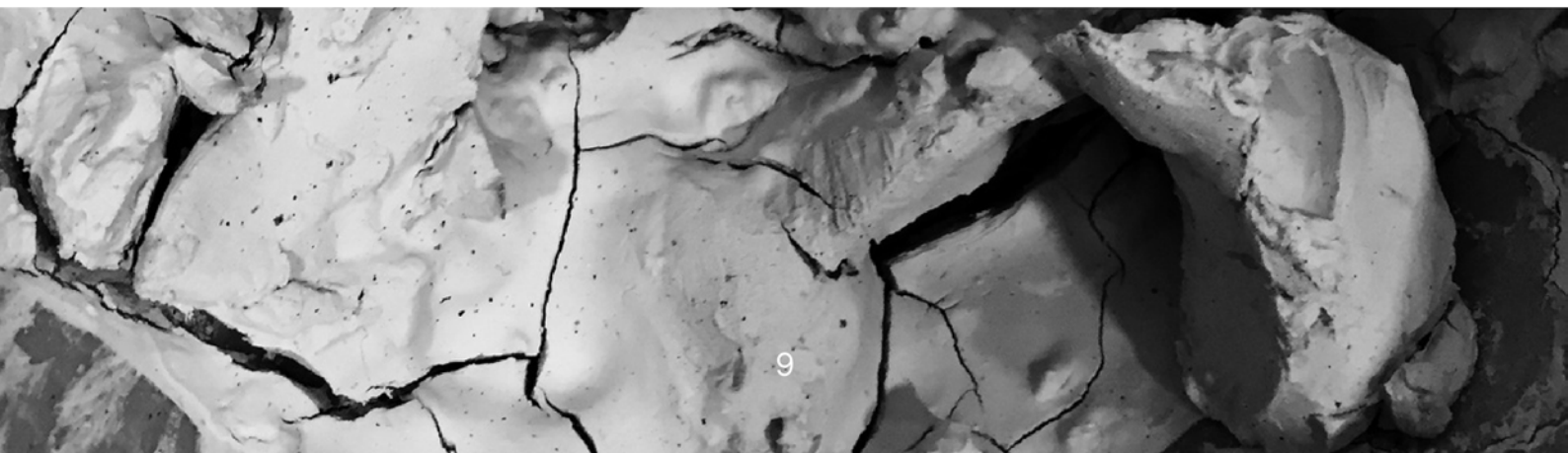
This new style consolidates Ernesto's artistic career, in less than 2 years he will double the number of exhibitions, participating in important events such as "Nit del Art de Palma" 2013 (Nuit Blanche) or in relevant spaces such as Museu Ca'n Prunera, that holds the collection of the local media tycoon Pere Serra. In 2017 he participates in 11 exhibitions, 7 of them solo, and also, he gets his first international exhibition at Flussreif Gallerie of Zurich. Also 2017 is a bad year, his friend and mentor, maestro Joan Riera Ferrari dies at the age of 74 after a fulminant disease. Ernesto is terribly affected by the loss, and of course, also his work. He stops making anatomy studies, instead he uses the broken pieces of his figures to create a brand new serie called "Forest of the nosies". Seems like the human soul is not able to recompose its shell: in the nude, visible, vulnerable,

y se sienta en el pequeño árbol formado con las pocas piezas que ha podido juntar.

Paralelamente comienza a flirtear con la pintura, un universo creativo completamente nuevo al que apenas había prestado atención antes. Realiza una serie de 32 pinturas de pequeño tamaño utilizando remanentes del papel de grabado que usó durante su etapa como editor. Esta serie, llamada "Papeles sin guion" es realmente oscura, saturada con diferentes materiales y técnicas. Usa pigmentos puros para enfatizar la expresión de los colores, el papel está absolutamente saturado, cubierto de borde a borde con lo que llama "Materia". Es un horror vacui que se convierte en un estallido para la tristeza de Ernesto. Esta serie da lugar a nuevas como "Nubes", "Arrecifes" o "Inundaciones". Desde ese mismo momento, Ernesto combinará escultura y pintura en su producción artística.

it sits on the small tree build with the few pieces it has been able to put together.

Also, he starts flirting with painting, a brand-new creative universe he had hardly paid attention to before. He makes a serie of 32 small-sized paintings using the engraving paper of Joan Riera Ferrari. This serie, named "Scriptless Papers" is really dark, saturated with different materials and techniques. He uses pure pigment powder to enhance the expression of colors, the paper is absolutely saturated, covered from edge to edge with what he calls "Materia". It is a horror vacui that becomes a blasting blow off-valve for Ernesto's sorrow. This serie gives rise to new ones such as "Clouds", "Reefs" or "Reverse flood", since that very moment Ernesto has combined sculpture and painting. Of course, he returned to making anatomic studies, he pinches the surface while molding it so the shapes become vibrant, clearly a fact that shows maturity and self-determination.

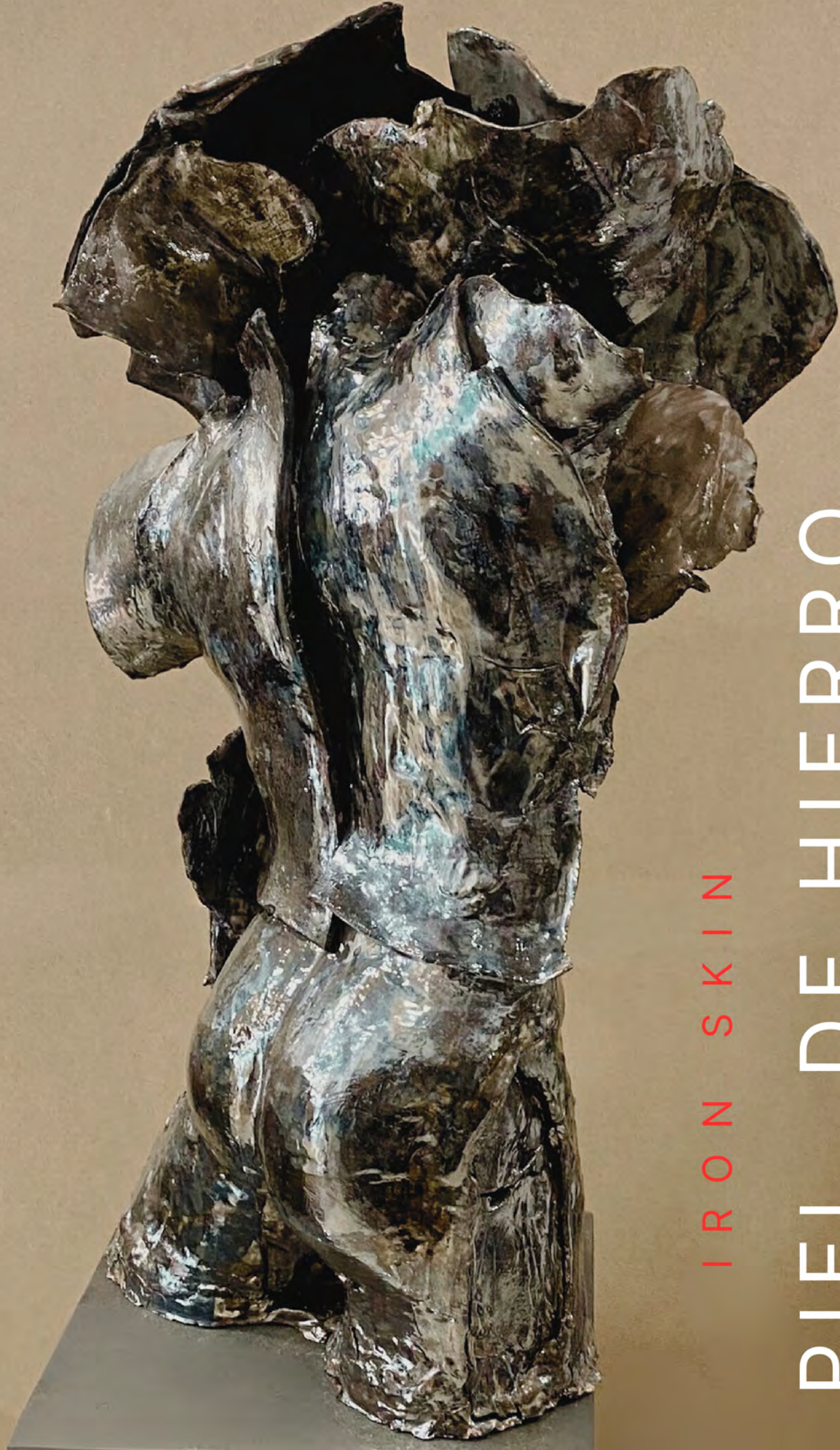

En PIEL DE HIERRO, Ernesto maximiza las virtudes y limitaciones de la cerámica para articular su discurso artístico. La plasticidad de la arcilla en bruto le permite moldear figuras ligeras con detalles llenos de espíritu y movimiento, y la fragilidad de la arcilla cocida hace que las piezas se conviertan en conchas vacías con apariencia sólida, pero a la vez extremadamente delicadas.

