

ARTE EN LA CASA BARDÍN

Rosana Antolí

HOMO LUDENS

ROSANA ANTOLÍ

Homo ludens

Arte en la Casa Bardín

Darrere de la publicació d'aquest petit catàleg hi ha un projecte, un somni i una sana ambició: la de transformar l'espai de la Casa Bardín en un camp de proves perquè l'art circule a plaer, sense atavismes, sense constriccions, sense límits que emmordassen el vol de cap creador.

No es tracta d'una mera suma d'apostes, d'una concatenació d'exposicions o d'un compendi successiu de noms d'artistes d'ací elegits per a la glòria, per al festí de ser contemplats. Parlem d'una acció plural, polivalent i polisèmica que expandeix l'ofensiva des de l'obra concreta d'un artista i que pretén assolir els fecunds espais del diàleg, l'educació, els projectes didàctics, el coneixement crític i el simple plaer visual i sensitiu que genera una bona aposta plàstica.

Cada sis o set setmanes, la Casa Bardín acollirà a la sala polivalent un artista i un crític. Una trobada i un diàleg entre tots dos seran el punt de partida per a cada proposta. L'obra del primer serà, durant el temps estimat, la substància expositiva que el públic podrà contemplar, i per a això hi haurà un catàleg com el que ara tens a les mans, que en facilite el coneixement amb una visita didàctica que complemente el recorregut per la mostra.

Aquesta és la idea, aquest és el somni i aquests són els artistes. La resta l'ha d'aportar l'emoció de cadascú.

José Luis Ferris

Detrás de la publicación de este pequeño catálogo hay un proyecto, un sueño y una sana ambición: la de transformar el espacio de la Casa Bardin en un campo de pruebas por el que circule el Arte a placer, sin atavismos, sin constricciones, sin límites que amordacen el vuelo de ningún creador.

No se trata meramente de una suma de apuestas, de una concatenación de exposiciones o de un compendio sucesivo de nombres de artistas de aquí elegidos para la gloria, para el festín de ser contemplados. Hablamos de una acción plural, polivalente y polisémica que expande su ofensiva desde la obra concreta de un artista y que pretende alcanzar los fecundos espacios del diálogo, la educación, los proyectos didácticos, el conocimiento crítico y el mero placer visual y sensitivo que genera una buena apuesta plástica.

Cada seis o siete semanas, la Casa Bardin acogerá en su sala polivalente a un artista y a un crítico. Un encuentro y un diálogo entre ambos darán el pistoletazo de salida para disfrutar de la propuesta. La obra del primero será, durante el tiempo estimado, la sustancia expositiva que el público podrá contemplar, y para ello se contará con un catálogo como el que ahora tienes en tus manos que facilite el conocimiento y con una visita didáctica que complemente el recorrido por la muestra.

Esa es la idea, este es el sueño y esos son los artistas. Lo demás ha de aportarlo la emoción de cada cual.

José Luis Ferris

Art a la Casa Bardín. IV

Aquesta iniciativa sorgeix de l'aposta de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert per la cultura i l'art. El seu Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere la promou i organitza, i per a això compta amb una comissió assessora, ben nodrida, formada per artistes, crítics d'art, professors, dissenyadors i gestors que no escatima idees a l'hora de generar propostes, diàleg i debat.

Art a la Casa Bardín va tindre com a data de partida el dimarts 22 de maig de 2012 amb la inauguració de l'exposició individual *Coroinflables*, de Juan Fuster. A aquesta, s'hi va sumar la trobada-conversa entre l'artista i la crítica d'art Natalia Molinos, així com les visites guiades (amb el full explicatiu de la tècnica del *coroinflable*) que hi van completar l'experiència.

Tan bon punt s'inicia el camí, cada dimarts, l'art contemporani transita i repica a la Casa Bardín. Així, la segona mostra individual es va inaugurar el 17 de juliol amb el títol d'*Anatomía del ánimo*, d'Orfeo Soler, artista que va formar tàndem amb el crític d'art Paco Linares. Aquesta mostra va aportar més d'un moment de reflexió i de descobriment dels conceptes i els llenguatges de l'art. Orfeo Soler va intervenir en el diàleg i va dibuixar, davant de setanta persones, a la sala de la Casa Bardín, una obra viva i memorable. El dibuix és el lloc de l'art i així, línia a línia, ombra a ombra, va explicar aquell llenguatge del classicisme renaixentista, del manierisme barroc i les seues recreacions posteriors per a, "tot desfent" l'obra, palesar el seu concepte actual en la seua pintura.

