

ARQUITECTURA INADVERTIDA

“Encuentros entre la Colección DKV Seguros y la
Colección Caja Mediterráneo”

ARQUI
TECTURA
— INAD
— VERTIDA
1707/809
2013

ENCUENTRO ENTRE LA COLECCIÓN DKV SEGUROS
Y LA COLECCIÓN CAJA MEDITERRÁNEO.

Visita dinamizada a la exposición
2013

Elaboración del proyecto y visitas:

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante con la
colaboración de la Asociación Explicarte. Ester Guixot, Mª José
López y Natalia Peña.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Aunque el público escolar es uno de los principales usuarios de los museos y, por tanto, el principal destinatario de las acciones de los departamentos educativos, entendemos que el espacio museístico no debe de ser forzosamente una prolongación de la escuela. El museo debe de ofrecer experiencias de aprendizaje no formales que se inserten en el tejido escolar de una forma transversal, proporcionando al profesor las herramientas necesarias para que pueda aprovechar los recursos que ofrece el museo y adaptarlos a su trabajo diario en el aula.

Si atendemos a los parámetros tradicionales de educación en el arte, los escolares trabajan durante muchos años la plástica desde un punto de vista práctico, y en general, el primer contacto con las manifestaciones artísticas se produce en secundaria a través de la Historia del Arte, es decir, a través de la periodización y la clasificación. Tenemos pues, a unos niños a los que se enseña a ser primero *artistas* y después *historiadores del arte* pero pocas veces les hemos enfrentado a la experiencia de ser espectadores críticos y de disfrutar siéndolo.

Por todo ello, nuestra propuesta educativa tiene por objetivo, contribuir a desarrollar en el niño la capacidad para observar, comprender y disfrutar del arte; valorando lo reflexivo por encima de lo mimético. Se trata de impulsar la construcción de un conocimiento que le ofrezca autonomía para relacionarse en el futuro, no sólo con el arte sino con el mundo. Estos se materializa en las **visitas dinamizadas**, un tipo de visitas dialógicas, basadas en el intercambio de información entre el educador y el niño que potencian la discusión en torno a una serie de ideas que se proponen para comprobar que, detrás de toda expresión plástica, hay unos intereses particulares, emotivos o reflexivos.

INTRODUCCIÓN

La exposición *ARQUITECTURA INADVERTIDA. “Encuentros entre la Colección DKV Seguros y la Colección Caja Mediterráneo”*.

Arquitectura inadvertida es una exposición que transita por lugares de la nada a través de una cuidada selección de obras pertenecientes a la Colección DKV invitada a esta muestra y la Colección Caja Mediterráneo depositada en el MACA gracias al convenio suscrito entre la Obra Social Caja Mediterráneo y el Ayuntamiento de Alicante.

La Colección DKV, creada con el talento de las últimas generaciones de artistas nacionales, es una de las más importantes colecciones de arte contemporáneo de nuestro país: está integrada por cerca de 300 piezas entre pinturas, esculturas, instalaciones y obra fotográfica, además de un centenar de dibujos. La empresa DKV Seguros concibe el arte como una herramienta innovadora que marca diferencia en políticas corporativas e institucionales. Impulsora de cambios de mentalidad y modernización DKV Seguros, a través de su programa ARTERIA DKV, fomenta de manera especial el coleccionismo, proponiendo así nuevas lecturas sobre la obra de arte y apoyando de forma significativa a jóvenes artistas. ARTERIA DKV es un proyecto de arte al servicio de la salud donde lo físico y lo anímico convergen en un mismo punto.

La Colección Caja Mediterráneo está compuesta por 213 obras de arte. Abarca un arco cronológico que recorre desde la transición democrática hasta nuestros días, e incluye pintura, escultura, fotografía, video, instalaciones y técnicas digitales, atendiendo todas las tendencias plásticas y desarrollando un enfoque multidisciplinar que contempla todas las manifestaciones artísticas.

La Colección es fruto de una profunda reflexión y pone de manifiesto la riqueza de los últimos 40 años en España. Un tiempo tan generoso, cargado de ilusión, de energía, de desencanto, de derroche y de ingenuidad... pero también de reflexión, de denuncia, de compromiso, de aventura...

Arquitectura inadvertida. Encuentros entre la Colección DKV Seguros y la Colección Caja Mediterráneo surge de la interacción de obras y artistas en torno a un descubrimiento: **la poética de una arquitectura inadvertida pero presente y formalmente responsable de crear espacios literarios como escenas aisladas de un sueño.** Misterios desvelados donde una columna, un árbol, una puerta, un foco, un pasillo, una escalera... ayudan a descubrir el escenario de una realidad estética muy personal. **Indagar en aquello que habitualmente no miramos, atmósferas voluntariamente borrosas, espacios simbólicos y monumentales pero también espacios vividos que evocan a veces un pasado olvidado, una memoria que trae la huella que permanece viva.** Arquitectura dignificada que construye un **paisaje narrativo entre la representación y la ilusión.** Universos de ficción de extraordinaria belleza y capacidad de evocación. Figuras ensimismadas en un momento anterior al caos resuelto en equilibrio inestable, donde lo vulnerable o lo frágil por leve, se rompe.

Artistas como Jose Mª Ballester, Bleda y Rosa, Hannah Collins, Francisco Xavier Garcerá, Dionisio González, Gonzalo Puch, Jaime de la Jara, Santiago Sierra o Valentín Vallhonrat reconstruyen espacios transitados por la ingravidez, la luz o el color, con Carlos Irijalba, Ignacio Llamas, Ana Malagrida, Martín Freire, Rebeca Menéndez, Natalia Pastor, Aleix Plademunt, Pamen Pereira o Cecilia del Val.

Espacios con memoria, arquitectura en espíritu... donde los sueños a veces desaparecen solos.

Se plantean dos tipos de visitas que responden a momentos temporales diferentes y sobre todo a momentos actitudinales distintos.

Por un lado el MACA ofrece un servicio de **visitas escolares** y de grupos previa concertación de cita que desarrolla mientras tiene lugar la exposición temporal.