La doble naturaleza del barro le ayuda a representar la armadura del espíritu humano: un caparazón de aspecto rudo que, de hecho, es extremadamente frágil, y por eso está vinculado por la naturaleza a un proceso continuo de autocuración. Intencionalmente rompe las figuras y vuelve a juntar las piezas porque esa es la rutina diaria del alma

In IRON SKIN, Ernesto maximizes the virtues and limitations of ceramics to articulate his artistic discourse. The plasticity of raw clay allows him to mold light figures with details full of spirit and movement, and the fragility of baked clay turns the pieces into empty shells with a solid appearance, but at the same time extremely delicate.

The dual nature of clay helps him represent the armor of the human spirit: a tough-looking shell that is, in fact, extremely fragile, and is therefore linked by nature to a continuous process of self-healing. He intentionally breaks the figures and puts the pieces back together because that is the daily routine of the soul.

IRON SKIN

PIEL DE HIERRO

En su serie de esculturas inspiradas en LAS MENINAS, Ernesto reinterpreta y descompone los elementos de la pintura de Velázquez de una manera distintiva. En lugar de replicar la escena con fidelidad, Ernesto juega con las formas, las texturas y los volúmenes, creando esculturas que fusionan lo clásico con lo contemporáneo.

Las figuras de las meninas se convierten en formas abstractas y geométricas, a menudo enriquecidas con colores llamativos. En la serie de "Las Meninas" el artista reinterpreta una de las pinturas más emblemáticas de la historia del arte español. Su enfoque profundiza en el drama de la Infanta Margarita y reflexiona sobre la vacuidad de la obsesión del hombre por la belleza estética.

In his series of sculptures inspired by LAS MENINAS, Ernesto reinterprets and decomposes the elements of Velázquez's painting in a distinctive way. Instead of faithfully replicating the scene, Ernesto plays with shapes, textures and volumes, creating sculptures that fuse the classic with the contemporary.

The figures of the meninas become abstract and geometric shapes, often enriched with striking colors. In the "Las Meninas" series the artist reinterprets one of the most emblematic paintings in the history of Spanish art. His approach delves into the drama of the Infanta Margarita and reflects on the emptiness of human's obsession with aesthetic beauty.

LAS MENINAS

MENINAS

El postureo me resulta agotador, la historia de la Infanta Margarita fue una gran inspiración para hacer reflexionar al observador sobre la vacuidad de las apariencias, del que dirán, de los selfies.

Posturing is exhausting, the story of the Infanta Margarita was a great inspiration to make the observer reflect on the emptiness of appearances, of what they might say, of selfies.

El MINOTAURO se muestra como una figura trágica y atormentada: con sus elemento de monstruosidad, representa lo laberíntico, afrontar lo desconocido, vencer a los miedos más arraigados en el lado más primitivo de nuestra humanidad, por ello ha sido una fuente inagotable de inspiración que simboliza la lucha interna y los aspectos oscuros de la humanidad.

El uso de esta figura mitológica permite a Ernesto explorar sus propios sentimientos y reflexiones sobre la condición humana. El minotauro es la furia por el amor no alcanzado, del erotismo descontrolado, contenido por el laberinto de la convención social. Es la cópula que no se consuma, la tragedia de las aspiraciones del hombre, la fragilidad de la masculinidad.

The MINOTAUR is shown as a tragic and tormented figure: with its elements of monstrosity, it represents the labyrinth, facing the unknown, defeating the most deeply rooted fears in the most primitive side of our humanity, which is why it has been an inexhaustible source of inspiration and it symbolizes the internal struggle and dark aspects of humanity.

The use of this mythological figure allows Ernesto to explore his own feelings and Impressions regarding the human condition. The minotaur is the fury of unattained love, of uncontrolled eroticism, contained by the labyrinth of social convention. It is the non-consummated copula, the tragedy of man's aspirations, the fragility of masculinity.

MINOTAUROS

MINOTAURS

LOS CURIOSOS siempre han estado allí, en todos los rincones, supervisando lo que hacemos, entretenidos viendo como llevamos a cabo nuestros quehaceres diarios.

El origen de estas pequeñas figuras hunde sus raíces en el origen del hombre, cuando todo nuestro entorno estaba cargado de espiritualidad.

Esta tradición de religión terrenal ha llegado a nuestros días a través de las religiones animistas.

Estos espíritus de la naturaleza empapan todos los ámbitos de la vida: se han fusionado con las religiones modernas, como es el caso de la santería cubana; con la espiritualidad actual, buen ejemplo es el movimiento

Hippie; o incluso con la cultura popular, dando lugar a fenómenos tan llamativos como el universo Pokémon.

Ernesto materializa estos pequeños espíritus fisgones, terriblemente sentimentales, que nos observan con descaro, que interactúan entre sí y con nosotros, y que representan las distintas facetas del Espíritu Universal. La naturaleza en su mas pura esencia.

THE NOSIES have always been there, in every corner, supervising what we do, amused by watching how we carry out our daily chores. The origin of these small figures has its roots in the origin of mankind, when our entire environment was charged with spirituality. This tradition of earthbound religion has reached our days through animist religions.

These spirits of nature permeate all areas of life: they have fused with modern religions, as is the case with Cuban Santeria; with current spirituality, a good example is the Hippie movement; or even with pop culture, giving rise to phenomena as striking as the Pokémon universe.

Ernesto materializes these little peeping spirits, terribly sentimental, who observe us with impudence, who interact with each other and with us, and who represent the different facets of the Universal Spirit. Nature at its purest essence.

THE NOSIES

LOS CURIOSOS

"Son piezas extremadamente
complejas para mí, no solo
por su dificultad técnica,
también por la profunda carga
emotiva que libero durante la
ejecución. Afrontar la
avalancha de emociones que
me provocan es
sobrecogedor"

En PENSAMIENTOS, Ernesto
combina figurativismo y
elementos geométricos de
vivos colores, que emanan de
las cabezas de las piezas
como ideas que precisan
liberarse de la coraza con la
que nos defendemos de las
agresiones diarias a las que
nos somete nuestro entorno
más directo.

"The execution of this pieces
is extremely complex for me,
not only because of technical
difficulty, but also because of
the deep emotional load that
is released within me during
the execution. Facing this
avalanche of emotions is
overwhelming."

In THOUGHTS, Ernesto
combines figurativism and
brightly colored geometric
elements, which emanate from
the heads of the pieces as
ideas that need to be freed
from the armor with which we
defend ourselves from the
daily aggressions to which our
most direct environment
subjects us.

PENSAMIENTOS

THOUGHTS

“Los MALOS PENSAMIENTOS
son hijos del error, del
accidente. Cuando ejecutaba
la serie Pensamientos algunas
de las esferas se rompieron
durante el proceso de
horneado, dando lugar a estas
figuras.”

Lejos de descartarlas,
Ernesto ve en ellas la fiel
representación de lo
corrupto, de la frustración,
unas piezas mensajeras de un
potente discurso: incluso el
error contiene belleza, y es
capaz de estremecernos o de
abstraernos para llevarnos a
percibir la realidad desde un
punto de vista distinto.

