

**The Andes Wheel &
Mokomiro Variations**
Sculptures by Francisco Gazitua

Foreword

“A Harmonious Co-existence with the Material”

I am delighted to be exhibiting the sculptural work of Francisco Gazitua. This exhibition “Mokomiro Variations” marks and celebrates the installation of his first public sculpture in London, “The Andes Wheel”.

Francisco stands out not only as a sculptor but as a human with strong vocations. His life as a teacher, a disseminator of learnt information and experiences, who has created art schools in Chile and Croatia, and whose enormous impact has inspired many of us to become sculptors. We met at St Martins School of Art; while he lectured, I was a student. Without Gazitua’s leadership, many of us would not be stone or steel sculptors or attuned to the sound of materials breathing. Gazitua teaches through the example of his own work, his versatility and knowledge of materials are now legendary; stone, wood, steel and combinations of these materials displaying both technical skills and conceptual brilliance, theoretically underpinned and aesthetically judged.

He is among the most highly regarded sculptors in Latin America. His sculptural use of paper, water and wind, snow and ice, reflect a hinterland of knowledge and interest in nature alongside the experimental. Rooted in his philosophy studies at University and general interest in scholarly learning, literature and poetry, all viscerally embedded in his thinking and inspired by his geographical surroundings. The great artists and scientists

of the Italian Renaissance believed that sculptors and painters are the great masters of the visible world in that the perception of pure form is not an instinctive gift that we all possess – a result of our being born and living in a sublunary world as Aristotelian physics describes it.

In the world of sculpture, we inhabit the realm of forms. Gazitua’s own reality selects aspects that simultaneously render a chosen subject, be it a horse, bridge, tree, ship, music, body or bird, into abstracted shapes, synthesising the subjects into objects, and so we begin to see the world through Gazitua’s eyes.

To carve is to understand the material and perhaps yourself, a contemplation that can enrich us.

I was taught never to forget the people that helped you, that propelled you. For me, Gazitua is one of these.

I am grateful to Francisco for his inexhaustible optimism and his relentless exploration of the sculptor’s studio, its materiality, and his dedication and belief in the physical making of sculpture, the blood and tools of the sculptor. Gazitua is constantly looking beneath the surface at the real bones of the thing; the thinking, the crafting. No tricks or novelty, but progress through cross-examination, trial and error. The result is a fierce exploration of the subject through the chosen material.

Isabel H Langtry, Principal of HSoA

Preámbulo

“Una convivencia armónica con la materia”

Estoy encantada de exponer la obra escultórica de Francisco Gazitua. Esta exposición “The Mokomiro Series” también marca y celebra la instalación de su primera escultura pública en Londres y que lleva por nombre “La Rueda de los Andes”.

Francisco destaca no sólo como escultor sino como ser humano con fuertes vocaciones. Su vida como profesor, difusor de aprendizajes y experiencias, que ha creado escuelas de arte en Chile y Croacia y cuyo enorme impacto ha inspirado a muchos de nosotros a ser escultores, por la forma en que la escultura fue enseñada por él en St Martins. En este contexto nos conocimos, él como profesor de la Escuela de Arte St Martins y yo como estudiante. Sin el liderazgo de Gazitua, muchos de nosotros no seríamos escultores de piedra y hierro, ni estaríamos en sintonía con el sonido de la respiración de los materiales. Gazitua enseña a través del ejemplo de su propio trabajo, su versatilidad y conocimiento de los materiales es ahora legendario, piedra, madera, acero y combinaciones de estos materiales mostrando tanto las habilidades técnicas como la brillantez conceptual, teóricamente respaldada y estéticamente juzgada.

Se encuentra entre los escultores más reconocidos de América Latina, su uso escultórico del papel, el agua y el viento, la nieve y el hielo, reflejan un conocimiento e interés por la naturaleza junto a lo experimental. Sus raíces se encuentran en sus estudios de filosofía en la Universidad y en su interés general por el aprendizaje erudito, la literatura y la poesía, todo ello visceralmente integrado

en su pensamiento e inspirado por su entorno geográfico. Los grandes artistas y científicos del Renacimiento italiano creían que los escultores y los pintores son los grandes maestros del mundo visible, en el sentido de que la percepción de la forma pura no es un don instintivo que todos poseemos, resultado de que nacemos y vivimos en un mundo sub-lunar, como describe la física aristotélica. En el mundo de la escultura, habitamos el reino de las formas. La propia realidad de Gazitua selecciona aspectos que convierten simultáneamente un tema elegido, ya sea un caballo, un puente, un árbol, un barco, una música, un cuerpo o un pájaro, en formas abstraídas, sintetizando los temas en objetos y así empezamos a ver el mundo a través de los ojos de Gazitua.