Por otro lado, el MACA ofrece un servicio de visitas de **público general** que se realiza los domingos y festivos por la mañana, a las 12 horas, donde el visitante casual del museo puede optar a visitar de una manera especial la exposición temporal.

En ambas visitas dinamizadas se ponen en funcionamiento tres estrategias: **la observación, el diálogo, y la manipulación de materiales.**

Estos materiales contenidos en un carrito, ayudan al educador de sala a explicar mejor un concepto, a ilustrar una idea y a incorporar la experiencia cotidiana en el espacio museístico.

ARTISTAS

Santiago SIERRA

Madrid, 1966

Edificio iluminado, 2003

Fotografía

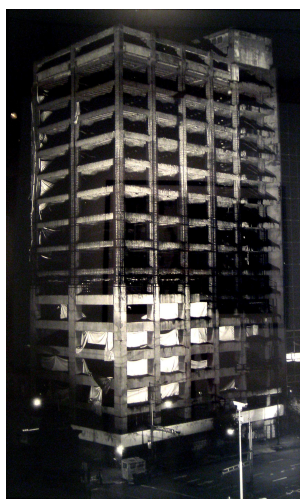
Colección Caja Mediterráneo

Tras licenciarse en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Sierra completó su formación en Hamburgo, donde estudió con los profesores de F. E. Walter, S. Brown y B. J. Blume. Sus inicios están vinculados a los circuitos artísticos alternativos de Madrid —El Ojo Atómico, Espacio P—, pero gran parte de su carrera ha sido desarrollada ya posteriormente en México (1995–2006) e Italia (2006–2010). Su trayectoria ha tenido, desde siempre, un considerable impacto en la literatura crítica artística.

La obra de Sierra intenta visibilizar la perversidad de las tramas de poder que fomentan la alienación y explotación de los trabajadores, la injusticia de las relaciones laborales, el desigual reparto de la riqueza que produce el Capitalismo y la naturaleza perversa del trabajo y el dinero, y las discriminaciones por motivos raciales en un mundo surcado por flujos migratorios unidireccionales —Sur-Norte—.

Retomando y actualizando algunas estrategias propias del Minimalismo, el Arte Conceptual y la performance de los años setenta, Sierra interrumpe los flujos de capital y mercancías —Obstrucción de una vía con un contenedor de carga, 1998; Persona obstruyendo una línea de containers, 2009—, contrata a trabajadores para desvelar su situación precaria —20 trabajadores

en la bodega de un barco, 2001—, explora los mecanismos de segregación racial que se derivan de las desigualdades económicas —Contratación y ordenación de 30 trabajadores conforme al color de su piel, 2002; Estudio económico de la piel de los caraqueños, 2006—, e impugna los relatos que legitiman una democracia sustentada sobre la violencia de estado (Veteranos de las guerras de Camboya, Ruanda, Kosovo, Afganistan e Irak de cara a la pared, 2010–2; Los encargados, 2012).

Ignacio LLAMAS

Toledo, 1970

Sombras de ausencia, 2008

Serie refugios del misterio

Madera y luz

Colección DKV Seguros

Licenciado en Bellas Artes por la UCM, completó su formación con la participación en diversos talleres con artistas como Luís Gordillo, Mitsuo Miura, Jaime Lorente o Gerardo Aparicio.

A principios de los noventa realiza su primera exposición individual. Desde entonces muestra con asiduidad su obra en galerías, museos y centros de arte. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España, Portugal, Italia, Alemania, EEUU y Argentina, participando con frecuencia en ferias de arte contemporáneo tanto nacionales como internacionales. Entre otros lugares se ha podido ver su obra en el Museo Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Unión FENOSA o Fundación Caixa Galicia y en ferias como ARCO, TIAF o Art Brussels.

A mediados del 2002 su obra abandona el plano para adquirir un carácter volumétrico, siendo esta última de difícil clasificación, al encontrarse a caballo entre la escultura, la instalación y el objeto artístico. De ella cabe destacar su alta carga poética, mediante la cual profundiza en conceptos como la interioridad del ser humano y sus vinculaciones con la trascendencia. Paralelamente a esta obra, y tras un largo periodo de acercamiento al mundo de la fotografía, surgen en 2009 sus primeras piezas fotográficas, que mantienen el espíritu evocador y místico de la obra en volumen.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera de España, como: Museo Patio Herreriano, Colección Unión Fenosa, Colección Circa XX – Pilar Citoler, Fundación Coca Cola, Colección Caja Madrid, Colección Caja Castilla La Mancha o Colección Ayuntamiento de Pamplona.

Trabaja asiduamente con las galerías Egam de Madrid, Ángeles Baños de Badajoz y Tolmo de Toledo aunque también ha realizado exposiciones con las galerías: Spazio P de Cagliari (Italia), Fonseca Macedo de Azores (Portugal), Marisa Marimón de Orense, pazYcomedias de Valencia, Adora Calvo de Salamanca o Espacio Líquido de Gijón, entre otras, siendo su próxima exposición en la Galería Del Sol St. de Santander.

Obra

Su obra surge de la necesidad de documentar una producción anterior en la que las arquitecturas construidas estaban encerradas en cajas.

Los dos elementos con los que Ignacio Llamas trabaja son: espacio y luz. Con ellos desarrolla un lenguaje fotográfico, caracterizado por la sobriedad de las imágenes y la ausencia de color.

Una vez desarrollado su propio lenguaje fotográfico el artista decide no detenerse aquí y mirar más allá, buscando, analizando las relaciones de la fotografía con el espacio que la rodea y la acoge.