Desde entonces Ernesto ha
evocado estos accidentes,
forzando errores que generan
belleza a través del fracaso.

“BAD THOUGHTS are children
of the error, an accident.
When I executed the Thoughts
series, some of the spheres
broke during the baking
process, giving rise to these
figures.”

Far from discarding them,
Ernesto sees in them the
faithful representation of
corruption, of frustration,
messenger pieces of a
powerful discourse: even error
contains beauty, and is
capable of shaking us or
abstracting us to lead us to
perceive reality from a
different point of view.

Since then Ernesto has
evoked these accidents,
forcing errors that generate
beauty through failure.

MALOS PENSAMIENTOS

NAUGHTY THOUGHTS

¿Qué otorga al objeto el
calificativo de bello?

En su esencia, la Belleza está
representada por el número ϕ ,
la Proporción Áurea. La forma
de la concha del NAUTILUS ha
fascinado a artistas y
diseñadores debido a su
geometría, su espiral sigue la
fórmula mágica que parece
encerrar la armonía,
irracional de su interminable
secuencia de decimales.

En esta serie, Ernesto explora
la Belleza desde la
proporción, y aprovecha su
esencia más pura. En estos
conjuntos escultóricos,
pequeñas figuras humanas,
aupadas por la Belleza,
exploran el devenir del
tiempo y miran a al
observador, interrogándoles
con el descaro que
caracteriza a la obra del
artista.

What gives an object the
adjective of beautiful?

At its core, Beauty is
represented by the number ϕ ,
the Golden Ratio. The shape
of the shell of a Nautilus has
fascinated artists and
designers due to its geometry.
Its spiral follows the magical
formula that seems to contain
the irrational harmony of its
endless sequence of decimals.

In this series, Ernesto
explores Beauty from its
proportion and takes
advantage of its purest
essence. In these sculptural
groups, small human figures,
supported by the sign of
Beauty, explore the evolution
of time and look at the
observer, questioning them
with the impudence that
characterizes the work of the
artist.

NAUTILUS

En AÉREOS Ernesto traspasa
la omnipresente armadura de
sus obras, y profundiza en lo
que hay más allá de la
frontera del alma, aquello que
habita en el interior del
hombre.

La plasticidad de su obra
retrata la soledad de los
sentimientos que permean
nuestro yo más secreto. Unas
masas flexibles que recubren
nuestro interior, que permean
nuestra coraza, y que afloran
en momentos de debilidad, de
miedo, de euforia o de
alegría.

Esta serie refleja esos
volúmenes inmateriales y
volátiles. Retrata su
comportamiento, su forma de
moverse, su capacidad para
cubrirlo todo, pero también su
habilidad para fugarse y de
flotar por el espacio.

In AERIALS Ernesto pierces
the omnipresent armor of his
works, and delves into what
lies beyond the border of the
soul, that which lives inside
man.

The plasticity of his work
portrays the loneliness of the
feelings that permeate our
most secret ego. Flexible
masses that cover our
interior, that permeate our
armor, and that emerge in
moments of weakness, fear,
euphoria or joy.

This series reflects those
immaterial and volatile
volumes. It portrays its
behavior, its way of moving,
its capacity to cover
everything, but also its ability
to escape and float through
space.

AÉRÉOS

AERIALS

DOUBLE CUBING

A volume within a volume,
irregularity within formality,
madness chained to order.

In DOUBLE CUBING, Ernesto
delights in personal
irrationality within the social
order, in the necessary
hypocrisy that lubricates the
mechanisms of coexistence in
society.

As if it were a scaffold, our
uniqueness is locked in a
mental structure. This
mechanized container, this
permeable space, allows us to
fit our small plot of madness
in the collectivity, and thus
turns us into gregarious
beings.

DOBLE CUBICAJE

Un volumen dentro de un
volumen, la irregularidad
dentro de la formalidad, la
locura encadenada al orden.

En DOBLE CUBICAJE, Ernesto
se recrea en la irracionalidad
personal dentro del orden
social, en la hipocresía
necesaria que lubrica los
mecanismos de la convivencia
en sociedad.

Como si de un andamio se
tratara, nuestra singularidad
está encerrada en una
estructura mental. Este
contenedor mecanizado, este
espacio permeable, nos
permite encajar nuestra
pequeña parcela de locura
dentro del colectivo, y nos
convierte, de esta manera en
seres gregarios.

A mitad de camino entre la escultura y la pintura. En contraposición a los tonos metalizados, el artista aplica sobre el lienzo una serie de capas amorfas, que juegan con el espacio, la luz, la sombra y la transparencia.

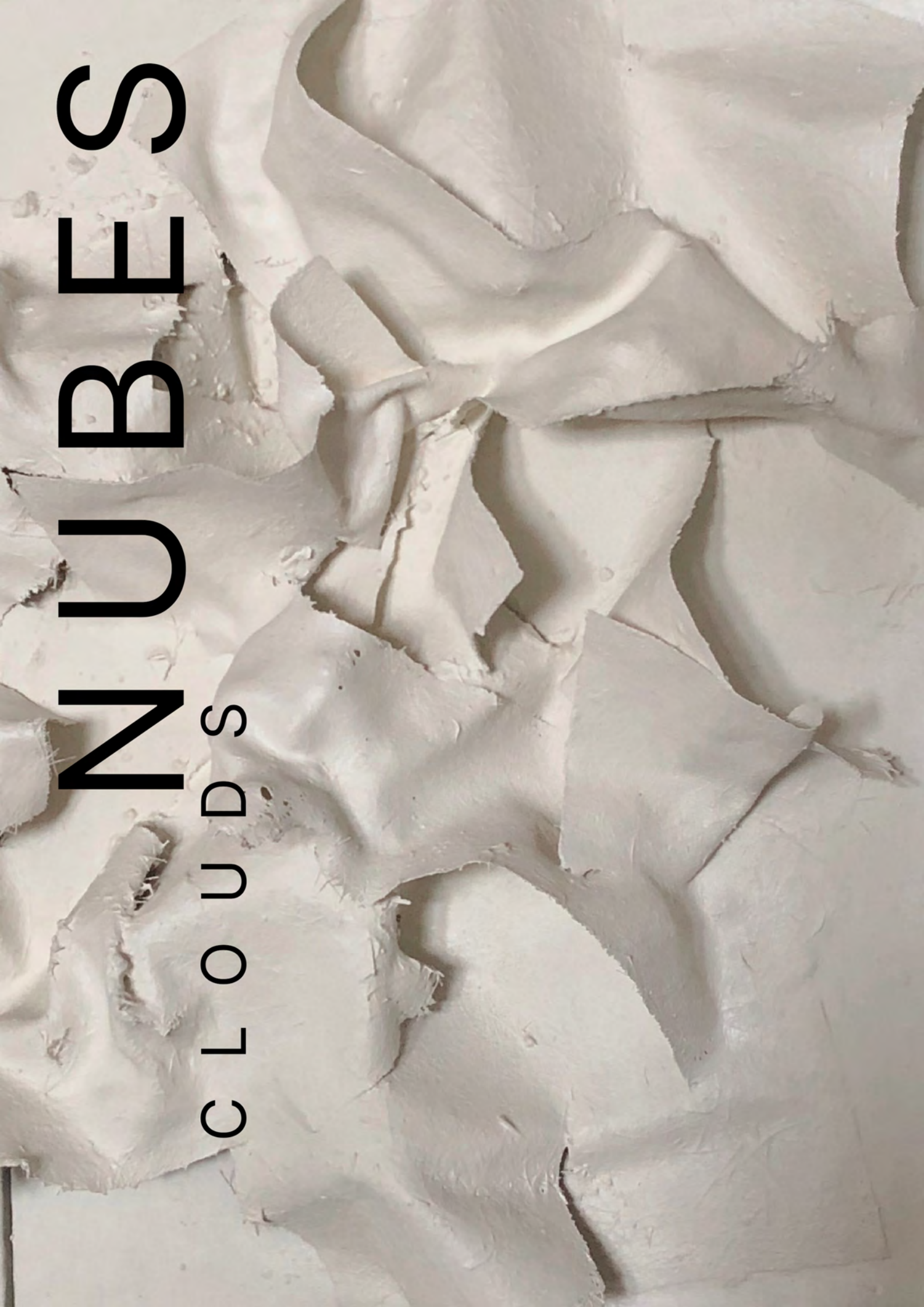
Aprovecha la neutralidad del blanco para resaltar la textura del material, la fibra de vidrio, y de esta manera evocar lo terrenal en contraposición a lo divino; rompe con la perspectiva y con la profundidad del cuadro para que el observador se pierda en el abismo que encierra la obra.

