ARTE EN LA CASA BARDÍN

JESÚS **RIVERA**

ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS

JESÚS RIVERA

Ante los espacios vacíos

Arte en la Casa Bardín

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

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

Art a la Casa Bardín.

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, ben nodrida, comissió assessora 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'Anatomia de l'ànima, d'Orfeo Soler, artista que va formar tàndem amb el crític d'art Paco Linares. De nou, la idea de l'art i la seua materialització en l'espai polivalent del Gil-Albert es va resoldre amb un èxit enorme tant amb les visites per part del comissari a la mostra com amb la trobada entre l'artista i el crític d'art, trobades que s'enriqueixen davant del públic assistent i que serveixen per aprofundir en la biografia i en l'obra de l'artista, per il·lustrar les imatges, les paraules i les accions. Ells creen més d'un moment de reflexió i de descobriment dels conceptes i els llenguatges de l'art. Orfeo Soler va intervindre 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 aquest tercer projecte 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 peces a exposar. Aquesta aporta i situa les imatges fotogràfiques dins del circuit determinat pel context artístic que, a més, estudia, planteja i dissenya les visites comentades a l'exposició.

Art a la Casa Bardín obri les seues portes i 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 comunique i s'hi projecte.

Juana María Balsalobre

Arte en la Casa Bardín.

Esta iniciativa parte de la apuesta del Instituto Alicantino 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. De nuevo, la idea del arte y su materialización en el espacio plurivalente del Gil-Albert se resolvió con enorme éxito tanto con las visitas por parte del comisario a la muestra como con el encuentro entre el artista y el crítico de arte, encuentros que se enriquecen ante el público asistente y que sirven para profundizar en la biografía y en la obra del artista, para ilustrar las imágenes, las palabras y las acciones. Ellos crean más de un momento de reflexión y de descubrimiento de los conceptos y los lenguajes del arte. Orfeo Soler intervino en el diálogo 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 a la sede del Gil-Albert. En este tercer proyecto 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 y meditada que arranca de una cuidada selección de las piezas a exponer. Dicha selección aporta y sitúa las imágenes fotográficas dentro del circuito determinado por el contexto artístico que, además, estudia, plantea y diseña las visitas comentadas a la exposición.

Arte en la Casa Bardín abre sus puertas e 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 comunique y se proyecte.

Juana María Balsalobre

Sin título. 2007. (Serie ENLACES)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

JESÚS RIVERA: UNA POÉTICA CRÍTICA DE LOS ESPACIOS VACÍOS

"Nada es más vasto que las cosas vacías"
Francis Bacon

A mediados de las década de los setenta la fotografía reformuló el planteamiento tradicional del género paisajístico con la exposición "New Topographics: photographs of a man-altered surface" (1975) que se presentó en el museo de la George Eastman House en la ciudad de Rochester, Estados Unidos. Lo que había sido la visión romántica de la naturaleza se vio profundamente afectada por las transformaciones infligidas al medio natural y la fotografía estaba reflejando ese cambio. Fotógrafos como Lewis Baltz, Robert Adams, Stephen Shore o Bernd y Hilla Becher mostraron más interés en los paisajes alterados por la acción humana que en las cualidades estéticas de un mundo natural ante el que ya no servían ni la actitud contemplativa ni las asunciones que tradicionalmente se habían impuesto en su representación artística. Las imágenes fotográficas de las nuevas topografías, conformadas por arquitecturas industriales y desoladas periferias urbanas, lograron plasmar un nuevo concepto de paisaje, despojado de todo esteticismo, fruto de la tensa relación entre la naturaleza y el ser humano tras la industrialización. Jesús Rivera es plenamente consciente de estas mutaciones y de su valor como claves para articular un discurso artístico capaz de reflexionar críticamente sobre la sociedad contemporánea. La mirada de nuestro joven artista escruta el nuevo escenario de la realidad en el que se entreveran lo natural con lo urbano, las formas de la naturaleza con las de la arquitectura, asumiendo sin titubeos que el paisaje ha pasado de representar un ámbito idealizado a significar un lugar prosaico, que ha dejado de ser manifestación de belleza y armonía para convertirse en secuela de acciones económicas, sociales y culturales.

Cuando en 2003 Jesús Rivera viaja a Berlín para continuar sus estudios de Bellas Artes se encuentra con una ciudad que, tras la caída del muro y el inicio del proceso de reunificación alemana, se halla en pleno proceso de transformación con toda un serie de intervenciones de reconstrucción urbana y arquitectónica. La ciudad que durante las primera mitad del siglo XX había sido icono de metrópolis occidental y después víctima de la devastación bélica muestra, en algunos de sus barrios, un entorno de edificios derruidos y abandonados en el que los márgenes de la ciudad se confunden con el paisaje invernal no menos desolado y que nuestro artista registra con su cámara. Junto a estos espacios deshabitados también llama su atención el metro de Berlín cuyos corredores y andenes fotografía siempre vacíos, sin su habitual trasiego de viajeros. Con estas imágenes realizará, entre 2006 y 2007, las series "U-Bahn", "Reconstrucciones" y "Enlaces" que constituyen el punto de arranque de su actual proyecto artístico. En ellas se fraguan los ejes conceptuales y los rasgos formales sobre los que descansará su estrategia creativa posterior.