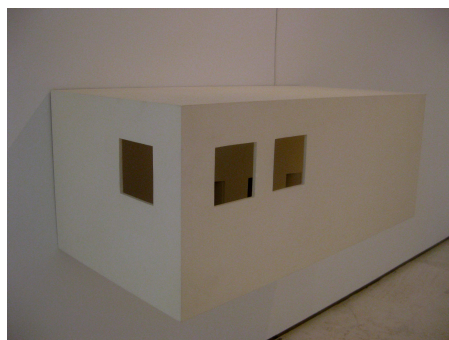
La obra fotográfica no solo tiene protagonismo en sí misma, y mucho, sino que además es en ocasiones, un punto de partida para un diálogo más amplio. Consciente de su atractiva presencia es capaz de perder buena parte de su protagonismo para vincularse al espacio en el que se expone y al diálogo con el volumen. Ignacio Llamas desea entablar una relación entre sus fotografías y el entorno en el que se muestran. Es por ello que a nivel expositivo éstas se hallan insertadas en estructuras que las despegan del muro en un intento de abandonar los límites del plano y desarrollarse en el espacio. En otras ocasiones las fotografías reducen su escala hasta la miniatura, para explorar la vinculación entre el espacio fotográfico, en ellas contenido, y el volumen.

Con todo este juego de luces, imágenes, diálogos, el artista intenta trascender lo visible, y a través de sus personales metáforas, acercarnos al sentir y el ser del hombre. Para ello propone al espectador un recorrido hacia su interior, invitándolo a silenciar los ruidos exteriores a través de la mirada. Se trata de emprender un viaje hacia lo más profundo del alma para buscar y hallar las semillas de trascendencia que allí hay depositadas.

Este proceso de búsqueda de lo intangible le lleva a centrar su atención en los aspectos positivos de la vida: la alegría, la serenidad, la comprensión... tanto como en los negativos, que también son una realidad. Por ello Ignacio Llamas ensucia el espacio con objetos arrumbados, objetos que bloquean los límpidos espacios, y nos invita a asumirlos como positivos, como algo que también nos ayuda a desarrollarnos plenamente.

Ignacio Llamas construye sus metáforas proponiéndonos imágenes de lugares físicos. Unas construcciones arquitectónicas en las que su ortogonalidad se ve matizada por la luz. Esa luz, que crea sombras, brillos, espacios intermedios de penumbra e indefinición, es su único inquilino. En este microcosmos su protagonismo nos hace percibir al menos una doble lectura. Por un lado el espectador la siente como imagen de su interior, de su propia alma, de aquel espíritu que vaga o recorre su propio mundo. Y por otro la percibe como un elemento transformador de todas esas realidades dolorosas, capaz de convertirlas con sus matizados negros, blancos y grises, en una experiencia transformadora.

Su propuesta es sencilla: descubrir, a través de sus espacios contruidos y de los objetos abandonados, que allí tienen plena existencia, el misterio escondido. Aquello que de universal cada uno de nosotros lleva dentro.

Gonzalo PUCH

Sevilla, 1950

Le corbusier con piña, 2004

Sin título, 2004

Impresión digital color

Colección Caja Mediterráneo

Gonzalo Puch (Sevilla, 1950) hace 'fotografía sin manipular'. Comenzó siendo un importante pintor perteneciente a la generación de artistas sevillanos que asumieron plenamente los postulados de la modernidad, fue quemando sucesivas etapas en las que la pintura dio paso a otras parcelas hasta desembocar en una fotografía consciente, a la que llega por pura convicción y no por las imposiciones absurdas de los que rigen el asunto artístico y a las que se someten los que tienen poco que decir. Por eso la obra fotográfica del artista sevillano no se queda en mera experimentación sino que parte de un concepto plenamente asumido para posicionarse en un desarrollo artístico absolutamente claro y contundente.

La fotografía de Gonzalo Puch nos conduce por un universo de ficción donde la realidad es construida en base a unos artilugios que conforman un espacio existencial bellamente distribuido. Se trata de recreaciones espaciales donde el autor construye un paisaje de interior, la escena de un entrañable laboratorio donde los atanores gozan de la inmediatez de una delicada flor o donde una fugaz arquitectura efímera promueve situaciones de imposible naturaleza existencial.

Carlos IRIJALBA

Pamplona, 1979

Devices, VII, 2008

Mixta fotográfica impresión de tintas minerales

Colección DKV Seguros

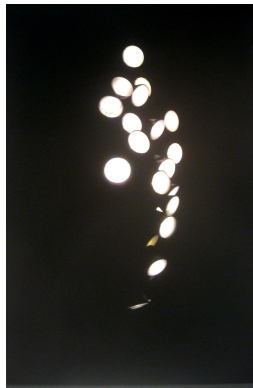
Carlos Irijalba (Pamplona, 1979) se graduó en la Universidad del País Vasco y en la UDK de Berlín en 2004 y ha desarrollado su carrera a caballo entre esas dos ciudades, Madrid, Nueva York y ahora Ámsterdam, donde reside desde diciembre como uno de los 50 artistas elegidos por la prestigiosa Rijksakademie. Galardonado con la Beca Guggenheim Bilbao de fotografía en 2004 y la beca de Artes plásticas Marcelino Botín 2007-2008, ha expuesto en centros internacionales como el Herzliya Museum Israel o el LMCC Nueva York. Sus galerías: Juan Silió (Santander), Sherin Najjar (Berlín) y Moisés Pérez de Albéniz, con quien prepara su primera individual en Madrid.

DISPOSITIVOS

La serie de dispositivos, presenta el dispositivo de la luz como un generador de espectáculo, un elemento que muestra a sí misma como la principal herramienta de gafas.

En esta serie, el estudio previo del proyecto crepúsculo, casi no hay uso de la procesión digital de la imagen para el dispositivo de luz habla por sí mismo. Aquí el mecanismo destinado a que los espectaculares conversaciones sobre la construcción en sí y sus procedimientos. De esta manera su estructura y sus intenciones parecen más transparentes.

Nueva York 2010.

Martín FREIRE

Sevilla, 1975

Dos. Interior. Dom. Molina.

Día, 2011

Vinilos sobre PVC

Colección DKV Seguros

Martín Freire nace en Sevilla en 1975, hizo la especialidad de Escultura en la Escuela de Bellas Artes.

Su trabajo parte de dos premisas fundamentales.

La primera es la investigación y el desarrollo de tácticas de intervención sobre espacios expositivos; la segunda es el protagonismo que en su trabajo tiene la idea de proceso mediante la cual muchas obras se presentan en progreso, sin final posible.