Ernesto plantea, en la serie NUBES, un reflejo vertical de la serie LOS AÉREOS, sin embargo, lo que empezó siendo un complemento se ha acabado convirtiendo en una de las series mas extensas y demandadas del artista, una serie que, sin duda, es una de sus señas de identidad.

Halfway between sculpture and painting. In contrast to the metallic tones, the artist applies a series of amorphous layers to the canvas, which play with space, light, shadow and transparency.

He takes advantage of the neutrality of white to highlight the texture of the material, fiberglass, and in this way evokes the earthly as opposed to the divine; he breaks with the perspective and depth of the painting so the observer gets lost in the abyss contained in this work.

Ernesto proposes, in the CLOUS series, a vertical reflection of the AERIALS series, however, what began as a complement has ended up becoming one of the artist's most extensive and demanded series, a work that is undoubtedly one of his hallmarks.

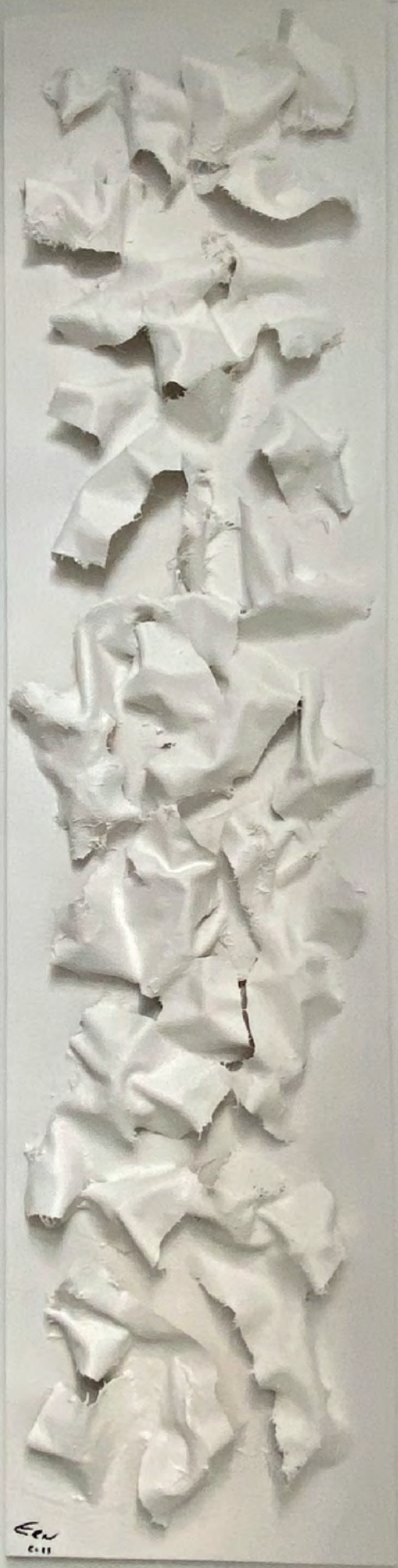

SEBUND

CLOUDS

Eu
C.11

2

3

ERN
A

El volumen, el color, la
textura.

Anémicamente explosiva, en
MATERIA el artista se
desinhibe, y explora con
descaro la plasticidad de los
materiales, jugando con
pigmentos puros y
aglomerantes para conseguir
una obra cargada de fuerza y
pasión.

Como si de un arrecife se
tratase, Ernesto se abstrae en
la belleza, la composición y la
paleta de colores sin otra
intención que la de deleitar al
observador, creando la pared
de una caverna en la que
dejar que la mirada se pierda,
sin otro objetivo que la
onubilación y el deleite.

The volume, the color, the
texture.

Anemically explosive, in
MATERIA the artist becomes
uninhibited, and boldly
explores the plasticity of
materials, playing with pure
pigments and binders to
achieve a work full of strength
and passion.

As if it were a reef, Ernesto
abstracts himself in the
beauty, the composition and
the color palette with no other
intention than to delight the
observer, creating the wall of
a cavern in which the observer
can let the glance get lost,
without another objective than
unubilation and delight.

A close-up photograph of dry, cracked earth. The surface is covered in a network of deep, dark, irregular cracks that form a grid-like pattern. The soil is a mix of light tan and dark brown colors, with some areas appearing more saturated than others. The texture is rough and granular.

MATERIALIA

En GEOMETRÍA, Ernesto
proporciona un lenguaje
visual universal que
trasciende las barreras
culturales y temporales.

Utiliza los colores planos,
básicos y brillantes, las
texturas y los volúmenes
irregulares para invitar al
espectador a explorar la
relación entre forma, espacio
y proporción a través de
estructuras equilibradas y
dinámicas.

In GEOMETRY, Ernesto
provides a universal visual
language that transcends
cultural and temporal barriers.

He uses flat, basic and bright
colors, textures and irregular
volumes to invite the
spectator to explore the
relationship between form,
space and proportion through
balanced and dynamic
structures.

G E O M E T R I A

G E O M E T R Y

Ernesto profundiza en
INUNDACIONES, en las
reflexiones iniciadas en la
serie anterior, Materia.
Impactado por la visión de las
salinas del sur de Mallorca, el
artista cubre los valles que
forman la materia de sus
obras de resina epóxica para
evocar el efecto del agua.

La obra se transforma,
alterando la manera en la que
interactúa con el público: se
convierte en un trampantojo,
incita a usar otro sentido, el
observador no puede
resistirse a tocar la obra, y
sin quererlo de repente se ve
reflejado en la superficie
acuosa. La resina juega a
reflejar la sala en su
conjunto, las luminarias, el
color de las paredes e incluso
al mismo público.

De nuevo Ernesto se deja
llevar por la evocación pura
de la naturaleza, la
composición y el uso de los
colores. Merece mención
especial el uso de sulfato de
hierro, que mezclado con
agua, forma un líquido
verduzco que se torna ocre al
oxidarse. Ernesto aprovecha
la resina para congelar esta
reacción química, generando
esas aguas entre verde y
cobrizo, lo cual otorga a la
obra una vitalidad, fruto del
más absoluto azar.

Ernesto delves deeper into
FLOODS, into the reflections
begun in the previous series,
MATERIA. Impacted by the
vision of the salt flats of
southern Mallorca, the artist
covers the valleys that form
the materials of his works
with epoxy resin to evoke the
effect of water.