En estas series se pone manifiesto un interés estético -y también intelectual- por los espacios vacíos y deshabitados. A través de la figura retórica de la elipsis icónica, la ausencia humana no es más que la huella evanescente de una presencia que se adivina en las ruinas de los edificios o en el eco de las estancias vacantes. Se trata de espacios aparentemente banales y ordinarios, lugares en los que uno nunca fijaría la mirada pero que, más allá de cualquier significación anecdótica, funcionan como negación de un orden jerárquico, como expresión melancólica de la pérdida de sentido que disuelve nuestra existencia cotidiana. Sin embargo, no podemos olvidar que Jesús Rivera inicia su trayectoria artística

como pintor en 2003 con la serie "Vacíos" donde ya aborda cuestiones relativas a la figuración de espacios solitarios o deshabitados y su dimensión semántica. Al menos hasta 2008, con la serie "Blue Ruins", desarrolla de manera simultánea producción pictórica y fotográfica, compartiendo trama temática y principios estéticos. Al poner ambas en relación, se percibe la impronta plástica que gravita en sus obras fotográficas: en el tratamiento cromático de la luz como recurso simbólico y como forma de tratar la espacialidad de las imágenes o en la concepción de la pieza como una unidad de composición segmentada espacialmente.

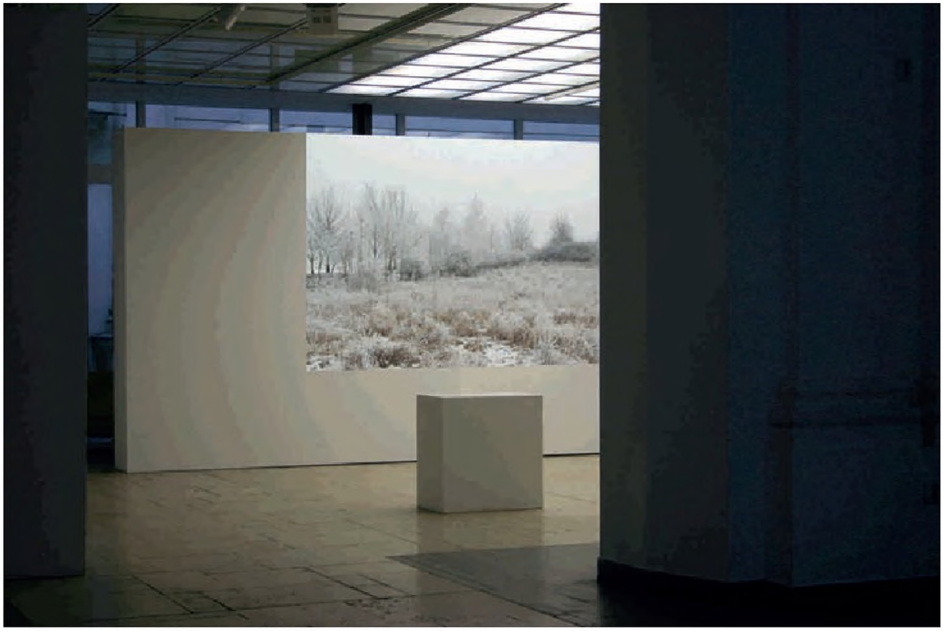
Durante los inicios de la fotografía, todo aquello que no permaneciese ante la cámara el tiempo suficiente para dejar su huella sobre la todavía tosca emulsión fotosensible, no aparecía en la imagen final. En 1838 Daguerre contrató a un caballero y un limpiabotas para que posaran estáticos en pleno bulevar del Temple de París mientras él llevaba a cabo la toma fotográfica desde un edificio adyacente. Aunque hubiese estado allí, la multitud que acompañó por unos momentos a los solitarios figurantes fue invisible a la cámara del maestro. Los largos tiempos de exposición hacían de la fotografía una forma de representación que vaciaba los signos de aquella presencia humana activa o en tránsito, convertida en una indeseable ausencia. Fue como un sueño fugaz y el desarrollo tecnológico del invento fotográfico fue superando la lentitud del proceso e incorporando la velocidad como condición esencial del propio sistema. Todo está en movimiento y, sin embargo, ya nada escapa al registro fotográfico. La fotografía ha reducido el tiempo a la ínfima duración del instante y el espacio a un fragmento discontinuo. La paradoja está servida, en palabras de Paul Virilio, la extrema movilidad ha acabado por producir la inercia del instante. El ciclo de la técnica -el general y de la fotografía en particular- culmina con la aniquilación del tiempo y del espacio. Dicho de otro modo, el tiempo y el espacio han dejado de ser principios de inteligibilidad de lo real: la historia se resiente como discurso portador de sentido y los lugares han desdibujado sus coordenadas antropológicas. La presencia humana apenas es una evanescencia ubicua y sin embargo inmóvil, completamente ausente -desaparecida- cuando sólo queda la realidad como un decorado de fondo que, indiferente, no deja de cambiar. A manos del desarrollo tecnológico la nada se reencuentra con la realidad en una suerte de "estética de la desaparición". Éste fue el diagnóstico de Virilio para la sociedad postindustrial, las obras de Jesús Rivera constituirían un modo artístico de enunciarlo.