En sus trabajos se desarrolla discursos reflexivos en torno a la historia del Arte Contemporáneo y donde se tensionan las relaciones entre realidad y representación. El carácter simbólico que adquiere su trabajo nos manifiesta una visión distorsionada de lo real, recurriendo a motivos de su contexto cotidiano.

Ventanas que se torsionan, muros con planos fugados y perspectivas imposibles nos conducen un cuestionamiento del hecho visual, a una relativización de los medios de comunicación y a una cínica referencia a la estereotipos de los lenguajes del arte.

Los materiales empleados por Martín Freire proceden del ámbito industrial y se componen básicamente de PVC, vinilos y adhesivos, planteando un complejo discurso de alejamiento y superación de las disciplinas artísticas tradicionales.

En sus obras se confunden recursos procedentes de la tramoya cinematográfica, del diseño gráfico y la publicidad, así como referencias a diferentes momentos estelares de la Historia del Arte.

Jaime DE LA JARA

Madrid, 1972

Lies VII, 2007

Lambda Print

Colección Caja Mediterráneo

La obra de Jaime de la Jara se despliega precisamente en los recovecos de la representación. A través de la descontextualización de las imágenes y los objetos, a veces fragmentados, revela justamente lo engañoso de las apariencias. Nada es lo que parece. Así, lo que de lejos puede parecer una barca, de cerca deviene una estructura de fieltro, claramente incompatible con la función de aquella ya que el tejido en contacto con el agua dejaría de cumplir la función asignada de flotar sobre la misma. Para De la Jara, como para Magritte, toda representación es un artificio y éste se basa en la convención, no en la naturaleza de las cosas. Por el contrario, a menudo el material del objeto contradice la función aparente de la imagen. Una de las novedades en la obra de este artista madrileño radica, a mi modo de ver, en su utilización de los materiales.

Estos no son meramente receptores de la forma, sino que constituyen un elemento autónomo en el proceso de la representación y en la construcción de las imágenes. No responden a una lógica ideal y exterior a ellos mismos sino que se oponen a esa lógica de la representación, desvelando precisamente la naturaleza del artificio, la violencia intrínseca del mismo. En obras como Spanish boat vemos que a De la Jara no le interesa tanto reflejar la situación social que conlleva la proliferación de pateras en ciertos lugares de la costa española, sino criticar un sistema de representación que da carta de

naturaleza a las cosas. El espectador queda desorientado y el artista consigue en sus obras no sólo reflejar y criticar una serie de estructuras sociales determinadas, sino el lenguaje en el que éstas se basan. Nada es lo que parece.

Cecilia DE VAL

Zaragoza, 1975

La Cruz, 2010

Serie el otro reino

Lambda Print

Colección DKV Seguros

Cecilia de Val (Zaragoza, 1975) es una artista polifacética a la vez fotógrafa y cantante, ambas por vocación. En sus fotografías Cecilia se autorretrata como una heroína moderna que modela a su antojo sus aventuras y los espacios en los que transita, suerte de bosques encantados, decorados de películas de ciencia-ficción y arquitecturas periféricas.

Otras veces, una Cecilia desdoblada, como recortada de un cuento infantil, se aventura en sueños silenciosos de dolor, traición e intrigas. El cruce de géneros como la literatura de ciencia-ficción, el relato corto, el cine fantástico, el cómic y la pintura renacentista produce imágenes perturbadoras y movedizas, casi inasibles, en los límites del subconsciente. La temática de su discurso cuestiona la individualidad y la identidad por medio de sus opuestos, la multiplicidad y el doble. Como decía Borges, “nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro.”

Cecilia sabe que la belleza atrae y asusta casi en igual medida y juega con ello. Lejos de las instantáneas que atrapan un momento fugaz, sus fotografías son historias tejidas de instantes eternos en las que lo cotidiano se convierte en fantástico.

Por otra parte, el juego de roles de Cecilia como directora, personaje principal y creadora de sus imágenes le concede una libertad inusitada para expresar una visión femenina y feminista en la que nos vemos proyectados de manera virtual.

Anna MALAGRIDA

Barcelona, 1970

Poble nou II, 2003

Serie Ville Aveugle (Barrio Chino)

Fotografía, copia cromógena

Colección DKV Seguros

Anna Malagrida nació en Barcelona en 1970. Tras licenciarse en Ciencias de la Información decide continuar sus estudios de fotografía en la École Nationale Supérieure de la Photographie de Arles. Durante sus primeros años de profesión alterna su trabajo como profesora de historia de la fotografía con un trabajo más personal, hasta que en 1998 entra en contacto con la Galería Senda de Barcelona donde comienza a realizar exposiciones individuales. Su traslado a París en el año 2000 coincide con el inicio de su serie Interiores. A partir de este momento su obra se asocia a la idea de oposición entre interior-exterior a través de ventanas, escaparates, velos y fronteras que permiten repensar los diferentes espacios y generar nuevos modos de visión.

En el año 2002 participa en el festival parisino Le Mois de la Photo y en PhotoEspaña. En 2005 obtiene el Prix au Projet en los Rencontres Internationales de la Photographie de Arlés, acompañado de una monografía sobre su trabajo titulado Anna Malagrida. Fotografías e instalaciones (1999-2006). Tras obtener una beca para realizar un proyecto en la ciudad de Ammán, titulado Vistas veladas, Malagrida se centra en la videoinstalación Danza de Mujer, a partir de entonces este género formará, cada vez más, parte de sus intereses. En 2007 empieza a trabajar con las Galerías RX de París y Figge von Rosen de Colonia y en 2010 Fundación MAPFRE le dedica la primera exposición retrospectiva.

Actualmente su trabajo forma parte de las colecciones más importantes del panorama nacional e internacional.

Obra

Barrio chino, la ville aveugle, 2003

photo installation of 14 photos arranged as an urban fresco.

1,46 x 14 m. Joint project with Mathieu Pernot.

Este proyecto es una primera colaboración entre Mathieu Pernot y Anna Malagrida.