Els protagonistes són els artistes i les seues obres, així com els comissaris i l'art d'aquest segle vint-i-u que en essència ells traslladen a la seu del Gil-Albert. En el tercer projecte amb el títol *Ante los espacios vacíos* comptem amb Jesús Rivera, artista d'una trajectòria creativa sòlida i important, i amb Enric Mira, comissari, crític d'art i destacat investigador en el tema de la fotografia. Es tracta d'una proposta artística coherent i meditada que arranca d'una acurada selecció de les imatges fotogràfiques en el seu context artístic i igualment en la seua disposició en la mostra. A més d'explicades amb detall en les visites comentades a l'exposició i en la trobada artista/comissari.

Aquesta obra comissariada per José Luis Martínez Meseguer aplega i compendia una selecció d'obres del projecte artístic *Mapas invisibles* d'Antonio Barea pensat per establir un recorregut definit i determinat a través de les peces creades per a desvelar més d'una idea visible i fundada en cadascuna de les cartografies que s'aprecien en el catàleg i que s'hi exposen a la Casa Bardín. Novament invita el públic a visitar els seus espais expositius amb l'incentiu de proporcionar-li un lloc de trobada amb la pràctica artística, amb el diàleg i amb la participació en aquesta voluntat comuna de repensar entre tots l'art viu d'ara. Parlem d'un art que es construeix per mitjà de la llibertat creativa i que es fonamenta, dia a dia, sobre una infinitat de preguntes sobre el món actual globalitzat i del jo individual; un art que amplia les seues vies d'experimentació i que vol, a més de trencar límits, connectar amb la mirada de l'espectador perquè l'obra comuniqui i s'hi projecte.

Juana María Balsalobre

Arte en la Casa Bardín. IV

Esta iniciativa parte de la apuesta del Instituto Alcantino de Cultura Juan Gil-Albert por la cultura y el arte. Su Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere la promueve y organiza, y para ello cuenta con una nutrida Comisión Asesora formada por artistas, críticos de arte, profesores, diseñadores y gestores que no escatima ideas a la hora de generar propuestas, diálogo y debate.

Arte en la Casa Bardín tuvo como fecha de partida el martes 22 de mayo de 2012 con la inauguración de la exposición individual *Coroinflables*, de Juan Fuster. A ello se sumó el encuentro-conversación entre el artista y la crítica de arte Natalia Molinos, así como las visitas guiadas (con la hoja explicativa de la técnica del *coroinflable*) que completaron la experiencia.

Una vez iniciada la andadura, cada martes, el arte contemporáneo transita y repica en la Casa Bardín. Así, la segunda muestra individual se inauguró el 17 de julio con el título de *Anatomía del alma*, de Orfeo Soler, artista que formó tándem con el crítico de arte Paco Linares. Dicha muestra aportó más de un momento de reflexión y de descubrimiento de los conceptos y los lenguajes del arte. Orfeo Soler intervino en el diálogo con el comisario y dibujó, ante setenta personas, en la sala de la Casa Bardín, una obra viva y memorable. El dibujo es el lugar del arte y así, línea a línea, sombra a sombra, explicó ese lenguaje del clasicismo renacentista, del manierismo barroco y sus posteriores recreaciones para "deshaciendo" la obra, plasmar el concepto actual del mismo en su pintura.

Los protagonistas son los artistas y sus obras, así como los comisarios y el arte de este siglo veintiuno que en esencia ellos trasladan al espacio plurivalente del Gil-Albert. En el tercer proyecto expositivo titulado *Ante los espacios vacíos* contamos con Jesús Rivera, artista de una sólida e importante trayectoria creativa, y con Enric Mira, comisario, crítico de arte y destacado investigador en el tema de la fotografía. Se trata de una propuesta artística coherente, meditada y una cuidada selección de las imágenes fotográficas en su contexto artístico e igualmente en su disposición en la muestra. Además de explicadas con detalle en las visitas comentadas a la exposición y en el encuentro artista/comisario.