Tallar es comprender el material y quizás a uno mismo, una contemplación que puede enriquecernos.

Me enseñaron a no olvidar nunca a las personas que te ayudaron, que te impulsaron, para mí Gazitua es una de ellos.

Le agradezco a Francisco su inagotable optimismo y su incesante exploración del estudio del escultor, su materialidad y su dedicación y creencia en la realización física de la escultura, la sangre y las herramientas del escultor. Gazitua busca constantemente bajo la superficie los verdaderos huesos de la cosa, el pensamiento, la artesanía. Nada de trucos ni de novedades, sino el progreso a través del examen cruzado, la pista y el error. El resultado es una feroz exploración del tema a través del material elegido.

Isabel H Langtry, Decana de HSoA

Andes Wheel
London, UK
Acero & Granita / Steel & Granite
205 x 345 cm

Andes Wheel

I carved and forged, to construct a new sculptural synthesis that was neither stone nor steel but rather a new creature, similar to that of jewellery making, where metal is used as mounting for the stones, supporting, and surrounding them, almost without touching.

Stone Granites (Granodiorites) from my studio quarry, 50 kilometres below the surface of the ground where I built my workshop.

Steel forms the core of the earth; it is found 5,000 km beneath granite, making the planet into an immense magnet that, through the force of gravity, produced the weight of the stones.

“Black steel and white stone” Light and shadow, two forms of matter.

In the process of combining two materials, the white of stone and the black of steel, I gradually began to bring together parts of myself that had been separate until now.

Consequently, connecting one half of my workshop, the quarry, with the other half, the forge. Joining the two halves of my practice that have developed over 40 years of work, in so produced “Andes Wheel”.

I am delighted that Andes Wheel is now in London uniting other important elements, our people and our shared experience of the richness of nature.

Francisco Gazitua

Rueda de los Andes

En “Rueda de los Andes”, esculpí y forjé, para construir una nueva síntesis escultórica, que no fuera ni de piedra ni de acero, sino más bien, una nueva criatura, similar a la de la joyería, donde el metal sirve de montaje para las piedras, soportándolas, y rodeándolas, casi sin tocarlas.

Los granitos de piedra (granodioritas), de la cantera de mi estudio se encuentran, 50 kilómetros por debajo de la superficie de la tierra donde he construido mi taller.

El acero forma el núcleo de la tierra, se encuentra a mucha más profundidad, 5.000 km por debajo del granito, esto transforma el planeta en un inmenso imán que, a través de la fuerza de la gravedad, produjo el peso de las piedras.

“Acero negro y piedra blanca” Luz y sombra de dos formas de materia.

En el proceso de combinar dos materiales, el blanco de la piedra y el negro del acero, empecé a reunir poco a poco partes de mí mismo que hasta ahora estaban separadas.

De este modo, conecté una mitad de mi taller, la cantera, con la otra mitad, la forja, uniendo simultáneamente las dos mitades de mi práctica que se han desarrollado a lo largo de 40 años de trabajo, y así produje “Andes Wheel”.

Estoy encantado de que Andes Wheel esté ahora en Londres uniendo otros elementos importantes, nuestra gente y nuestra experiencia compartida de la riqueza de la naturaleza.

Francisco Gazitua

Installing **Andes Wheel** in Hampstead Manor Sculpture Garden

Installing a large scale public sculpture is exciting and simultaneously challenging. It is a process in planning and logistics.

Mount Anvil project manager Richard Moseley planned all the steps necessary to complete the perfect installation from Camden Council permissions to selecting a great team from Proplant which included two of its directors Joe McLaughlin, Shaun Fennessey, David Fennessey and Ian Kavanagh.

The team unloaded a forklift from the 50 Hiab lorry and negotiated the sculptural parts through the beautiful Hampstead Manor estate and onto a specially designed scaffold which lifted the two-ton stones over the lawn leaving it as pristine as it always is.

Thanks to all the team, especially Richard Moseley.

Isabel H Langtry, Principal of HSoA

Instalación de la **Rueda de los Andes** en el jardín de esculturas de Hampstead Manor

La instalación de una escultura pública a gran escala es emocionante y a la vez un reto. Es un proceso de planificación y logística.

El director del proyecto de Mount Anvil, Richard Moseley, planificó todos los pasos necesarios para completar la instalación perfecta, desde los permisos del Consejo de Camden hasta la selección de un gran equipo de Proplant, que incluía a dos de sus directores, Joe McLaughlin, Shaun Fennessey, e David Fennessey e Ian Kavanagh.