Mediante el uso del montaje fotográfico nuestro artista hace de la fotografía una herramienta hermenéutica antes que un testimonio de lo real. La yuxtaposición de imágenes de paisajes naturales y espacios arquitectónicos, de imágenes de construcciones actuales y otras en ruinas, le permite articular, a partir de la fricción de significados, un discurso sobre paradojas y contradicciones centrales en la cultura y sociedad contemporáneas. Si en algunas piezas de "U-Bahn", "Reconstrucciones" o "Enlaces" la incoherencia icónica e espacial se muestra evidente, en otras en cambio la simultaneidad de elementos irreconciliables genera una apariencia de perspectiva armónica que desconcierta e inquieta la percepción. En un nivel de significación más inmediato, cercano a la lógica de la epistemología estructuralista, las obras de Jesús Rivera nos hablan de las oposiciones entre naturaleza y cultura, entre lo campestre y lo urbano. Sin embargo, en un nivel subyacente nos hace pensar en la erosión entre lo interior y lo exterior, entre lo privado y lo público, entre la transitoriedad de la naturaleza y la catástrofe contenida en la historia humana. En otras piezas, la composición espacial de muros y vanos, de espacios visibles al fondo de un pasaje y otros ocultos tras el giro de un recodo instaura un juego de espacios comunicantes, de ósmosis y de obturación, que representa las sinuosidades de la subjetividad, los recovecos del pensamiento y los mecanismos de destrucción/reconstrucción propios de la memoria.

En 2008 el artista alicantino inicia la serie "There is no place" en la que sigue avanzando, sirviéndose de su personal poética de los espacios vacíos, en la indagación sobre las complejas relaciones de la naturaleza con el progreso tecnológico. El esquema formal de esta serie se desarrolla contraponiendo, sobre la vertical de la pieza, la imagen de un paisaje natural en la parte superior y la de espacios arquitectónicos en la inferior. Si el paisaje es una extensión transformada por la intervención humana, las construcciones se representan desdobladas simétricamente creando un espacio cerrado cuyo aparente orden y equilibrio choca con su condición ruinosa y decrépita. El conjunto visual crea una localización ficticia cuyo efecto de composición abstracta se refuerza por una iluminación muy matizada, casi clínica. La idea de vacío equivale aquí a la de ausencia de identidad, a la de anonimato, a la de no lugar en el sentido en que ha sido concebido por Marc Augé, para quien un espacio que no se pueda definir ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico constituye propiamente un no lugar.

Para el pensador francés, si los lugares antropológicos son capaces de crear organicidad social los no lugares producen personas anónimas y solitarias unidas bajo contrato social. Es decir, el espacio del no lugar no crea ni identidad ni relación, sino soledad y similitud. El no lugar se convierte así en lo contrario de la utopía. De este modo, en las piezas de "There is no place", la dialéctica de los estructuras arquitectónicas con las formas de la naturaleza funcionan también como alegoría de lo social. En ellas se sugiere cómo la cultura occidental que privilegia una concepción del sujeto como individuo aislado ha levantado espacios urbanos y morfologías arquitectónicas que sólo crean la ilusión de identidades compartidas sin que nunca lleguen a cristalizar, políticamente hablando, en solidaridad social o en conciencia colectiva. Si no cabe un análisis social que ignore los espacios por los que los individuos transitan, ciertamente tampoco lo puede hacer un planteamiento artístico que quiera hacer visible la experiencia de un mundo fragmentado como el contemporáneo. Tal vez, como Walter Benjamin ya reflexionara en su *Obra de los pasajes*, en el planteamiento artístico de Jesús Rivera las ruinas y los lugares vacíos no sólo sean el emblema de la fragilidad y transitoriedad de la cultura capitalista sino también de su destructividad.