La presente muestra comisariada por José Luis Martínez Meseguer reúne y compendia una selección de obras del proyecto artístico *Mapas invisibles* de Antonio Barea pensado para establecer un recorrido definido y determinado a través de las piezas creadas para desvelar más de una idea visible y fundada en cada una de las cartografías que se aprecian en el catálogo y que se exponen en la Casa Bardín. De nuevo se invita al público a visitar sus espacios expositivos con el incentivo de proporcionarle un lugar de encuentro con la práctica artística, con el diálogo y con la participación en esa voluntad común de repensar entre todos el arte vivo de hoy. Hablamos de un arte que se construye mediante la libertad creativa y que se cimienta, día a día, sobre un sinfín de preguntas acerca del mundo hoy globalizado y del yo individual; un arte que amplía sus vías de experimentación y que quiere, además de romper límites, conectar con la mirada del espectador para que la obra comuniqui y se proyecte.

Juana María Balsalobre

*"I'll be your mirror
Reflect what you are, in case you don't know"*

*I'll be your mirror
Velvet Underground*

Moda, ego, evasión, hedonismo, hastío, narcisismo, aburrimiento, fama, superhéroes.

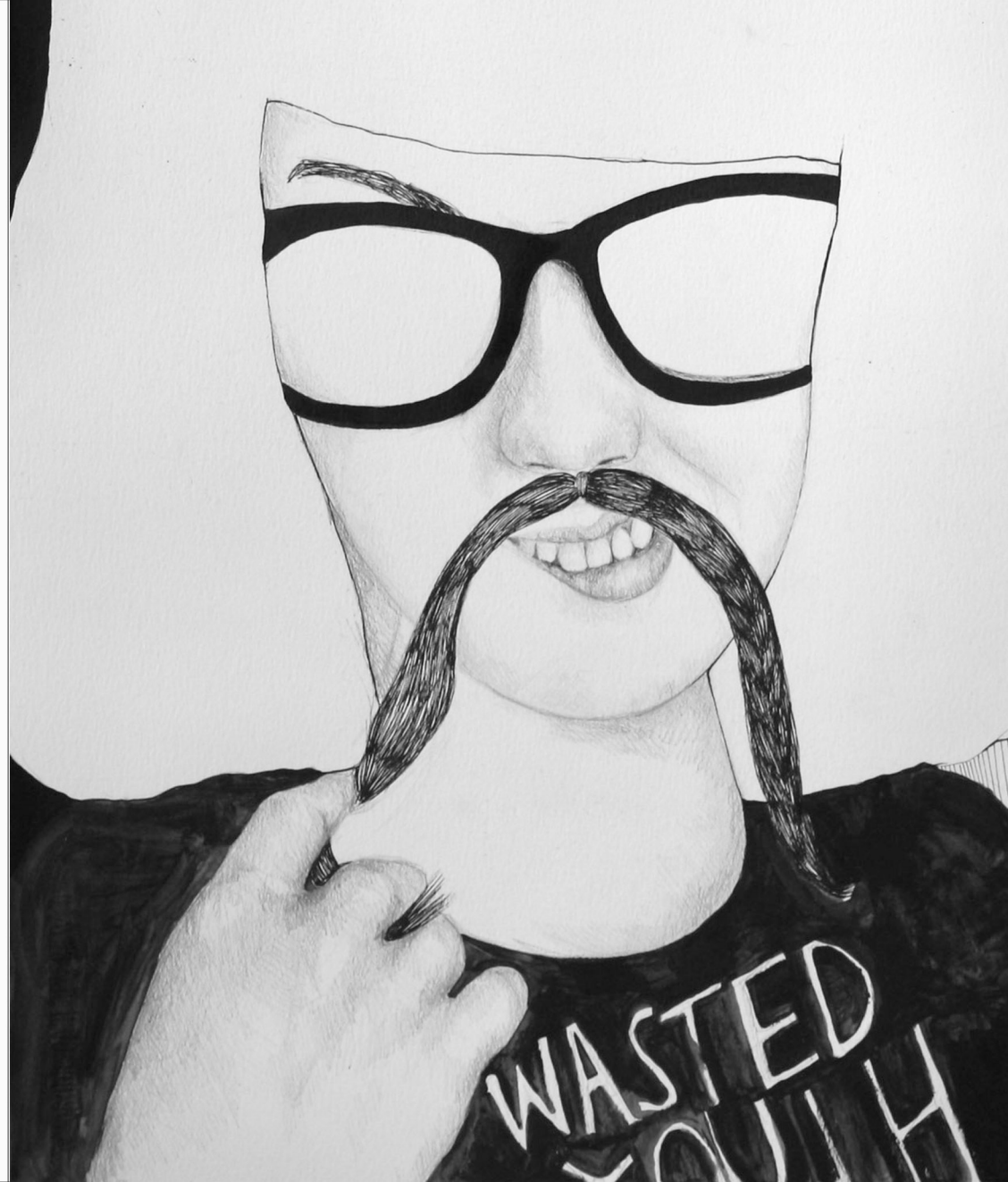
Todos estos sustantivos, como una ráfaga de disparos, nos invaden ante la serie de trabajos que Rosana Antolí (Alcoi, 1981) presenta en el proyecto que nos ocupa. Todos ellos culminados por un redoble final: juventud eterna. La artista nos coloca frente a una realidad, de la que ella misma forma parte, en la que se intenta reflejar a todo un grupo generacional lleno de recursos y posibilidades reducido a la nada paradójicamente por ese confort absoluto y satisfacción de las necesidades más básicas. La lucha por la supervivencia queda sustituida por la batalla continua en busca del autoplacer, la satisfacción inmediata, rápida, directa y mayúscula. Y como consecuencia lógica: el aburrimiento, el tedio, el hastío que alimentan un bucle sin fin de una nueva búsqueda de placer que calme ese desasosiego profundo.