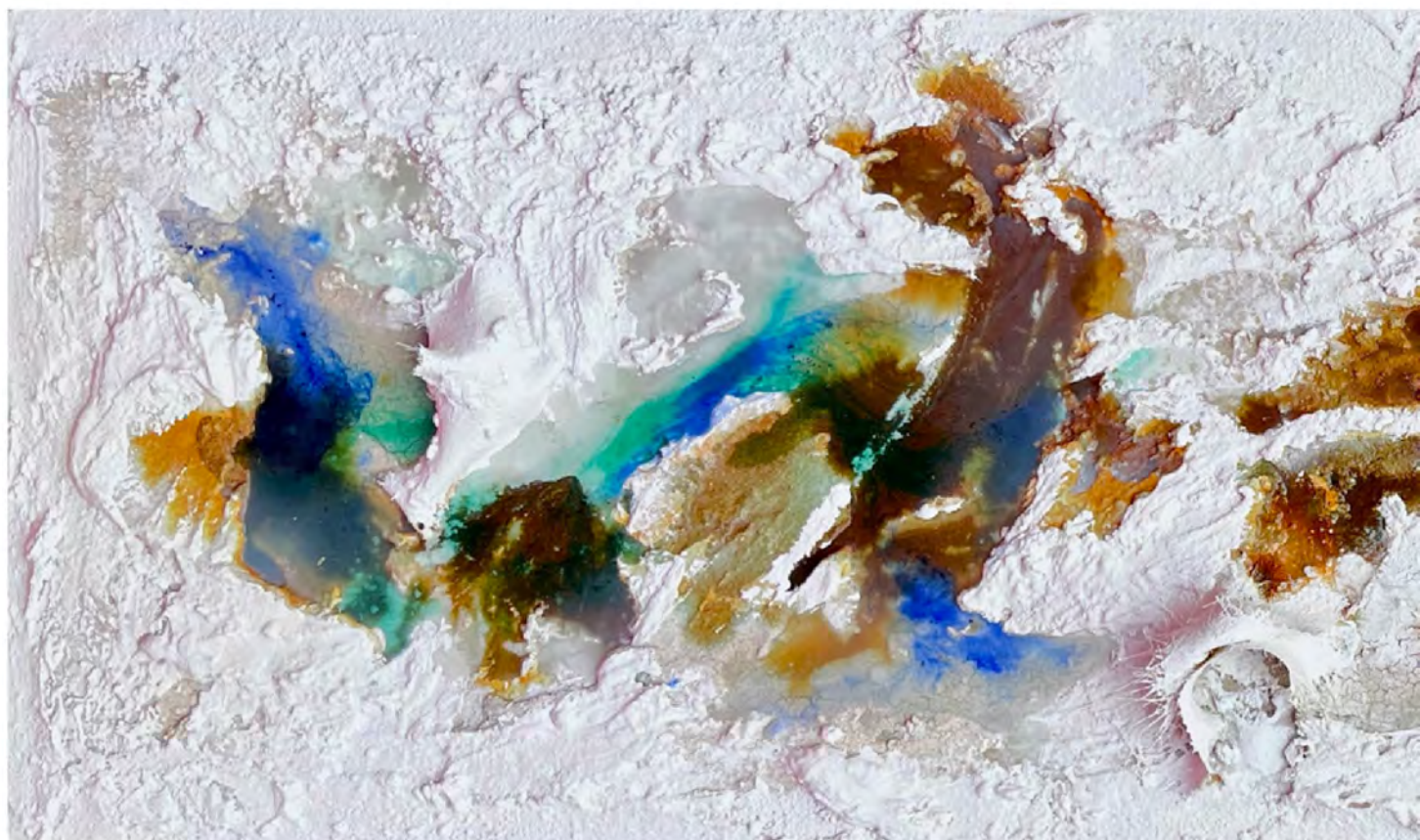
The work is transformed,
altering the way in which it
interacts with the public: it
becomes a *trompe l'oeil*, it
encourages the use of another
sense, the observer cannot
bring himself to touch the
work, and without wanting to,
he suddenly sees himself
reflected in the watery
surface. . The resin plays to
reflect the room as a whole,
the lighting, the color of the
walls and even the audience
itself.

Once again Ernesto gets
carried away by the pure
evocation of nature, the
composition and the use of
colors. The use of iron sulfate
deserves special mention,
which when mixed with water
forms a greenish liquid that
turns ochre when oxidized.
Ernesto takes advantage of
the resin to freeze this
reaction, generating those
shades between green and
copper, which give the work a
vitality, the result of absolute
fortune.

INUNDACIONES

FLOODS

En PERSONAJES, el artista se recrea en la fantasía y manifiesta en esta serie, su mundo interior, explorando el lado más primitivo del ser humano, aquel que se conjuga con la naturaleza, la vida y la imaginación. El lenguaje visual se caracteriza por la simplicidad y la espontaneidad, a menudo combinando formas geométricas con líneas sinuosas y colores terrosos.

Sus personajes pueden ser humanoides, animales estilizados o formas abstractas que desafían las convenciones artísticas tradicionales. A través de estos elementos, logra transmitir una sensación de juego y libertad en su arte.

De nuevo, en esta serie el artista hace uso del sulfato de hierro para generar tonos ocre y óxido, una técnica icónica dentro del catálogo de Ernesto, y que le permite, en esta ocasión, reflejar el paso del tiempo a través de la oxidación intencionada de la obra.

In PERSONAGGES, the artist revels in fantasy and manifests in this series his inner world, exploring the most primitive side of the human being, the one that combines nature, life and imagination. The visual language is characterized by simplicity and spontaneity, often combining geometric shapes with sinuous lines and earthy colors.