Enric Mira



Sin título. 2007. (Serie ENLACES)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

JESÚS RIVERA: UNA POÈTICA CRÍTICA DELS ESPAIS BUITS

"Res és més vast que les coses buides"
Francis Bacon

A mitjan dècada dels setanta la fotografia va reformular el plantejament tradicional del gènere paisatgístic amb l'exposició "New Topographics: photographs of a man-altered surface" (1975) que es va presentar al museu de la George Eastman House en la ciutat de Rochester, als Estats Units. El que havia sigut la visió romàntica de la naturalesa es va veure profundament afectada per les transformacions infligides al medi natural i la fotografia estava reflectint aquest canvi. Fotògrafs com ara Lewis Baltz, Robert Adams, Stephen Shore o Bernd i Hilla Becher van mostrar més interés en els paisatges alterats per l'acció humana que en les qualitats estètiques d'un món natural davant del que ja no servien ni l'actitud contemplativa ni les asumpcions que tradicionalment s'havien imposat en la seua representació artística. Les imatges fotogràfiques de les noves topografies, conformades per arquitectures industrials i desolades perifèries urbanes, van aconseguir palesar un nou concepte de paisatge, desposseït de tot esteticisme, fruit de la tensa relació entre la naturalesa i l'ésser humà després de la industrialització. Jesús Rivera és plenament conscient d'aquestes mutacions i del seu valor com a claus per a articular un discurs artístic capaç de reflexionar críticament sobre la societat contemporània. La mirada del nostre jove artista escruta el nou escenari de la realitat en què s'entremesclen el medi natural amb l'urbà, les formes de la naturalesa amb les de l'arquitectura, tot assumint sense vacil·lacions que el paisatge ha passat de representar un àmbit idealitzat a significar un lloc prosaic, que ha deixat de ser manifestació de bellesa i harmonia per convertir-se en seqüela d'accions econòmiques, socials i culturals.

Quan el 2003 Jesús Rivera viatja a Berlín per a continuar els seus estudis de Belles Arts s'hi troba una ciutat que, després de la caiguda del mur i l'inici del procés de reunificació alemanya, es troba en ple procés de transformació amb tot un seguit d'intervencions de reconstrucció urbana i arquitectònica. La ciutat que durant les primera meitat del segle XX havia estat icona de metròpolis occidental i després víctima de la devastació bèl·lica mostra, en alguns dels seus barris, un entorn d'edificis derruïts i abandonats en els quals els marges de la ciutat es confonen amb el paisatge hivernal no menys desolat i que el nostre artista registra amb la seua cambra. Amb aquests espais deshabitats també crida la seua atenció el metro de Berlín, els corredors i andanes del qual fotografia sempre buits, sense el seu habitual tràfec de viatgers. Amb aquestes imatges realitzarà, entre 2006 i 2007, les sèries "U-Bahn", "*Reconstrucciones*" i "*Enlaces*" que constitueixen el punt d'arrancada del seu projecte artístic actual. En elles s'hi forgen els eixos conceptuals i els trets formals sobre els quals descansarà la seua estratègia creativa posterior.

En aquestes sèries es posa manifest un interés estètic -i també intel·lectual¬- pels espais buits i deshabitats. A través de la figura retòrica de l'el·lipsi icònica, l'absència humana no és més que l'empremta evanescent d'una presència que s'endevina en les ruïnes dels edificis o en el ressò de les estances vacants. Es tracta d'espais aparentment banals i ordinaris, llocs en què un, per ell mateix, mai hi fixaria la mirada però que, més enllà de qualsevol significació anecdòtica, funcionen com a negació d'un orde jeràrquic, com a expressió melancòlica de la pèrdua de sentit que dissol la nostra existència quotidiana. No obstant això, no podem oblidar que Jesús Rivera inicia la seua trajectòria artística com a pintor en 2003 amb la sèrie "Buits" on ja aborda qüestions relatives a la figuració d'espais solitaris o deshabitats

i la seua dimensió semàntica. Almenys fins a 2008, amb la sèrie "Blue Ruins", desenvolupa de manera simultània producció pictòrica i fotogràfica, tot compartint trama temàtica i principis estètics. En posar ambdós en relació, es percep l'empremta plàstica que gravita en les seues obres fotogràfiques: en el tractament cromàtic de la llum com a recurs simbòlic i com a forma de tractar l'espacialitat de les imatges o en la concepció de la peça com una unitat de composició segmentada espacialment.

Durant els inicis de la fotografia, tot allò que no romanguera davant de la cambra el temps suficient per deixar la seua empremta sobre l'encara tosca emulsió fotosensible, no apareixia en la imatge final. El 1838 Daguerre va contractar un cavaller i un enllustrador perquè posaren estàtics en ple bulevard del Tremp de París mentres ell duia a terme la presa fotogràfica des d'un edifici adjacent. Encara que haguera estat allí, la multitud que va acompanyar per uns moments els solitaris figurants va ser invisible a la càmera del mestre. Els llargs temps d'exposició feien de la fotografia una forma de representació que buidava els signes d'aquella presència humana activa o en trànsit, convertida en una indesitjable absència. Va ser com un somni fugaç i el desenvolupament tecnològic de l'invent fotogràfic va ser superant la lentitud del procés i incorporant la velocitat com a condició essencial del mateix sistema. Tot està en moviment i, no obstant això, ja res escapa al registre fotogràfic. La fotografia ha reduït el temps a l'ínfima duració de l'instant i l'espai a un fragment discontinu. La paradoxa està servida, en paraules de Paul Virilio, l'extrema mobilitat ha acabat per produir la inèrcia de l'instant. El cicle de la tècnica -el general i de la fotografia en particular- culmina amb l'aniquilació del temps i de l'espai. Si ho diem d'una altra manera, el temps i l'espai han deixat de ser principis d'intel·ligibilitat de la realitat: la història es ressent com a discurs portador de sentit i els llocs han desdibuixat les seues coordenades antropològiques. La presència humana a penes és una evanescencia ubiqua i, no obstant això, immòbil, completament absent -desapareguda- quan només queda la realitat com un decorat de fons que, indiferent, no deixa de canviar. A les mans del desenvolupament tecnològic el no-res es retroba amb la realitat en una mena "d'estètica de la desaparició". Aquest va ser el diagnòstic de Virilio per a la societat postindustrial, les obres de Jesús Rivera constituirien una manera artística d'enunciar-ho.