El equipo descargó una carretilla elevadora del camión Hiab de 50 plazas y desplazó las piezas escultóricas a través de la hermosa finca de Hampstead Manor hasta un andamio especialmente diseñado que levantó las piedras de dos toneladas sobre el césped dejándolo tan impoluto como siempre.

Gracias a todo el equipo, especialmente a Richard Moseley.

Isabel H Langtry, Decana de HSoA

Mokomiro Variations

The Mokomiro Variations combine ideas of movement and materials, articulation and the craft of forging and whitteling wood. The inspiration of forms found in Japanese traditions as well as the shapes of Easter Island. The springing movement that steel is capable of and the flexibility of wood. The craftsmanship is extraordinary, exhibiting reasoned intellect and driving sculptural language.

I am delighted to be exhibiting this series at HSoA Gallery.

Isabel H Langtry, Principal of HSoA

Variaciones Mokomiro

Las Variaciones Mokomiro combinan ideas de movimiento y materiales, articulación y el oficio de forjar y tallar madera. Se inspiran en las formas de la tradición japonesa y en las de la Isla de Pascua. El movimiento elástico del acero y la flexibilidad de la madera. El trabajo artesanal es extraordinario, y muestra un intelecto razonado y un lenguaje escultórico impulsor.

Estoy encantada de exponer esta serie en la Galería HSoA.

Isabel H Langtry, Decana de HSoA

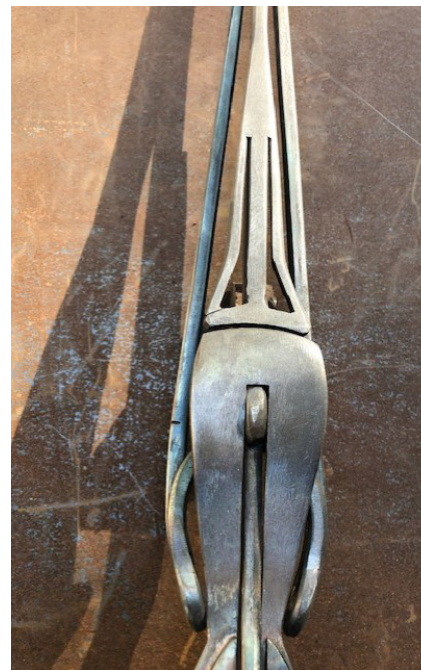

Mokomiro Variations
Forged Steel & Wood / Acero Forjado & Madera
80 x 8 x 6 cm

Mokomiro Variations

Forged Steel & Wood / Acero Forjado & Madera
80 x 8 x 6 cm

Mokomiro Variations A view from Tim Scott

In 1989 Francisco and I went to Easter Island together (my having gone to Santiago to help him conduct a steel workshop).

Not only did we see and wonder at the famous stone figures and their architectural surroundings, but also visited the local sculptor Bene Tuky, where, under his bed!, he had a collection of wood pieces based on the old Easter Island traditions, not of stone, but of carved wood; for Easter Island was once covered in forest!

Francisco, inspired by this tradition and this man's noble single-handed effort to revive it, has over the last three decades sought to produce a series ("Mokomiro Variations") with a new version of this old art within his own sculptural ethos of constructing in steel and wood.

This exhibition shows the fruits of his vision.

Tim Scott is one of Britain's foremost sculptors and previously Head of the celebrated sculpture courses at St Martins School of Art. His work can be seen at The Tate Gallery.

Variaciones Mokomiro Una visión de Tim Scott

En 1989 Francisco y yo fuimos juntos a la Isla de Pascua (yo había ido a Santiago para ayudarlo a dirigir un taller de acero).

¡No sólo vimos y nos maravillamos con las famosas figuras de piedra y su entorno arquitectónico, sino que también visitamos al escultor local Bene Tuky, donde, debajo de su cama!, tenía una colección de piezas de madera basadas en las antiguas tradiciones de la Isla de Pascua, no de piedra, sino de madera tallada; ¡pues la Isla de Pascua estuvo una vez cubierta de bosque!

Francisco, inspirado en esta tradición y en el noble esfuerzo de este hombre por revivirla, ha intentado durante las últimas tres décadas producir una serie ("Variaciones Mokomiro") con una nueva versión de este antiguo arte dentro de su propio ethos escultórico de construcción en acero y madera.

Esta exposición muestra los frutos de su visión.

Tim Scott es uno de los escultores más destacados del Reino Unido y anteriormente fue director de la célebre licenciatura en escultura pura de la Escuela de Arte St Martins. Su obra puede verse en la Tate Gallery.