Las fotografías han sido realizadas en el barrio barcelonés del Raval, más conocido con el nombre de “Barrio Chino”, lugar que ha sufrido una profunda transformación desde 1998. La instalación fotográfica se presenta en forma fresco urbano, fragmento de ciudad reconstituido a partir de imágenes de edificios en vías de demolición.

BLEDA Y ROSA

María Bleda (Castellón, 1968).

José María Rosa (Albacete, 1970)

Sala del Rey-Cnosos, 2001

Hall de las Columnas-Cnosos, 2001

Impresión fotográfica

Colección Caja Mediterráneo

María Bleda (Castellón, 1969) y **José María Rosa** (Albacete, 1970) se han consolidado como una de las referencias más destacadas de la fotografía española contemporánea.

El núcleo fundamental de su trabajo es la representación del territorio, con el que buscan resaltar el complejo cruce de culturas y tiempos que lo conforman. Transforman de esta forma el género del paisaje en imágenes con un alto poder de evocación, donde se manifiesta su propia experiencia sobre los lugares que fotografían.

El poso del tiempo, la huella y la memoria son los elementos intangibles que construyen sus obras. A lo largo de compactas y destacadas series como “Campos de fútbol”, “Campos de batalla”, “Ciudades” y “Origen”, Bleda y Rosa han consolidado una propuesta que registra la historia latente que habita en los espacios, un pasado que ellos exploran activando nuestro imaginario y nuestra memoria. Su trayectoria ha ido haciéndose más compleja mediante la incorporación progresiva en sus trabajos de una profunda reflexión sobre la construcción del espacio fotográfico y las relaciones entre naturaleza y cultura.

Obra

El conjunto de propuestas reunido bajo el término de Arquitecturas agrupa varias líneas de trabajo relacionadas entre sí por un nexo centrado en la observación de lo arquitectónico, de lo construido. Reforzamos en estas series nuestro interés por el depósito de la historia y la memoria, por las atmósferas temporales, pero planteado ahora a partir de un diálogo con el sentido histórico de su funcionalidad, ya sea el trabajo y la producción, la construcción y administración de la memoria, la habitabilidad o los centros de poder. La dialéctica historia-espacio-memoria se ve enriquecida con la incorporación de un nuevo elemento: la funcionalidad, o más específicamente la naturaleza y condición cultural de los espacios arquitectónicos. Estancias, Memoriales, Corporaciones y Tipologías, son las cuatro líneas de trabajo reunidas en Arquitecturas.

Arquitecturas/Estancias. 2001-2006.

Durante el desarrollo de la serie Ciudades, comenzamos a fotografiar espacios relacionados con lo urbano. De ahí surgió la atención y el interés preferente por espacios simbólicos y monumentales – palacios, villas señoriales, ciudades regias – que presentan una doble naturaleza: fueron centros de poder y decisión, pero también espacios vividos, lugares de intimidad para diversos personajes. Condición que habla también de una doble temporalidad, la que corresponde al tiempo del acontecimiento histórico y la que pertenece al tiempo biográfico y personal. Esta particular tensión en la naturaleza de los espacios de Estancias es plasmada a través de la fragmentación de la arquitectura: columnas, suelos o rincones que remiten a un espacio íntimo y cercano que resiste a la monumentalización. Las imágenes no nos

describen ni nos sitúan en las estancias, sino que nos hacen experimentarlas y retornar a ellas desde la evocación.

Valentín VALLHONRAT

Madrid, 1956

Ciudad prohibida (Serie Moonlights), 2003

Coliseo (Serie Moonlights), 2003

Impresión digital

Colección Caja Mediterráneo

Fotógrafo español.

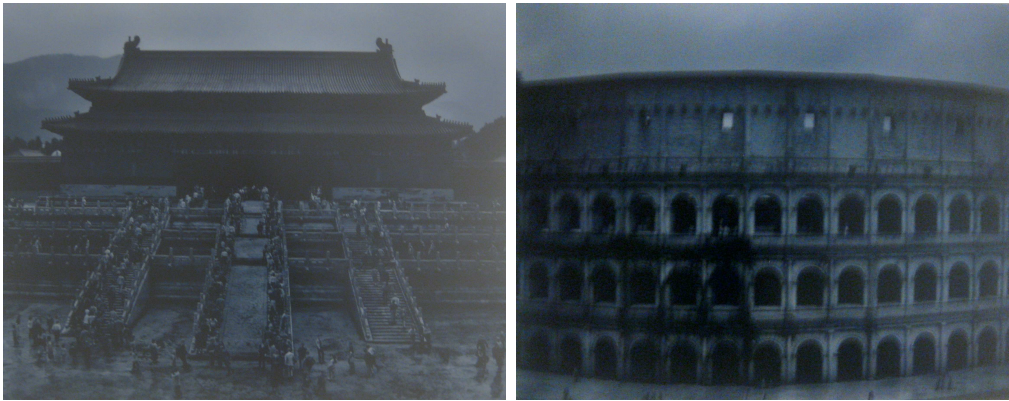
Estudia Ciencias de la Información y Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como asistente del fotógrafo Javier Vallhonrat desde 1977 hasta 1984. Uno de los temas recurrentes en sus obras es el de los objetos de guerra como cascos, escudos, helicópteros o torpedos junto a los continuos juegos entre realidad y ficción y representación e ilusión. Desde 1989 con la serie Sueños de animal, Vallhonrat construye simulacros de realidad para reflexionar sobre la fotografía, su reproducción y el concepto de autoría.

En 1985 se le concede el Cecil Beaton Award en Londres y en la actualidad es profesor de fotografía en la Universidad Politécnica de Valencia.

Vallhonrat trabaja con el simulacro, la realidad y la fotografía documental. Durante su estancia de tres años en Japón descubrió las ciudades casi a oscuras, los edificios sin la iluminación de la cultura del espectáculo. También conoció los parques y lugares de entretenimiento que están situados cerca de los baños tradicionales, donde aparecen reproducciones en miniatura a escala 1:25 o 1:50 de lo que consideran las "maravillas del mundo", con los monumentos más conocidos en maquetas, presentadas algunas con turistas en miniatura con rasgos orientales.