Per mitjà de l'ús del muntatge fotogràfic el nostre artista fa de la fotografia una eina hermenèutica abans que un testimoni de la realitat. La juxtaposició d'imatges de paisatges naturals i espais arquitectònics, d'imatges de construccions actuals i altres en ruïnes, li permet articular, a partir de la fricció de significats, un discurs sobre paradoxes i contradiccions centrals en la cultura i societat contemporànies. Si en algunes peces "d'U-Bahn", "*Reconstrucciones*" o "*Enlaces*" la incoherència icònica i espacial es mostra evident, en altres en canvi la simultaneïtat d'elements irreconciliables genera una aparença de perspectiva harmònica que desconcerta i inquieta la percepció. En un nivell de significació més immediat, proper a la lògica de l'epistemologia estructuralista, les obres de Jesús Rivera ens parlen de les oposicions entre naturalesa i cultura, entre el medi rural i l'urbà. No obstant això, en un nivell subjacent ens fa pensar en l'erosió entre l'interior i l'exterior, entre el que priva i el públic, entre la transitorietat de la naturalesa i la catàstrofe continguda en la història humana. En altres peces, la composició espacial de murs i vans, d'espais visibles al fons d'un passatge i altres ocults després del gir d'una revolta instaura un joc d'espais comunicants, d'osmosi i d'obturació, que representa les sinuositats de la subjectivitat, els amagatalls del pensament i els mecanismes de destrucció/reconstrucció característics de la memòria.

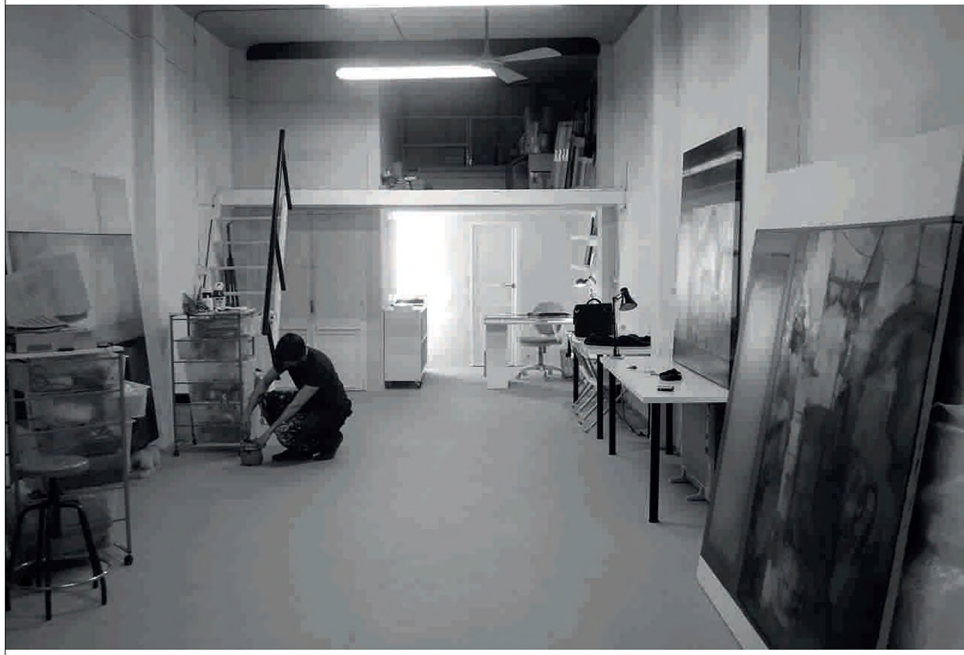
En 2008 l'artista alacantí inicia la sèrie "There is no place" en la que continua avançant, tot servint-se de la seua poètica personal dels espais buits, en la indagació sobre les complexes relacions de la naturalesa amb el progrés tecnològic. L'esquema formal d'aquesta sèrie es desenvolupa contraposant,

sobre la vertical de la peça, la imatge d'un paisatge natural en la part superior i la d'espais arquitectònics en la inferior. Si el paisatge és una extensió transformada per la intervenció humana, les construccions es representen desplegades simètricament tot creant un espai tancat l'aparent orde i equilibri del qual topen amb la seua condició ruïnosa i decrèpita. El conjunt visual crega una localització fictícia el efecte de composició abstracta de la qual es reforça per una il·luminació molt matisada, quasi clínica. La idea de buit equival ací a la d'absència d'identitat, a la d'anonimat, a la del no-lloc en el sentit en què ha sigut concebut per Marc Augé, per a qui un espai que no es puga definir ni com a espai d'identitat ni com relacional ni com històric constitueix pròpiament un no-lloc.