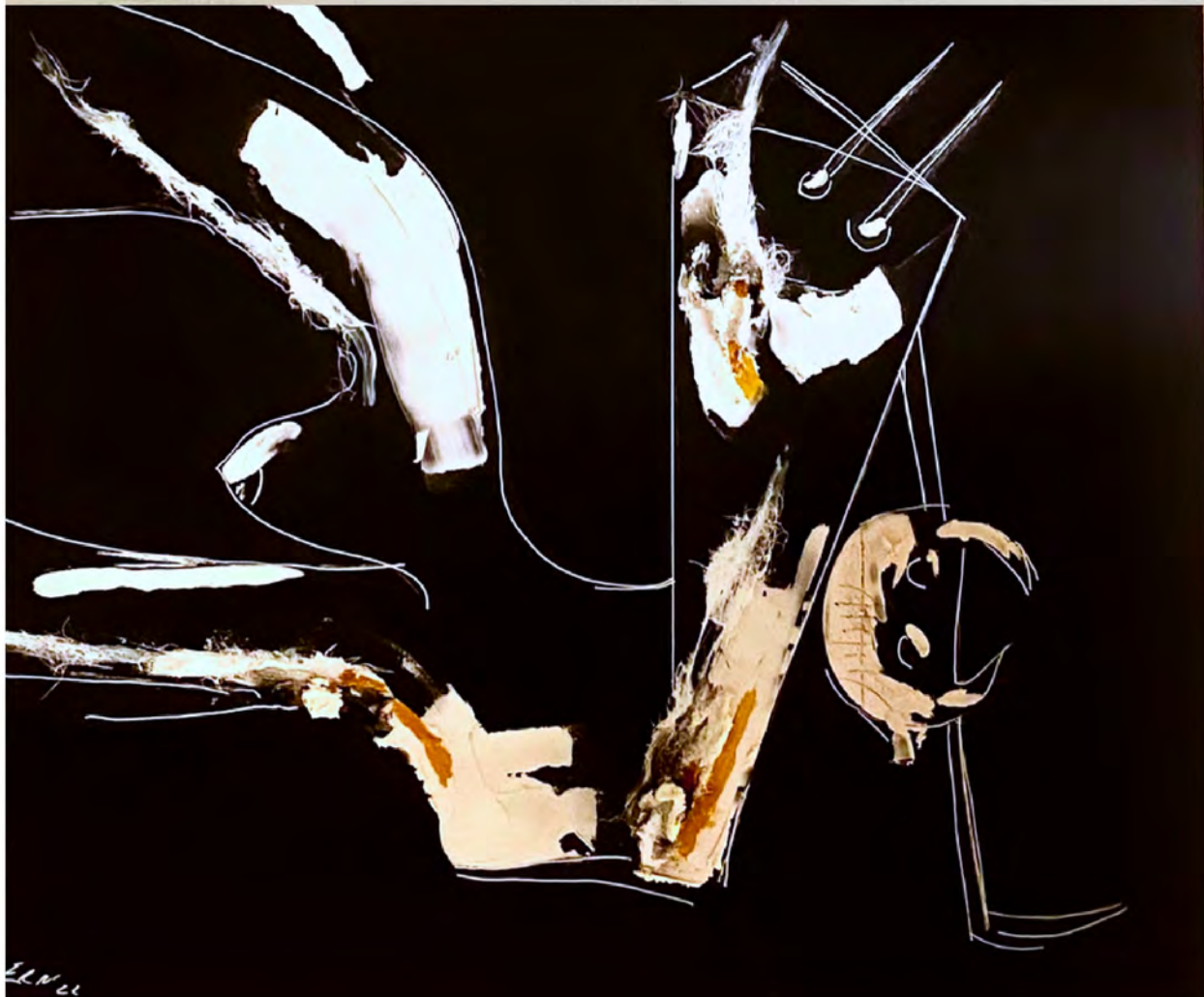
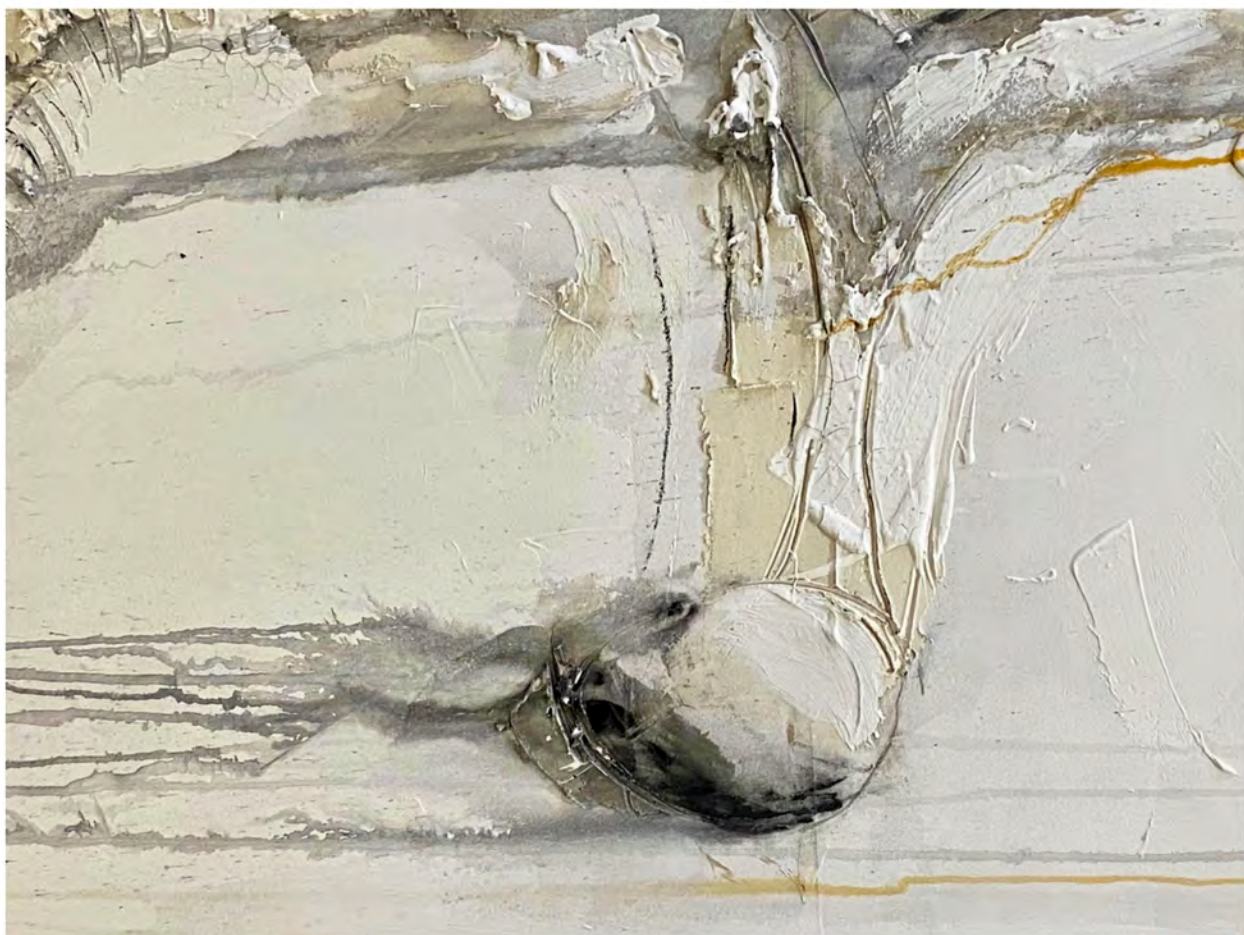
His characters can be humanoid, stylized animals, or abstract shapes that challenge traditional artistic conventions. Through these elements, he manages to convey a sense of game and freedom in his art.

Again, in this series the artist uses iron sulfate to generate ocher and rusty tones, an iconic technique within Ernesto's catalogue, and which allows him, on this occasion, to reflect the passing of time through intentional oxidation of the work.

PERSONAJES

PERSONNAGES

Sobre la NADA más absoluta,
así se siente el espíritu
humano.

No se trata simplemente de la
ausencia de contenido, sino
de la posibilidad de encontrar
significado en el vacío. Al
despojar a la obra de arte de
todos los adornos y excesos,
el artista nos invita a
reflexionar sobre la
naturaleza misma de la
creatividad, el significado y
la experiencia estética. En un
mundo lleno de ruido y
distracciones, nos recuerda la
importancia de la simplicidad,
el silencio y la contemplación
en nuestro viaje hacia la
comprensión del mundo y de
nosotros mismos.

En estas obras Ernesto
reflexiona sobre la soledad,
la compañía y el trayecto que
hacemos nadando en la
incertidumbre, materia densa
y tenebrosa que es nuestro
día a día.

About the most absolute
nothingness, this is how the
human spirit feels.

It is not simply about the
absence of content, but about
the possibility of finding
meaning in the void. By
stripping the work of art of all
adornment and excess, the
artist invites us to dig on the
very nature of creativity,
meaning and aesthetic
experience. In a world full of
noise and distractions, he
reminds us of the importance
of simplicity, silence and
contemplation on our journey
toward understanding the
world and ourselves.

In these works Ernesto
reflects on loneliness, the
company and the journey we
take, swimming in uncertainty,
a dense and dark matter that
is our daily life.

NADA

NOTHINGNESS

A lo largo de su trayectoria,
Ernesto reflexiona
continuamente sobre el paso
del tiempo y sobre cómo el
inexorable vaivén del péndulo
va dejando marcas en la
armadura que construimos
para proteger nuestra
fragilidad frente a las
inclemencias de la
colectividad.

NEÓN surge de la oscuridad,
de la fractura, del espacio.
Ernesto incorpora un nuevo
elemento, la luz, que
representa la resistencia del
alma bajo la armadura.

Throughout his career,
Ernesto continually muses on
the passing of time and how
the inexorable swing of the
pendulum leaves marks on the
armor we build to protect our
fragility against the
inclemencies of the
community.