Se presentan obras definidas por los recursos empleados: video, instalación/escultura y dibujos. Estos últimos estructuran el grueso del trabajo y vertebran un discurso a través de la técnica utilizada: dibujos en blanco y negro realizados en tinta y/o lápiz que transmiten la fragilidad, sencillez, vulnerabilidad y temporabilidad de sus protagonistas. La instalación impone una llamada de atención directa y el video apela también a la sencillez y la fragilidad con la técnica de stop-motion empleada.

La artista realiza su retrato generacional influida por elementos de la cultura contemporánea como el cómic, el cine o la música pop entre otros. Películas de Truffaut o Godard, canciones de Bowie o Velvet Underground, personajes literarios o superhéroes de cómic dejan su impronta a la hora de transmitir esas sensaciones narcolépticas de flotabilidad o evasión. Momentos fugaces de placer, instantes vacíos que parecen de una intensidad pasmosa y en el que prevalece la lucha por la juventud infinita.

Ante nosotros el Homo Ludens, el juego por el juego, que forma parte de una generación, para muchos perdida, y que través de estas obras se persona ante nosotros para invitarnos a la reflexión profunda desde una actitud aparentemente casual y lúdica.

Ana Alarcón, diciembre 2012

*"I'll be your mirror
Reflect what you are, in case you don't know"*

*I'll be your mirror
Velvet Underground*

Moda, ego, evasión, hedonismo, hastío, narcisismo, aburrimiento, fama, superhéroes.

Todos estos sustantivos, como una ráfaga de disparos, nos invaden ante la serie de trabajos que Rosana Antolí (Alcoi, 1981) presenta en el proyecto que nos ocupa. Todos ellos culminados por un redoble final: juventud eterna. La artista nos coloca frente a una realidad, de la que ella misma forma parte, en la que se intenta reflejar a todo un grupo generacional lleno de recursos y posibilidades reducido a la nada paradójicamente por ese confort absoluto y satisfacción de las necesidades más básicas. La lucha por la supervivencia queda sustituida por la batalla continua en busca del autoplacer, la satisfacción inmediata, rápida, directa y mayúscula. Y como consecuencia lógica: el aburrimiento, el tedio, el hastío que alimentan un bucle sin fin de una nueva búsqueda de placer que calme ese desasosiego profundo.

Se presentan obras definidas por los recursos empleados: video, instalación/escultura y dibujos. Estos últimos estructuran el grueso del trabajo y vertebran un discurso a través de la técnica utilizada: dibujos en blanco y negro realizados en tinta y/o lápiz que transmiten la fragilidad, sencillez, vulnerabilidad y temporabilidad de sus protagonistas. La instalación impone una llamada de atención directa y el video apela también a la sencillez y la fragilidad con la técnica de stop-motion empleada.