"Me interesa fotografiar edificios desde situaciones imposibles y la visión del monumento en la noche no es posible salvo en la ficción de la fotografía", declara Vallhonrat. El artista se refiere a los comienzos de la fotografía en papel, a mediados del siglo XIX, donde se fabricaban iconos, se coleccionaban los edificios y vistas de ciudades, para conocer la realidad. "Son iconos reconocibles y refrendados en la propia experiencia con los iconos interiores. Todos llevamos las Pirámides o el Vaticano dentro, una especie de eco con la propia imagen que guardas. Yo he experimentado ese momento de incoherencia frente a un icono que es un sustituto de la realidad".

La luz nocturna de las fotografías (algunas con 'noche americana') aporta, según Vallhonrat, "una luz con los menores atributos posibles" y una diferenciación de los elementos de cada edificio. "Es como estar ante el espíritu del edificio".

Aleix PLADEMUNT

Girona, 1980

Sin título, 2008

Serie DubaiLand

C-Print

Colección DKV Seguros

Nacido en Gerona en 1980, Aleix Plademunt inicia la carrera de ingeniería técnica, que abandona para iniciar su formación académica en fotografía en la Universidad Politécnica de Cataluña. Después de 3 años de formación, llegan los primeros viajes y los primeros proyectos: Des/habitat (México, 2003), Scotland Grey (Escocia, 2004) y Espacios comunes (Argentina, 2005). En 2006 comienza su vinculación con la galería Waltman (París) y Valle Ortí (Valencia). En el mismo año presenta la serie "Espectadores" y llegan los primeros premios, entre los que destaca el Premio INJUVE de fotografía y la Beca Ángel de Fotografía, que le permitió dar la vuelta al mundo desarrollando el proyecto global Nada/Res. Actualmente acaba de recibir la beca Fotopress09 para desarrollar su nuevo trabajo en Dubai.

Plademunt intenta analizar nuestra capacidad de destruir o modificar nuestro entorno de modo radical, agresiva o discretamente, cazando la absurdidad de una excavadora en el desierto o unos postes en un paisaje desolado. Son tan raros los espacios naturales que no han sido contaminados por la mano del hombre que el fotógrafo coloca ante la magnificencia de un paisaje una docena de filas de sillas para que conviertan ese paisaje maravilloso en espectáculo insólito.

Al mismo tiempo no se puede esconder el interés de Plademunt por la inmensidad de los espacios naturales y por su magnificencia.

Rebeca MENÉNDEZ

Avilés (Asturias), 1976

Sin título, 2010

Lambda sobre dibond

Colección DKV Seguros

Menéndez estudió Bellas Artes en Pontevedra.

Joven artista asturiana que se dio a conocer entre el gran público a raíz de ARCO 2008.

El tiempo y la realidad la han conducido de la pintura a la fotografía. Rebeca Menéndez reinventa la realidad con su trabajo, con sus fotografías: «Las fotos de la modelo las combino con las fotos que hago del escenario, muchas. Así puedo reconstruir el entorno: ventanas mayores, paredes más largas», explica.

Rebeca Menéndez utiliza en cuanto a la técnica un procedimiento de juego de variaciones y antepone siempre las exigencias de “la historia” o “del relato” a la mera imagen sin contenido, utilizando procesos fotográficos con los que construye un espacio verosímil a través de capas de imagen, dando como resultado una escena donde lo literal y lo figurativo acontecen.

Sus obras se sirven de la fotografía como medio para retratar mujeres jóvenes en ambientes intervenidos por la artista y caracterizados por su decadencia material, cuya arquitectura decimonónica presenta muchas similitudes con los escenarios de las instantáneas de la asturiana.

Pamen PEREIRA

Ferrol (A Coruña), 1963

Naturaleza revelada. Chaparral, 2012

Serie El mundo entero es medicina

Arbusto seco y técnica mixta

Colección DKV Seguros

Pamen Pereira captura los instantes, los detiene, los congela. Sus obras nos transmiten emoción, pero su arte no sólo es bonito estéticamente, de una forma superficial, sino que está lleno de contenido.

Papen Pereira crea obras de una gran calidad estética, imágenes poéticas, pero que a pesar de su belleza, hablan también de todas aquellas cuestiones que preocupan o interesan a su creadora: la filosofía, la psicología, la importancia del proceso creativo, la naturaleza...

Hay que destacar de esta artista multidisciplinar que es una gran viajera, que ha llevado su arte por diferentes lugares del mundo, podemos resaltar por ejemplo, su paso por Japón en el año 1996 hasta 1997 gracias a la beca de creación artística en el extranjero recibida por el MACUF.

Tendríamos que incidir también sus viajes a la Antártida en el año 2006, o por ejemplo los realizados dos años después a Egipto donde participó en la bienal de El Cairo.

Además de tener el reconocimiento de crítica y público también es una artista muy implicada en el tema social, opina que el arte tiene que transmitir y movilizar, provocar algo en el espectador, en relación con esta faceta podemos citar trabajos como sus

intervenciones artísticas en el Hospital de Denia, en un programa que tiene por nombre Arte y Salud.

Esta ferrolana nacida en el año 1963, ha ido realizando cada vez más obras de carácter temporal, y sobre todo site-specific, un ejemplo de este tipo de arte es la colaboración con la firma Hermès, quien la eligió a ella como la primera artista española en crear una obra para su tienda, que no sólo ocupaba el escaparate sino también el interior. En esta obra la artista utiliza los pájaros, en concreto gaviotas que están flotando en el aire sujetando prendas de ropa y complementos de dicha firma.

Una de las características fundamentales en la obra de Pamen Pereira es la aparente facilidad que tiene para crear obras poéticas, de una gran belleza con objetos cotidianos con elementos de la naturaleza o simplemente prendas de ropa, como por ejemplo en una de sus instalaciones, donde la artista de forma accidental encuentra una chaqueta rota y vieja que había pertenecido a su abuelo, la recupera y la convierte en una auténtica obra de arte, a la que pinta y cubre de pan de oro por la parte interior de la prenda, como si de un objeto sagrado se tratase.