Per al pensador francés, si els indrets antropològics són capaços de crear *organicitat* social els *no-llocs* produeixen persones anònimes i solitàries unides sota el contracte social. És a dir, l'espai del *no-lloc* no crea ni identitat ni relació, sinó soledat i similitud. El *no-lloc* es convertix així en el contrari de la utopia. D'aquesta manera, en les peces de "There is no place", la dialèctica dels estructures arquitectòniques amb les formes de la naturalesa funcionen també com a al·legoria del social. En elles se suggereix com la cultura occidental que privilegia una concepció del subjecte com a individu aïllat ha alçat espais urbans i morfologies arquitectòniques que només creen la il·lusió d'identitats compartides sense que mai arriben a cristal·litzar, políticament parlant, en solidaritat social o en consciència col·lectiva. Si no cap una anàlisi social que ignore els espais pels quals els individus transiten, certament tampoc ho pot fer un plantejament artístic que vulga fer visible l'experiència d'un món fragmentat com ara és el contemporani. Tal vegada, com Walter Benjamin ja reflexionara en la seua *Obra dels passatges*, en el plantejament artístic de Jesús Rivera les ruïnes i els llocs buits no sols siguen l'emblema de la fragilitat i transitorietat de la cultura capitalista sinó també de la seua destructivitat.

Enric Mira

Estudio.



Sin título. 2007. (Serie RECONSTRUCCIONES)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

Sin título. 2007. (Serie RECONSTRUCCIONES)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

Sin título. 2009. (Serie NO HAY TAL LUGAR)
Copia cromogénica sobre papel RC con laminado mate. 60 x 60 cm.

Sin título. 2009. (Serie NO HAY TAL LUGAR)
Copia cromogénica sobre papel RC con laminado mate. 60 x 60 cm.

Sin título. 2009. (Serie NO HAY TAL LUGAR)
Copia cromogénica sobre papel RC con laminado mate. 60 x 60 cm.

Sin título. 2009. (Serie NO HAY TAL LUGAR)
Copia cromogénica sobre papel RC con laminado mate. 60 x 60 cm.

Sin título. 2009. (Serie NO HAY TAL LUGAR)
Copia cromogénica sobre papel RC con laminado mate. 60 x 60 cm.

Sin título. 2009. (Serie NO HAY TAL LUGAR)
Copia cromogénica sobre papel RC con laminado mate. 60 x 60 cm.

Sin título. 2007. (Serie U-BAHN)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

Sin título. 2007. (Serie U-BAHN)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

Sin título. 2007. (Serie U-BAHN)
Copia cromogénica sobre papel RC. 60 x 90 cm.

Sin título. 2007. (Serie U-BAHN)
Copia cromogénica sobre papel RC. 112 x 160 cm.