Gazitua in his studio
Pirque - Santiago, Chile

Monumental Sculpture

To cast a view over the monumental sculptures of Gazitua is to enter into a world where value is given to shared experience.

Sculpture is the perfect medium for mediation between the urban environment and the human scale. The resonance of nature and psyche.

Gazitua has created public spaces in the form of piazzas and parks; stepping into one is monumental; a place designed for people to touch hand-worked stone, making for a remarkable experience. The scale may be big, but the feeling is intimate.

The large steel sculptures are full of surprise, dynamic form, and complex interactions. Gazitua's bridges perform the practical, delivering us from one place to the other; uniquely activating space to achieve transformation; a melding of the material, and pure alchemy.

Isabel H Langtry, Principal of HSoA

Escultura Monumental

Echar un vistazo a las esculturas monumentales de Gazitua es entrar en un mundo en el que se da valor a la experiencia compartida.

La escultura es el medio perfecto para la mediación entre el entorno urbano y la escala humana. La resonancia de la naturaleza y la psique.

Gazitua ha creado espacios públicos en forma de plazas y parques; entrar en uno de ellos es monumental; un lugar diseñado para que la gente toque la piedra trabajada a mano, lo que supone una experiencia extraordinaria. La escala puede ser grande, pero la sensación es íntima.

Las grandes esculturas de acero están llenas de sorpresas, formas dinámicas e interacciones complejas. Los puentes de Gazitua realizan lo práctico, nos llevan de un lugar a otro; activan de forma única el espacio para lograr la transformación; una fusión del material, y pura alquimia.

Isabel H Langtry, Decana de HSoA

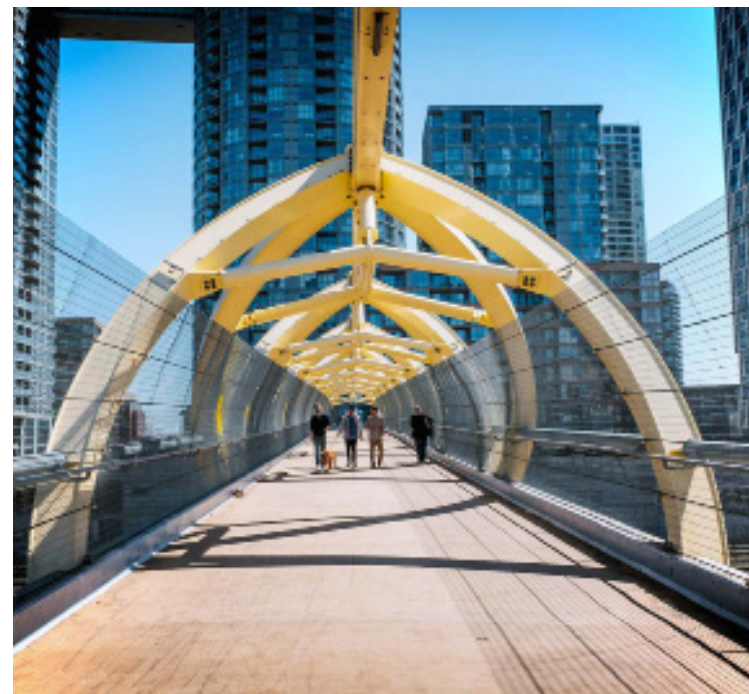
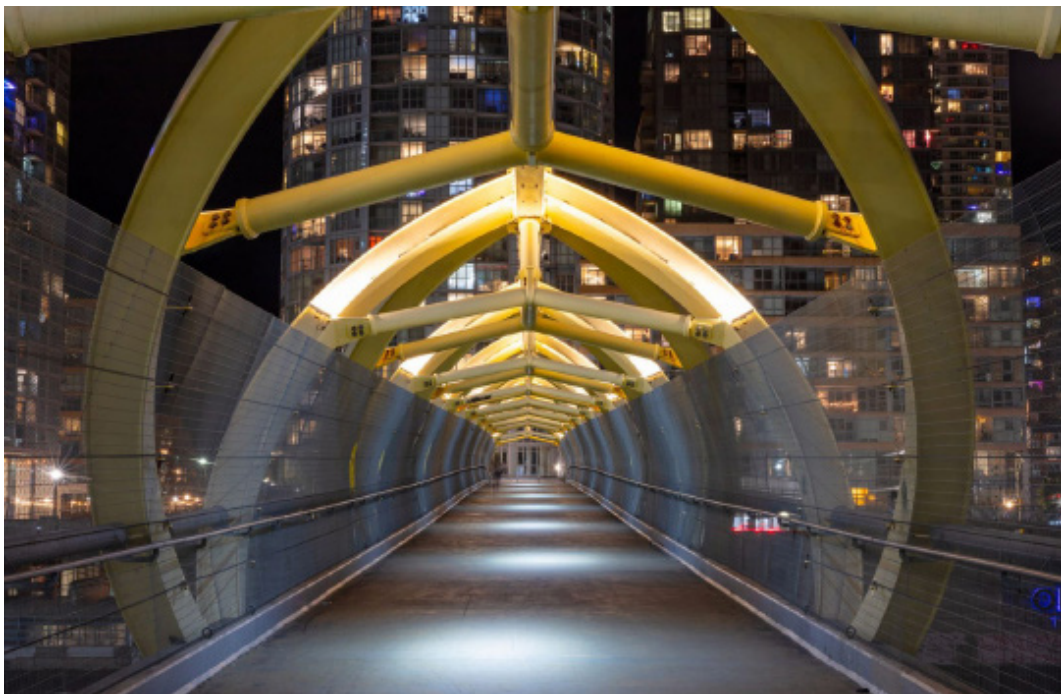