En muchas de sus obras hay elementos comunes como el uso de hilo transparente del que suspende los objetos seleccionados, en ocasiones pájaros, manzanas o mariposas que además de estar suspendidas sabemos que también son temporales. Todas estas elecciones del hilo, de los materiales nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia vida y su fragilidad, nuestro papel en el mundo, la importancia de nuestra conexión con la naturaleza, nuestras decisiones y además podemos captar la influencia de la cultura y filosofía oriental de la artista en sus piezas artísticas.

Pamen Pereira trabaja con lo dual, sus obras de arte son metáforas de la vida, sus instalaciones nos hacen soñar, pero al

mismo tiempo también hacen que reflexionemos sobre el mundo que nos rodea y en definitiva sobre nosotros mismos.

Hannah COLLINS

Londres (Gran Bretaña), 1956.

Cocina-La Laboral, Gijón (construida entre 1949-55), 2006.

Impresión fotográfica sobre lino.

Colección Caja Mediterráneo.

Hannah Collins (Reino Unido, 1956) artista y directora de cine.

Las obras de Collins tratan las experiencias colectivas de la memoria, la historia y la vida cotidiana en el mundo moderno. Ella es conocida por sus instalaciones fotográficas, pero también ha hecho películas con los gitanos en España y en un pueblo en la Rusia rural.

Collins estudió en la Slade School of Fine Arts de Londres (1974-1978) y en EE.UU. con la beca Fulbright (1978-1979). [1] Además de su actividad como artista plástico, se enseña en las escuelas como la Universidad de Davis, California y el Royal College of Art

de Londres. Fue profesor visitante en Le Fresnoy, Estudio Nacional de Arte Contemporáneo de Roubaix, en 2007-08.

En sus fotografías se pueden experimentar como imagen y como un tipo de arquitectura, como la superficie de dos dimensiones y la escultura.

Evocación de las cualidades táctiles, sensuales del mundo material
Collins "combina con su uso de la escala para dar a sus fotografías una calidad incluso phenomenological espacial que parafraseando a Rosalind Krauss, sitúa su trabajo en un campo expandido.

Hay algunas otras características importantes de las fotografías y obras de cine. Collins está interesada en la revelación de la arqueología del espacio urbano, que muestra cómo el entorno construido descubre las huellas del pasado y de las insinuaciones de un futuro. También retrata la arquitectura de la supervivencia, los lugares creados por aquellos que han sido desplazados documentación.

Yuxtapuestos con sus fotografías de edificios y paisajes urbanos, existe un compromiso permanente con la naturaleza muerta y la belleza y la interconexión de las cosas orgánicas.

Por último, están los retratos, dibujos animados y hablar por sí mismos, a través del cine, o, más recientemente traído de vuelta de entre los muertos a través de los negativos o impresiones encontradas.

"Fotografía alude al pasado y el futuro sólo en la medida en que existen en el presente, el pasado a través de su supervivencia reliquias, el futuro a través de profecía visible en el presente".

(Szarkowski, John de El ojo del fotógrafo, ensayo del catálogo, Nueva York: Museum of Modern Art, 1969)

Natalia PASTOR

Pola de Laviana (Asturias), 1970

Vestigios, Saint Lizier 2005-2011, 2012

Ink jet con tintas minerales sobre papel Innova

Colección DKV Seguros

Artista interdisciplinar, emplea diferentes técnicas, medios y soportes. La producción de Natalia Pastor ha ido moviéndose por temáticas que van desde el universo de lo orgánico y antropológico a temas sociales de problemática universal, sin obviar en ocasiones el ámbito de la cuenca minera asturiana. Su obra plástica está incluida en colecciones como la de la Junta General del Principado o el Museo de Bellas Artes de Asturias.

La realidad del mundo que la rodea está cada día más presente en las creaciones artísticas de Natalia Pastor, consigue filtrarse con distintos enfoques y disfraces en su quehacer hasta transformarlo en una réplica de las vivencias cotidianas de su entorno.

José Manuel BALLESTER

Madrid, 1960

Entrada 2, 2005

Acrílico sobre papel encolado y tabla

Colección Caja Mediterráneo

Escalera Serralves, 2010

Fotografía sobre papel fuji

Cristal Archiv

Colección DKV Seguros

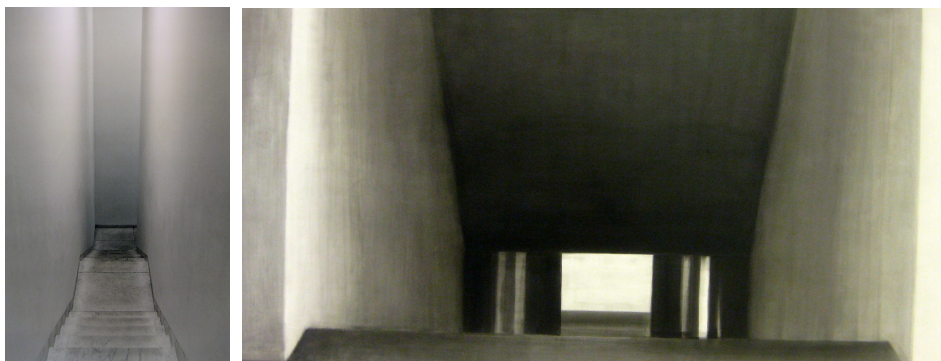
José Manuel Ballester (Madrid, 1960) pintor y fotógrafo español, Premio Nacional de Fotografía en 2010. Concedido por el Ministerio de Cultura de España.

Licenciado en Bellas Artes en 1984 por la Universidad Complutense de Madrid, su carrera artística se inició en la pintura con especial interés por la técnica de las escuelas italiana y flamenca de los siglos XV y XVIII. A partir de 1990, se centró en la fotografía arquitectónica.