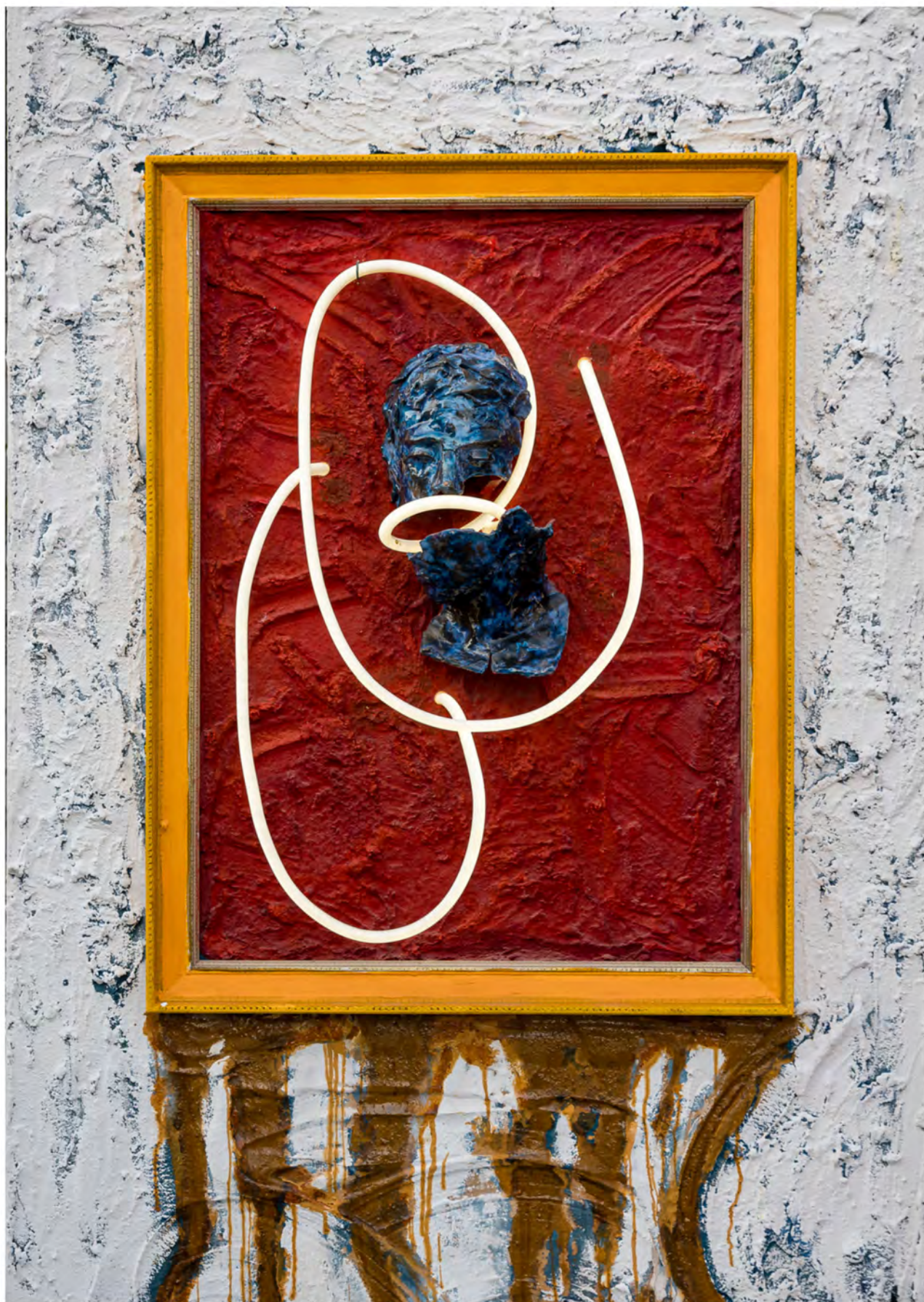
NEON emerges from darkness,
from fracture, from space.
Ernesto incorporates a new
element, light, which
represents the resistance of
the soul under the armor.

NEÓN

NEON

CARRERA

CARRERER

2023

Indiv., "Nada", Christmas Market, Pueblo Español,
Diciembre
Colect. Art in Sal, Ses Salines, Septiembre
Colect. Nit de l'Art, Palma, Septiembre
Colect., Hotel Saratoga, Junio
Indiv. "Neón" SchwaigArt, Abril

2022

Indiv., "Policromía", Christmas Market, Pueblo Español,
Diciembre
Colect., Hotel Bendinat, Junio
Indiv. "Aéreos" SchwaigArt, Mayo
Colect. Dia de les Illes, Parc de la Mar, Marzo

2021

Colect., Hotel Saratoga, Noviembre
Colect., Hotel Bendinat, Julio

2020

Ind. "Viure" Paseo del Borne, Marzo

2019

Indiv., "Policromía", Christmas Market, Pueblo Español,
Diciembre
Indiv. "Retrospectiva" SchwaigArt, Septiembre
Indiv., "Mar i Vent" Galeria Marimon, Julio
Colect., Hotel Saratoga, Mayo
Colect., Hotel Bendinat, Marzo
Indiv., "Pell de ferro", Puerto Portals, Enero

2018

Indiv., "Pell de ferro", Christmas Market, Pueblo Español,
Diciembre
Indiv., "Ingravidez", "8 pensamientos", "Bosque de los
Curiosos", "SchwaigArt, Septiembre
Colect., Passion Baleart, Edsvik Kontshall, Estocolmo,
Agosto
Indiv., "Pell de ferro", Espacio Gastrocultural Ca'n Quet
Deià, Mayo
Colect., Hotel Bendinat, Mayo

2017

Indiv., "Pell de ferro", Christmas Market Pueblo Español, Diciembre
Indiv., "Papeles sin guión", Laudat Santanyi, Noviembre
Indiv., "Pell de ferro", Galeria Marimón, Octubre
Colect., Hotel Bendinat - Septiembre
Colect., "Passion Baleart", Flussreif Galerie, Bremgarten - Agosto
Colect., "Retorn II", Galeria Marimón - Julio
Indiv., "Pell de ferro", Casal Cultural Sta. Margalida - Julio
Colect., "Artdemossa", Galeria JustArt, Valldemossa - Julio
Indiv., "Doble cubicaje" y "Papeles sin guion", Schwaig·Art - Junio
Indiv., Restaurante Oliu - Junio
Indiv., "Pell de ferro" AC La Agrícola - Abril

2016

Colect., Nit de l'Art del Nuevo Pueblo Español - Septiembre
Colect., Hotel Bendinat - Agosto
Colect., "Mar de Culturas III" Nixe Palace - Junio
Colect., Galería Ra del Rey, Madrid - Febrero
Colect., Muy frágil, Galería Pep Llabrés - Palma - Enero

2015

Indiv., Colegio Abogados de Baleares - Noviembre
Indiv., Serenates a l'Auba, AC Riera Ferrari - Julio
Colect., Reserva Rotana, Manacor - Junio
Colect., Hotel Bendinat, Palma - Mayo
Indiv., "Minotauro" AC La Agrícola - Abril

2014

Colect., "Mar de Culturas II" Nixe Palace - Diciembre
Instalación, "Marea Humana", AC Riera Ferrari - Agosto
Colect., Reserva Rotana, Manacor - Junio
Colect., Centre Cultural Costa Nord - Abril
Indiv., "Intrigas Palaciegas" Galeria Marimón - Abril

2013

Indiv., "Cerámicas y Dibujos" AC La Agrícola - Diciembre
Indiv., Nit del Art Palma, Galería Marimón - Septiembre
Indiv., Rte. Santi Taura, Palma - Septiembre
Instalación, "Nubes" AC Riera Ferrari, Manacor - Agosto
Colect., "Isla de Mar" Reserva Rotana - Abril
Colect., Museu Ca'n Prunera - Marzo
Colect., "Un Mar de Culturas I", Nixe Palace - Marzo

2012

Colect., Galeria Marimón - Noviembre
Colect., Galeria Marimón - Agosto
Instalación, "Regatas" AC Riera Ferrari - Agosto
Indiv., Fundación Torrens Lladó, Palma - Marzo
Indiv., Mutz Club Portals, Marzo

2011

Indiv., "Ceràmica" AC La Agrícola - Octubre
Colect. Fundación Riera Ferrari - Agosto
Colect. Galeria Marimón - Junio

2009

Colect. Son Quint Golf, Palma
Indiv. Galería Estil Art, Palma

2008

Indiv. Casal Can Pere Ignaci, Campos
Colect. Galería Sacman, Manacor - Marzo

2007

Colect. Galería Marimón - Diciembre
Colect. Galería Camí del Mar - Septiembre
Colect. Fundación Riera Ferrari - Agosto

2006

Colect. Galería Camí del Mar - Octubre
Colect. Centro Cultural, Felanitx - Agosto
Colect. Galería Camí del Mar - Marzo

C O D A

La insularidad como concepto
anida tanto en la obra
plástica de Ernesto Rodríguez
Nogueira como en su propia
condición y genética. Le
conocí en su Habana natal
apenas prematuramente
abandonada su adolescencia
como "okupa" consentido de
parte del garaje del elegante
edificio familiar del reparto
Kohly, cerca del puente sobre
el río Almendares y vecino del
paradisíaco Bosque de La
Habana donde solían verse
mulatos atléticos
"despojándose" en sus aguas
no siempre cristalinas.