La artista realiza su retrato generacional influida por elementos de la cultura contemporánea como el cómic, el cine o la música pop entre otros. Películas de Truffaut o Godard, canciones de Bowie o Velvet Underground, personajes literarios o superhéroes de cómic dejan su impronta a la hora de transmitir esas sensaciones narcolépticas de flotabilidad o evasión. Momentos fugaces de placer, instantes vacíos que parecen de una intensidad pasmosa y en el que prevalece la lucha por la juventud infinita.

Ante nosotros el Homo Ludens, el juego por el juego, que forma parte de una generación, para muchos perdida, y que través de estas obras se persona ante nosotros para invitarnos a la reflexión profunda desde una actitud aparentemente casual y lúdica.

Ana Alarcón, diciembre 2012

Narcoleptic Girls Partying. 2012

Tinta y grafito sobre papel. 140 x 100 cm.

Patty y el perro negro Francés- Serie Vanity Affairs. 2011

Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

The lickers- Serie Vanity Affairs. 2011
Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

Las Insaciables- Serie Vanity Affairs, 2011
Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

The dancers 1. 2011

Tinta y grafito sobre papel. 100 x 70 cm.

I was born a unicorn
I missed the ark but I could've sworn you'd wait for me

I was born a unicorn
I could of sworn you believed in me.
Then how come all the other Unicorns are dead?

Put your crystal's under my pillow
Send your epistle to my bedfellows

If I stop believing in you

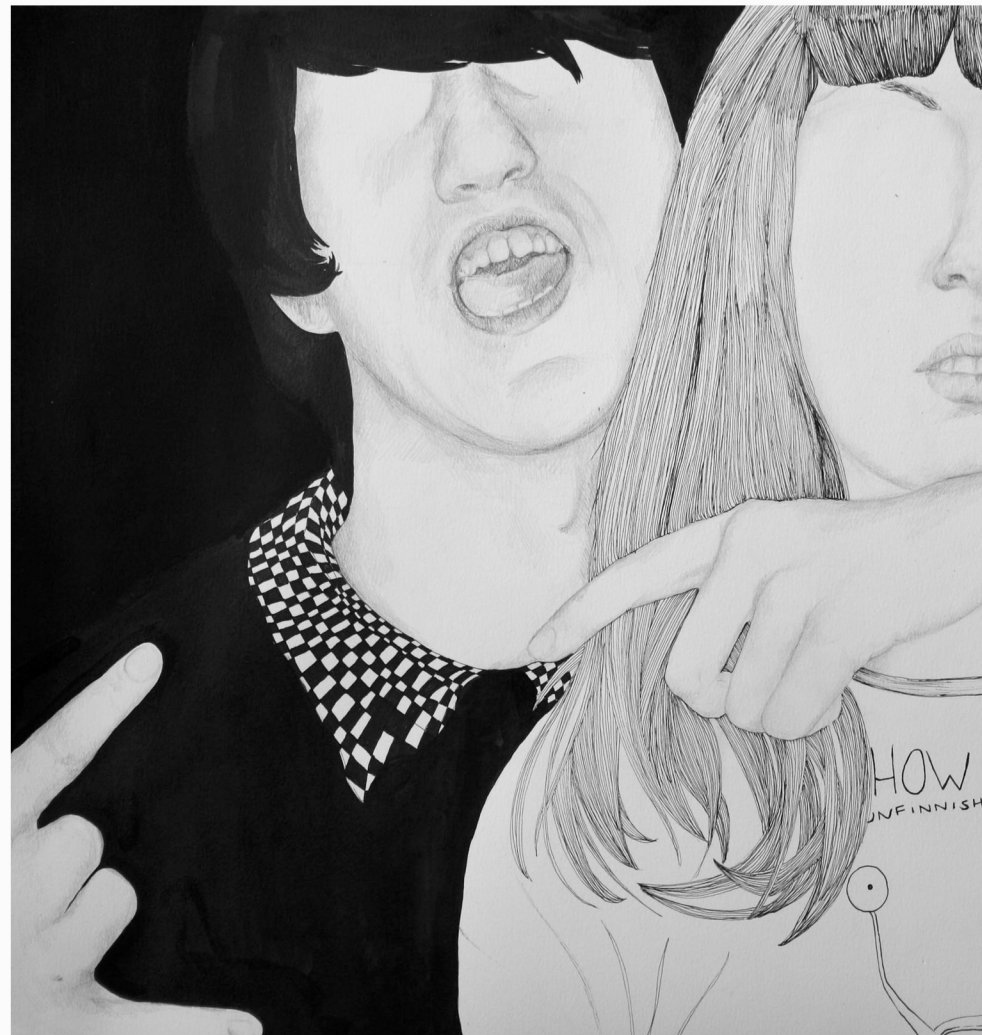
If you stop believing in me

If I stop believing in you

If you stop believing in me

We're the Unicorns,
We're more than horses,
We're the unicorns,
And we're people too!