JESÚS RIVERA QUIRANTE

Alicante. 1981

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia en el 2004.
Doctorando en el departamento de Pintura de la U.P.V. entre 2005-2008. Esp. Universitario en Proyectos de pintura. Intensificación en pintura y retórica visual. U.P.V. en el 2005. D.E.A. (Diploma de Estudios Avanzados) por la U.P.V en el 2006.
Participación en el Art in Context Institute (Universität der Kunste Berlín) seminarios entre 2006-2007.
Dirección artística de MESTIZO-ARTWORKS desde el 2008.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2012
La presencia y la figura. Alicante, Museo Lonja del Pescado. Consorcio de Museos de la CV. // Urbscapes, espacios de hibridación. Lisboa en la Plataforma Revólver (2011), muestra del Misiterio de Cultura con itinerancia en Maribor, Eslovenia (2012) // Expressions del Patrimoni, Espai d'Art Contemporani La Barbera, Vila Joiosa, Alicante.
2011
Expressions del Patrimoni, Museo de Bellas Artes Pío V, Valencia. Consorcio de Museos de la CV. // Urbscapes, espacios de hibridación. Sala EFTI Madrid. Centro Municipal de las Artes - Sala El Paso , Alcorcón, Madrid.
2010
Urbscapes, espacios de hibridación. Sala Rectorado UPV. Fundación DKV y UPV. // Cartografías Valencianas 100% Valencianos. Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Consorcio de Museos de la CV. // Feria FOROSUR 2010, Cáceres. Galería Aural. // Cartografías Valencianas 100% Valencianos. Museo Centro del Carmen, Valencia. Consorcio de Museos de la CV. // Puntas de Flecha. Nuevas trayectorias del arte contemporáneo. Museo de la Lonja del Pescado, Alicante. Consorcio de Museos de la C.V.
2009
No hay tal lugar. Territorios de lo invisible. Museo Castillo Santa Bárbara (Alicante). Consorcio de Museos de la CV. // Puntas de Flecha. Nuevas trayectorias del arte contemporáneo. Museo de las Reales Atarazanas, Valencia. Consorcio de Museos de la C.V. // FERIA VALENCIA.ART '09. Galería Aural.
2008
Certamen Artes Plásticas Excma. Diputación de Alicante. MUBAG (Alicante) // Premio Fundación Mainel. Galería Punto, Valencia. // VI Certamen obras para el Fondo U.P.V. Galería Rosalía Sender y Galería Muro, Valencia.
2007
FERIA VALENCIA. ART'07. Galería Aural. // Centenario Josep Renau. Sala Josep Renau. Fac. Bellas Artes. U.P.V. // Juan olvido. El Alzheimer. Miradas a la desmemoria. Club Diario Levante, Valencia. Espacio cultural la Pechina, Valencia. Colegio Oficial de Abogados, Valencia.
2006
XII Premio Nacional de Pintura Ciudad de Castellón. Centro Municipal de Cultura.
2005
X Certamen de Pintura Salvador Soria. Sala de Exposiciones Ayuntamiento Vila de Benissa (Alicante). Exposición colectiva alumnos U.P.V. en la Sala "Josep Renau" en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. (Valencia).
2004
"Yellow Pages Project". MAMCO, Geneva, Suiza (organizado por Team 404 y John Armleder) // II Bienal de Picassent . Casa de la Cultura de Picassent (Valencia). // Proyectos 2004. Aula cultural Ayto. de Burjassot (Valencia).
2003
Rundgang 2003 en la "Hochschule für Bildende Kunst" Braunschweig (Alemania). // "Yellow Pages Project" Turm Gallery, Helmstedt (Alemania). // Kunsthalle Palazzo, Liestal/Basel, Suiza (dirigido por Team 404 y John Armleder).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2012
Ante el espacio vacío. Instituto de cultura Juan Gil-Albert, Alicante.
2010
Punto de partida. Galería Aural, Alicante.
2009
Proyectos 08-09. Estudio 42, Alicante.

PREMIOS, MENCIONES Y BECAS

2011
Adquisición de obra para el Fondo de Arte Contemporáneo UPV.
2008
Beca Colección CAM de Artes Plásticas. // Mención de Honor Premio Fundación Mainel, Valencia. // Adquisición de obra en
el VI Certamen obras para el fondo U.P.V. // Adquisición de obra en el Certamen Artes Plásticas 08 Excma. Diputación de Alicante.
2006-2007
Beca para la investigación y creación plástica en el extranjero (Berlín) de la Generalitat Valenciana.
2006
Obra seleccionada en el XII Premio Nacional de Pintura Ciudad de Castellón.
2005
Primer Premio en el X Certamen Salvador Soria de Pintura Vila de Benissa (Alicante).
2004
Obra Seleccionada en la II Bienal de Pintura de Picassent (Valencia).
2003-2004
Beca de Colaboración del Dto.de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. UPV. M.E.C.
2002-2003
Beca Erasmus-Sócrates en la Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig (Alemania).

OBRA EN COLECCIONES

Fondo de arte contemporáneo CAM Obra Social // 'Yellow pages project'. Collection of the Cabinet des estampes of Musée d'Art et d'Histoire, Geneva (Suiza) // Fondo de patrimonio artístico de la Universidad Politécnica de Valencia //Fondo de arte contemporáneo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante // Fondo de arte fundación DKV.