Airport II / Aeropuerto II

Santiago, Chile - 2005

Mild Steel / Acero

1200 x 380 x 380 m

Bridge of Light / Puenete de Luz

Toronto, Canada 2009 - 2012

Steel / Acero

5 x 100 x 5 m

Barca Volante / Flying Boat

Toronto, Canada - 2004

Mild Steel / Acero

20 x 18 x 18 m

Forrest Park Ode to Iron Elements / "Parque forestal" Oda Elemental al Fierro

Santiago, Chile - 1987

Forged & Welded Steel / Forjado y Soldado

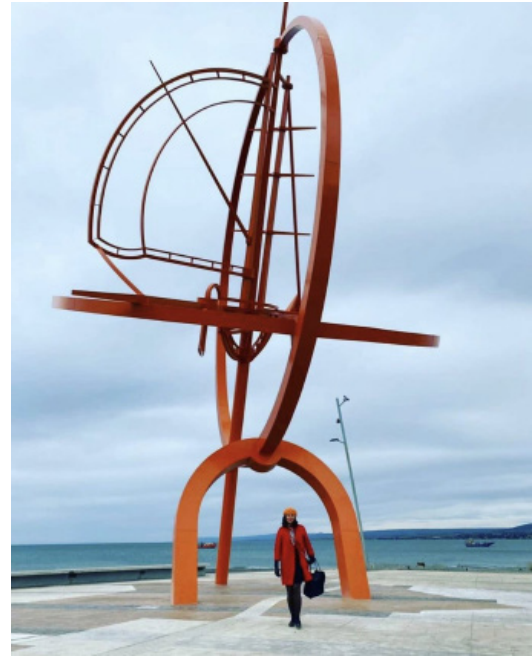
410 x 350 x 550 cm

Esmeralda II
Las Condes, Santiago Chile 2014
Mild Steel / Acero
25 x 20 x 18 m

Plaza Pedro de Valdivia
Santiago, Chile 1999
Granite & Water / Granito y Agua

**Homage to the Circumnavigation of the Strait of Magellan
/ Circunnavegación Homenaje a los 500 años del viaje de
Circunnavegación Estrecho de Magallanes**

South Patagonia / Patagonia Sur

Mild Steel / Acero

20 x 18 x 18 m

First published in Great Britain by
HSoA Publishing ©2022

T: +44 (0) 20 7794 1439

E: info@hsoa.co.uk

W: www.hsoa.co.uk

ISBN 978-1-9164609-5-9

May 2022

HSoA Publishing

Penrose Gardens

London

NW3 7BF

All rights reserved. No part of this publication may be produced or transmitted in any form by any means without prior permission in writing from the publisher and the artist.

Design: Sabe Willett

HSoA was founded in 1946 by a group of local artists, including Henry Moore, Bernard Gay and Jeannette Jackson, who believed that art should not be the exclusive domain of the avant garde. Today the school is an independent centre of artistic excellence, providing first class, affordable tuition in traditional observational and experimental creative skills. Our branding includes the line 'Unleashing the artist in everyone', a direct reference to our founders' original mission.

Hampstead School of Art is a registered charity, governed by a board of trustees who have ambitious plans for the school's future. Central to this has been the move to a state-of-the-art new building, designed by Allies and Morrison.

Reg Boorer
Vice Chair, Board of Trustees

HSoA Publishing is a division of Hampstead School of Art