I was born a unicorn- The Unicorns

Just another couple- Serie Vanity Affairs. 2011

Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

The dancers 2. 2011

Tinta y grafito sobre papel. 100 x 70 cm.

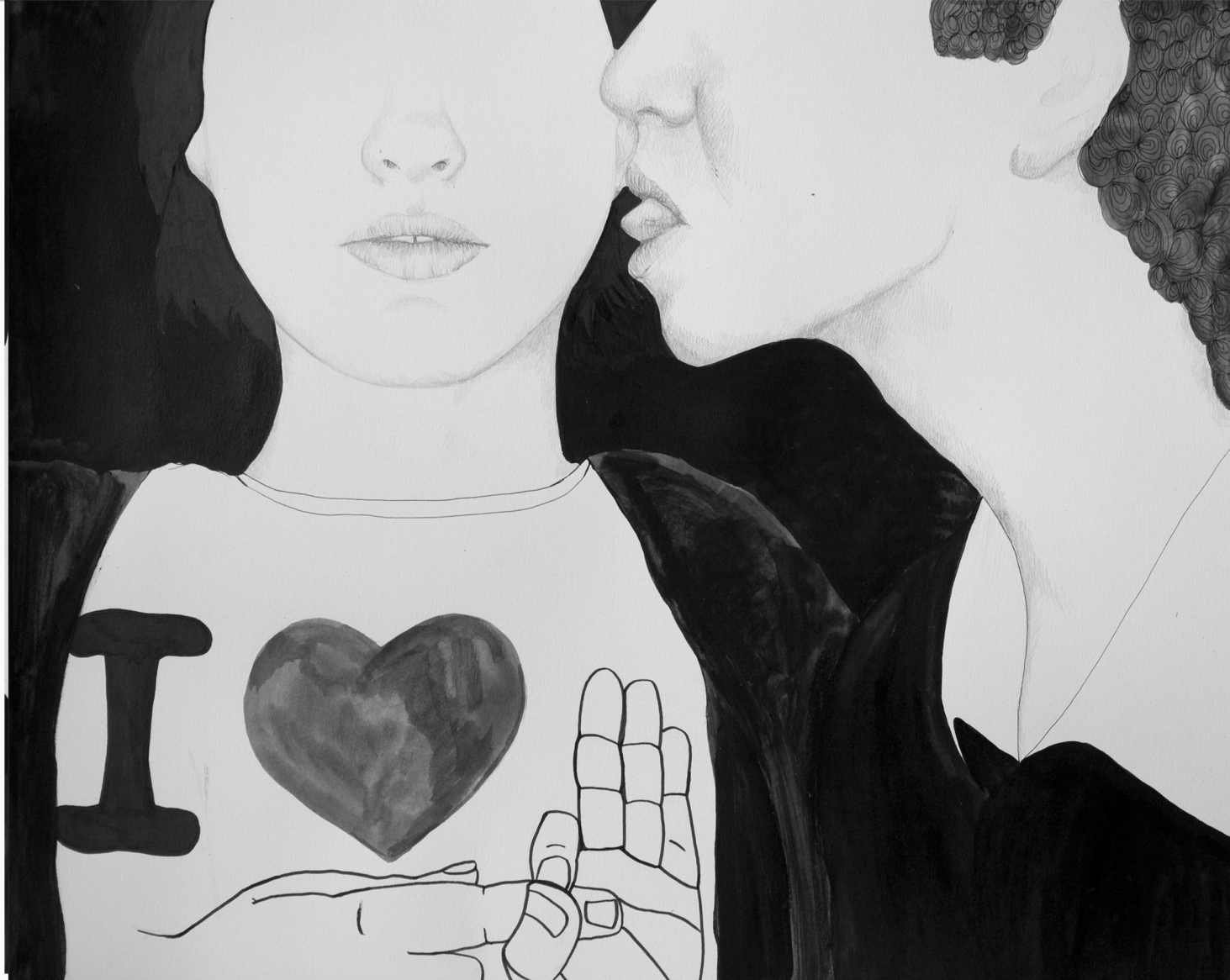
The dancers 3. 2011
Tinta y grafito sobre papel. 100 x 70 cm.