www.jesusrivera.net

JESÚS RIVERA QUIRANTE
Alacant. 1981

Llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. Universitat Politècnica de València el 2004.
Doctorand en el Departament de Pintura de la UPV entre 2005-2008. Esp. Universitari en Projectes de pintura. Intensificació en pintura i retòrica visual. UPV el 2005. DEA (Diploma d'Estudis Avançats) per la UPV el 2006.
Participació en l'Art in Context Institute (Universität der Kunste Berlín) seminaris entre 2006-2007.
Direcció artística de MESTIZO-ARTWORKS des del 2008.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2012
La presència i la figura. Alacant, Museu Llotja del Peix. Consorci de Museus de la CV. // Urbscapes, espais d'hibridació. Lisboa en la Plataforma Revòlver(2011), mostra del Misiteri de Cultura amb itinerància a Maribor, Eslovènia (2012) // Expressions del Patrimoni, Espai d'Art Contemporani La Barbera, la Vila Joiosa, Alacant.
2011
Expressions del Patrimoni, Museu de Belles Arts Pius V, València. Consorci de Museus de la CV. // Urbscapes, espais d'hibridació. Sala EFTI Madrid. Centre Municipal de les Arts - Sala El Paso , Alcorcón, Madrid.
2010
Urbscapes, espais d'hibridació. Sala Rectorat UPV. Fundació DKV i UPV. // Cartografies Valencianes 100% Valencians. Museu d'Art Modern de Santo Domingo. Consorci de Museus de la CV. // Fira FOROSUR 2010, Càceres. Galeria Aural. // Cartografies Valencianes 100% Valencians. Museu Centre del Carme, València. Consorci de Museus de la CV. // Puntes de Fletxa. Noves trajectòries de l'art contemporani. Museu de la Llotja del Peix, Alacant. Consorci de Museus de la C.V.
2009
No hi ha tal lloc. Territoris de l'invisible. Museu Castillo Santa Bàrbara (Alacant). Consorci de Museus de la CV. // Puntes de Fletxa. Noves trajectòries de l'art contemporani. Museu de les Reals Drassanes, València. Consorci de Museus de la C.V. // FIRA VALÈNCIA. ART'09. Galeria Aural.
2008
Certamen Arts Plàstiques Excma. Diputació d'Alacant. MUBAG (Alacant) // Premi Fundació Mainell.Galería Punto, València. // VI Certamen obres per al Fons UPV. Galeria Rosalía Sender i Galería Muro, València.
2007
FIRA VALÈNCIA.ART '07. Galeria Aural. // Centenari Josep Renau. Sala Josep Renau. Fac. Belles Arts. UPV // Juan oblit. L'Alzhèimer. Mirades a la desmemòria. Club Diario Levante, València. Espai cultural la Petxina, València. Col·legi Oficial d'Advocats, València.
2006
XII Premi Nacional de Pintura Ciutat de Castelló. Centre Municipal de Cultura.
2005
X Certamen de Pintura Salvador Soria. Sala d'Exposicions Ajuntament de la Vila de Benissa (Alacant). Exposició col·lectiva alumnes UPV a la Sala "Josep Renau" en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. (València).
2004
"Yellow Pages Project". MAMCO, Geneva, Suïssa (organitzat per Team 404 i John Armleder) // II Biennal de Picassent . Casa de la Cultura de Picassent (València). // Projectes 2004. Aula cultural Aj. de Burjassot (València).
2003
Rundgang 2003 en "l'Hochschule für Bildende Kunst" Braunschweig (Alemanya). // "Yellow Pages Project" Turm Gallery, Helmstedt (Alemanya). // Kunsthalle Palazzo, Emboliquestal/Basel, Suïssa (dirigit per Team 404 i John Armleder).

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2012
Ante el espacio vacío. Institut de cultura Juan Gil-Albert, Alacant.
2010
Punt de partida. Galeria Aural, Alacant.
2009
Projectes 08-09. Estudi 42, Alacant.

PREMIS, MENCIONS I BEQUES

2011
Adquisició d'obra per al Fons d'Art Contemporani UPV.
2008
Beca Col·lecció CAM d'Arts Plàstiques. // Menció d'Honor Premi Fundació Mainell, València. // Adquisició d'obra en el VI Certamen obres per al fons UPV // Adquisició d'obra en el Certamen Arts Plàstiques 08 Excma. Diputació d'Alacant.
2006-2007
Beca per a la investigació i creació plàstica en l'estranger (Berlín) de la Generalitat Valenciana.
2006
Obra seleccionada en el XII Premi Nacional de Pintura Ciutat de Castelló.
2005
Primer Premi en el X Certamen Salvador Soria de Pintura ,Vila de Benissa (Alacant).
2004
Obra Seleccionada en la II Biennal de Pintura de Picassent (València).
2003-2004
Beca de col·laboració del Dept.de Pintura de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. UPV. MEC.
2002-2003
Beca Erasmus-Socrates en l'Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig (Alemanya).

OBRA EN COL·LECCIONS

Fons d'art contemporani CAM Obra Social // 'Yellow pages project'. Collection of the Cabinet dónes estampes of Musée d'Art et d'Histoire, Geneva (Suïssa) // Fons de patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València //Fons d'art contemporani de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant // Fons d'art fundació DKV.

www.jesusrivera.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 Bardín

Jesús Rivera

Del 11 de septiembre al 17 de octubre de 2012
Del 11 de setembre al 17 de octubre 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

Jesús Rivera

Comisario. Crítico de Arte
Comissàrio. Crític d'art

Enric Mira

Catálogo
Catàleg

Coordinación
Coordinació

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos

José Luis V. Ferris
Juana María Balsalobre
Enric Mira Pastor

Traducción
Traducció

David Azorín. Departamento de Formación. Diputación de Alicante

Diseño
Disseny

Eduardo Infante

Fotografías
Fotografies

Jesús Rivera

Impresión
Impressió

Bañuls Impresores, S.L.

ISBN

978-84-7784-606-2

D.L.

A 512-2012

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

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

DIPUTACIÓN
DE ALICANTE