Hijo y nieto de médicos, más
culto que diligente, puedo dar
fe de que resultó de los
primeros en obtener permiso
para viajar -y visa turística
antes de Schengen- entre los
jóvenes cubanos menores de
veinte años allá por los
noventa. Sorprendido en su
primera visita a París por el
"reducido" tamaño de la Tour
Eiffel, entendió años más
tarde la grandeza de su
mentor, el artista
manacorense Juan Riera
Ferrari.

C O D A

Insularity as a concept nests
both in the plastic work of
Ernesto Rodríguez Nogueira
and in his own condition and
genetics. I met him in his
native Havana, as he was
prematurely abandoning his
adolescence as a spoiled
"squatter" in the basement of
the elegant family house in
the Kohly district, near the
bridge over the Almendares
River and right by the
paradisiacal Bosque de La
Habana where athletic
mulattoes used to be seen
"swimming in the nude" in its
not always crystal clear
waters.

Son and grandson of doctors,
more cultured than diligent, I
can attest that he was one of
the first to obtain permission
to travel - and a tourist visa
before Schengen - among
young Cubans under twenty
years old back in the
nineties. Surprised on his
first visit to Paris by the
"small" size of "la Tour
Eiffel", he understood years
later the greatness of his
mentor, the artist Juan Riera
Ferrari, from Manacor,
Mallorca.

Herederó, quiéralo o no, de
Amelia Peláez y Servando
Cabrera, de Lezama Lima y
Cabrera Infante, de las
Escuelas de Arte de Ricardo
Porro y del Parque Lenin de
Joaquín Galvañ.

Una mezcla entre los
pioneritos uniformados de las
escuelas castristas y la
neoburguesía de la Revolución
Cubana que pescaba a menudo
en confortables yates
estatales, veraneaba en
Varadero y nadaba en la
menos conocida y hermosa
Playa de El Francés.

De espíritu rebelde y
exquisitos modales, alimentó
sus fantasías infantiles hasta
identificarlas con un sueño
razonable que no ha tardado
en hacer realidad. Frecuentó
bajeza y fineza con idéntica
familiaridad, tugurios
marginales y conciertos en la
Basílica de San Francisco o
actuaciones del Ballet
Nacional de Cuba en el
antiguo Centro Gallego, hoy
Gran Teatro Nacional Alicia
Alonso (y me acompañó por
cierto a almorzar en La
Ferminia cuando propuse a la
"prima ballerina" el Honoris
Causa de la Universidad
Politécnica de Valencia, que
aceptó gustosamente),
paladares de tercera donde
comer un pan con lechón y una
"pastica", o la langosta
"termidor" o en "mariposa" del
Floridita con vajilla de
porcelana y cubertería de
alpaca de El Encanto, regada
con daiquiris a lo Hemingway
agitados por el viejo barman
de siempre.

Heir, whether he likes it or
not, of Amelia Peláez and
Servando Cabrera, of Lezama
Lima and Cabrera Infante, of
the Ricardo Porro Art Schools
and Parque Lenin by Joaquín
Galvañ.

A mix between the uniformed
"pioneritos" of Castro's
schools and the neo-
bourgeoisie of the Cuban
Revolution that often fished
on comfortable yachts of the
Comunist Party, spent
summers in Varadero and
swam in the hidden and
beautiful Playa de El Francés.

With a rebel spirit and
exquisite manners, he
nurtured his childhood
fantasies until he identified
them with a reasonable dream,
and he soon made it come
true. He frequented the
gutters and the finest salons
with identical familiarity,
marginal slums and concerts
in the Basilica of San
Francisco or performances of
the National Ballet of Cuba in
the old Centro Gallego, today
the Gran Teatro Nacional
Alicia Alonso (and he seated
by my side at La Ferminia
during a lunch with the prima
ballerina the very day I
announced to her the proposal
to the Honoris Causa of the
Polytechnic University of
Valencia), third-class
"Paladares" where you can eat
bread with "puerquito" and a
delicious "pastica", or the
lobster "termidor" or
"mariposa" from the Floridita
with bone china crockery and
silverplate cutlery from "El
Encanto", all washed down
with Hemingway-style
daiquiris shaken by the usual
old bartender.

Desde jovencito sumó al ansia por la libertad un talante emprendedor y una rara capacidad para la gestión comercial y financiera, nada despreciables en el campo creativo y en el ecosistema artístico en el que ahora se desempeña.

En un viaje humano y territorial permanente, Ernesto Rodríguez ha sabido cultivar su sensibilidad y crecer en sabiduría -popular e intelectual- hasta madurar entre el Mediterráneo y el Atlántico conservando sus raíces caribeñas.

De manera que "el artista cubano afincado en Mallorca" exhibe hoy, con éxito merecido, el fruto de un aprendizaje que inició como editor con el manejo del tórculo de su maestro en "a S`Auba", hasta producir, ya en solitario, su prolífica colección de "muñecos" (minotauros, meninas, curiosos, nadadores) cerámicos y saltar al aéreo y al doble cubicaje con los secretos de las resinas epóxicas y el acero inoxidable.

Viajamos juntos los tres por el Nilo, lloré con ellos las maravillas arquitectónicas de Luxor y el Valle de los Reyes, nos embarcamos a vela latina con los nubios que Riera evocó después con primor, y descubrimos El Cairo profundo y gamberro con el riesgo de atravesar a pie sus transitadas y sonoras avenidas.

From a young age, he added to his urge for freedom an entrepreneurial spirit and a rare capacity for commercial and financial management, not inconsiderable in the field of creativity and in the artistic ecosystem in which he now works.

In a permanent human and territorial journey, Ernesto Rodríguez has known how to cultivate his sensitivity and grow in wisdom - both popular and intellectual - until he matured between the Mediterranean and the Atlantic while preserving his Caribbean roots.

So that "the Cuban artist Settled on Mallorca" exhibits today, with well-deserved success, the fruit of an apprenticeship that began as an editor of his Maestro, handling the torcle of the atelier in "a S`Auba" until he produced, now alone, his prolific collection of ceramic "dolls" (Minotaurs, Meninas, Nosies, Swimmers) and jumping to the Aerials and Double Cubing with the secrets of epoxy resins and stainless steel.

The three of us traveled together along the Nile, I mourned with them at the architectural wonders of Luxor and the Valley of the Kings, we embarked on a faluca with the Nubians that Riera later evoked with beauty, and we discovered the real and rowdy Cairo, on a mighty walk in thr busy and noisy avenues.

Tengo para mí que todo esto
también subyace en esa
búsqueda continua de una
belleza descosida y profunda
que es tal vez la sustancia de
su abundante y constante
producción en su taller de la
calle Rei Sanç de Palma.

Alejado de la "marca" -y del
"postureo" como él mismo
confiesa- cabe esperar una
evolución serena y a la vez
innovadora, en un trabajo
equilibrado entre lo
conceptual y lo decorativo,
exento de complejos y modas,
que navega a rumbo cierto
con la costosa libertad
practicada en su niñez y
experimentada con tanto
tesón como audacia a lo largo
de ya unos cuantos años.

He sido testigo privilegiado y
atesoro muestras
significativas que legitiman el
augurio. Definitivamente:
buen trabajo.

Kerala para Mallorca
Abril de 2024

I believe that all this also
underlies that continuous
search for an unstitched and
profound beauty that is
perhaps the substance of his
abundant and constant
production in his atelier on
Rei Sanç street in Palma.

Away from the "brand" (and
from the "posing" as he
himself confesses), we can
expect a serene and at the
same time innovative
evolution, in a work balanced
between the conceptual and
the decorative, free of
complexes and fashions, which
navigates on the right course
with the expensive freedom
practiced in his childhood and
experienced with both
tenacity and audacity over the
course of the years.

I have been a privileged
witness and I treasure
significant memories that
legitimize my omen.
Definitely: good job.

From Kerala to Mallorca
April 2024

Jose María Lozano

Burgos - 1950

Catedrático (r) de la Universitat Politècnica
de Valencia y Profesor Invitado, con la
categoría especial permanente, de la
Universidad de La Habana.