Rodeados de un momento de crisis de valores
y por tanto de identidad,
la evasión de uno mismo parece el único camino
para poder sobrevivir al día a día.

Darling, let's get out from here. 2012
Video.

Los we love porn- Serie Vanity Affairs. 2011
Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

Las Mononokes - Serie Vanity Affairs. 2011
Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

Las Moustaches - Serie Vanity Affairs. 2011
Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

Las Fumadoras - Serie Vanity Affairs. 2011
Tinta y grafito sobre papel. 40 x 50 cm.

FOTO ESTUDIO

ANTONIO BAREA
Alacant. 1985

Llicenciat en Belles Arts.Certificat "Universitari 5 estrelles". Premi Consell Social UMH.
Beca Sòcrates-Erasmus any acadèmic, *Accademia di Brera* Milà (Itàlia).
Cursos de Doctorat, Programa Territoris Artístics Contemporanis.
Diploma d'Estudis Avançats. (DEA).
Curs d'Aptitud Pedagògica. (CAP).
Màster d'Investigació en Territori i Paisatge.

A HORES D'ARA

Està realitzant la Tesi Doctoral-Proyecto: Anàlisis de projectes col·laboratius de visualització de dades. Comunicació i creació col·lectiva en l'era 2.0.
Beca d'arts plàstiques 2011/2012 Govern de *La Rioja*. Projecte d'investigació.
Beca 2012/2013 Fundació *Bilba Arte*. Obres Projecte Mapes invisibles.

PREMIS

2012
Beca MOVIC *El Escorial*.
X Premi de pintura Gas Natural Fenosa. Seleccionat
Bèrnia. Universitat Miguel Hernández. Elx. Adquisició.
2011
XVII Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. 1r Premi Escultura
IX Premi de Pintura Factor Energía-UMH. Elx. Seleccionat
Bèrnia.Universitat Miguel Hernández. Elx. Adquisició.
2010
XI EAC Institut Juan Gil Albert, Alacant. Adquisició
XVI Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. 2n Premi Escultura.

2009
XXV Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. 2n Premi Instal·lacions.
2007
Bèrnia.Universitat Miguel Hernández. Elx. Adquisició.

ÚLTIMES EXPOSICIONS

XVII Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. Sala Exposicions ESDIR *La Rioja*.
IX Premi de Pintura Factor Energía. Sala Rectorat UMH. Elx.
XI EAC Institut Juan Gil Albert. MUA. Museu de la Universitat d'Alacant.
XVI Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. Sala Exposicions ESDIR *La Rioja*.
Va fregir i Calent. La Busca entre la idea i la forma. CCCE L'Escorxador. Elx.
XXV Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. Museo Würth *La Rioja*.
Fata Morgana, Instituto Jorge Robledo, Medellín (Colòmbia).
PANGEA, Palazzo Reau Giulianova, Teramo, (Itàlia).

ALTRES

III Congrés Internacional *Support/Surface* El paisatge en la praxi artística contemporània. Natura naturans Facultat de Belles Arts d'Altea. 2011. Universitat Miguel Hernández.
Ponència: "*New folder /maps/*". Representacions cartogràfiques vinculades a *data sets*".
I Congrés Internacional *Support/Surface* El cos com a camp d'investigació. Ciències Socials i Jurídiques . UMH Facultat de Belles Arts d'Altea. 2009.
Ponència: "*Soporte simulado. Creación colectiva a través del interface*"

www.antoniobarea.net

ANTONIO BAREA
Alicante. 1985

Licenciado en Bellas Artes.Certificado "Universitario 5 estrellas". Premio Consejo Social UMH.
Beca Sòcrates-Erasmus año académico, *Accademia di Brera* Milán (Italia).
Cursos de Doctorado, Programa Territorios Artísticos Contemporáneos.
Diploma de Estudios Avanzados. (D.E.A).
Curso de Aptitud Pedagógica. (C.A.P).
Máster de Investigación en Territorio y Paisaje.