De entre sus numerosas exposiciones destacan Lugares de paso (Valencia, 2003), Setting out (Nueva York, 2003) o Habitación 523 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2005). De manera colectiva ha expuesto en numerosas ocasiones en ARCO, Instituto de Arte de Chicago - Art Chicago, Art Forum Berlín de Alemania y

Paris Photo, entre otras exhibiciones. En los años 1999, 2000 y 2002 recibió el Premio Nacional de Grabado y sus obras forman parte de los fondos del Museo Reina Sofía, Museo Marugame Hirai de Arte Contemporáneo español (Japón) y Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo - ARTIUM (Vitoria), entre otros.

El Premio Nacional de Fotografía le fue concedido por el Ministerio de Cultura de España en 2010, considerándole el jurado merecedor del galardón "por su trayectoria personal, procedente de las artes plásticas y cristalizada con rigor en el campo de la fotografía, por su singular interpretación del espacio arquitectónico y la luz, y por su aportación destacada a la renovación de las técnicas fotográficas."

Karmelo BERMEJO

Bilbao (Vizcaya), 1979

Transparencia 0, 2011

Plomo macizo

Colección DKV Seguros

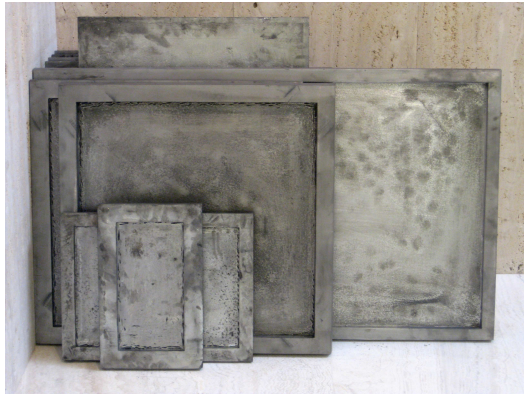
El mundo está lleno de contradicciones y Karmelo Bermejo (Málaga, 1979) juega con ellas. Por ello no duda en gastarse dinero público de una subvención artística en comprar todas las entradas de un cine para que se proyecte una película sin público;

invertir un crédito bancario para lanzar una gran obra pirotécnica formada con la palabra “Recesión”; o especular con el capital aumentado de las plusvalías de Bankia para la adquisición de todos los billetes de un vuelo regular con origen en Europa y destino en África para que hiciese el recorrido completamente vacío.

Dentro de un estilo crítico y eficiente, alejado del discurso sermoneador antisistema, pone el dedo en la llaga en la crisis económica y moral de las sociedades modernas. Una obra irreverente y provocadora que desafía las incoherencias del mundo, cuestionando la existencia de un mercado y unos códigos civiles que señalan un engranaje que desestructura la economía del consumo y la propia lógica institucional, financiando su autodestrucción (o amenaza real). Dualidad que no es ajena al arte. Pues como sistema que solo se debe a sí mismo y cuyo único sentido es su pervivencia y extensión más allá de sus habitantes (artistas, comisarios, críticos...) tiene “la responsabilidad de ser profundamente irresponsable”.

Actualmente vive y trabaja entre Bilbao y México DF. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha expuesto individualmente en ARCO'09, Solo Projects, stand Maisterravalbuena, Miami, Estados Unidos Torre de Ariz, Basauri, España; MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo; Centro Cultural Montehermoso, Vitoria; Galería Marlborough, Madrid; entre otras. Su obra ha sido presentada en exposiciones colectivas como "Pobre artista rico. El valor estético en transacción", Casa del Lago, Ciudad de México; 29ª Bienal de Artes Gráficas, Ljubljana, Eslovenia; "Fetiches críticos. Residuos de la economía general", Museo de la Ciudad de México y CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid; Liverpool Biennial; "Punto de partida", TEA Tenerife Espacio de las Artes, Tenerife o "No, future", Bloomberg Space, Londres. Y entre menciones y becas destacan el Premio

ARCO Comunidad de Madrid (2010); el Premio Beca Hangar (2008); el Primer Premio Injuve (2007); o el Premio de fotografía El Cultural de El Mundo (2006).

Dionisio GONZÁLEZ

Gijón, 1965

Bellavista, 2004

Buraco Quente, 2004

Impresión digital

Colección Caja Mediterráneo

Dionisio Gonzalez, aunque asturiano de nacimiento (Gijón 1968) vive y trabaja en Sevilla desde hace varios años, viene desarrollando un trabajo escultórico muy relacionado con los medios de comunicación, la imagen publicitaria, reutilizando esos medios para fines de “activismo” artístico, de resistencia. Doctor en Bellas Artes y profesor en la universidad de Sevilla, es uno de los artistas más interesantes del panorama español contemporáneo.

Obra

Su concepto de fotografía parte de un trasfondo muy publicitario en la base pero se desgrana convirtiéndose en todo un activismo fotográfico.

Ha centrado toda su atención en la elaboración, el análisis y la modificación de los modos de habitar de diferentes sociedades en distintos lugares del mundo.

La imagen como metáfora del mundo actual

Sus creaciones, el resultado final, es que ya no generamos imágenes análogas al mundo, conformes a las leyes naturales sino conformes a los pensamientos de nuestro cerebro. Esa es la gran posibilidad de manipulación artística: la capacidad de soñar que tiene el ser humano.

La luz, su gran preocupación

La luz distingue a los fotógrafos. El buen empleo y manejo de la luz marca la diferencia sin duda. Es la esencia misma de la fotografía. En la fotografía de Dionisio Gonzáles podemos apreciar claramente un excelente manejo de la técnica de fotomanipulación, de los espacios y la luz como elementos que conforman una realidad alternativa al universo que vivimos. Algo así como un universo paralelo pero muy real. Sin embargo, dichas metéforas visuales, tienen un objetivo claro de denuncia de la situación como en su trabajo 'Situ-acciones', denunciando la situación de la maltrecha Habana, una ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad y que se cae a pedazos o en 'Encripaciones' donde denunciaba la solución aportada por algunos arquitectos a la

vivienda social en containers como sucede en la favelización de ciudades, como São Paulo.

Es así que, utilizando las técnicas de fotomontaje publicitario, Dionisio González llega a construir su metáfora publicitariamente correcta pero políticamente bastante incorrecta por otro lado.