EN LA ACTUALIDAD

Realizando Tesis Doctoral-Proyecto:Análisis de proyectos colaborativos de visualización de datos. Comunicación y creación colectiva en la era 2.0.
Beca Artes plásticas 2011/2012 Gobierno de *La Rioja*. Proyecto de investigación.
Beca 2012/2013 Fundación *Bilba Arte*. Obras Proyecto Mapas invisibles.

PREMIOS

2012
Beca MOVIC *El Escorial*.
X Premio de pintura Gas Natural Fenosa. Seleccionado
Bèrnia. Universidad Miguel Hernández. Elche. Adquisición.
2011
XVII Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. 1º Premio Escultura
IX Premio de Pintura Factor Energía-UMH. Elche. Seleccionado
Bèrnia.Universidad Miguel Hernández. Elche. Adquisición.
2010
XI EAC Instituto Juan Gil Albert, Alicante. Adquisición
XVI Muestra Joven de Artes plásticas La Rioja. 2º Premio Escultura.

2009
XXV Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. 2º Premio Instalaciones.
2007
Bèrnia.Universidad Miguel Hernández. Elche. Adquisición.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES

XVII Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. Sala Exposiciones ESDIR *La Rioja*.
IX Premio de Pintura Factor Energía. Sala Rectorado UMH. Elche.
XI EAC Instituto Juan Gil Albert. MUA. Museo de la Universidad de Alicante.
XVI Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. Sala Exposiciones ESDIR *La Rioja*.
Frio y Caliente. La Búsqueda entre la idea y la forma. CCCE L'Escorxador. Elche.
XXV Muestra Joven de Artes Plásticas La Rioja. Museo Würth *La Rioja*.
Fata Morgana, Instituto Jorge Robledo, Medellín, (Colombia).
PANGEA, Palazzo Reale Giulianova, Teramo, (Italia).

OTROS

III Congreso Internacional *Support/Surface* El paisaje en la praxis artística contemporánea. Natura naturans Facultat de Belles Arts de Altea. 2011. Universidad Miguel Hernández.
Ponencia: "*New folder /maps/*". Representaciones cartográficas vinculadas a *data sets*".
I Congreso Internacional *Support/Surface* El Cuerpo como campo de investigación. Ciencias Sociales y Jurídicas . UMH Facultat de Belles Arts de Altea. 2009.
Ponencia: "*Soporte simulado. Creación colectiva a través del interface*"

www.antoniobarea.net

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Presidenta
Luisa Pastor Lillo

Diputado de Cultura
Diputat de Cultura
Juan Bautista Roselló

Director
José Luis V. Ferris

Directora Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere
Directora Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebi Sempere

Juana María Balsalobre

Comisión Asesora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere
Comissió Assessora del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebi Sempere

Elena Aguilera, Pepe Calvo, Iluminada García Torres, Eduardo Infante, Susana Guerrero, Gertrud Gómez, María Marco, Reme Navarro, Luisa Pastor, José Luis Pérez Pont, José Piqueras, Emilio Roselló y Jesús Zuazo.

Exposición
Exposició

Arte en la Casa Bardin
Art a la Casa Bardin

Antonio Barea

Del 23 de octubre al 27 de noviembre de 2012
Del 23 de octubre al 27 de novembre de 2012

Organiza
Organitza

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebi Sempere

Coordinación
Coordinació

Juana María Balsalobre. Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Artista

Antonio Barea

Comisario. Critico de Arte
Comissàrio. Crític d'art
José Luis Martínez Meseguer

Catálogo
Catàleg

Coordinación
Coordinació
Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos
**José Luis V. Ferris
Juana María Balsalobre
José Luis Martínez Meseguer**

Traducción
Traducció
David Azorín Martínez. Departament de Formació de la Diputació d'Alacant.

Diseño
Disseny
Eduardo Infante

Fotografías
Fotografies
Hélène Duboc y Antonio Barea

Impresión
Impressió
Bañuls Impresores, S.L.

ISBN
978-84-7784-616-1

D.L.
A 658-2012

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

CASA BARDÍN Calle San Fernando Nº44. 03001. Alicante. <http://www.dip-alicante.es/ga/gilalbert>

