

MONTMARTRE

CURADURÍA

BY 1819 ART GALLERY

RAFAEL L. BARDAJÍ
POÉTICAS DEL EXTRAÑAMIENTO

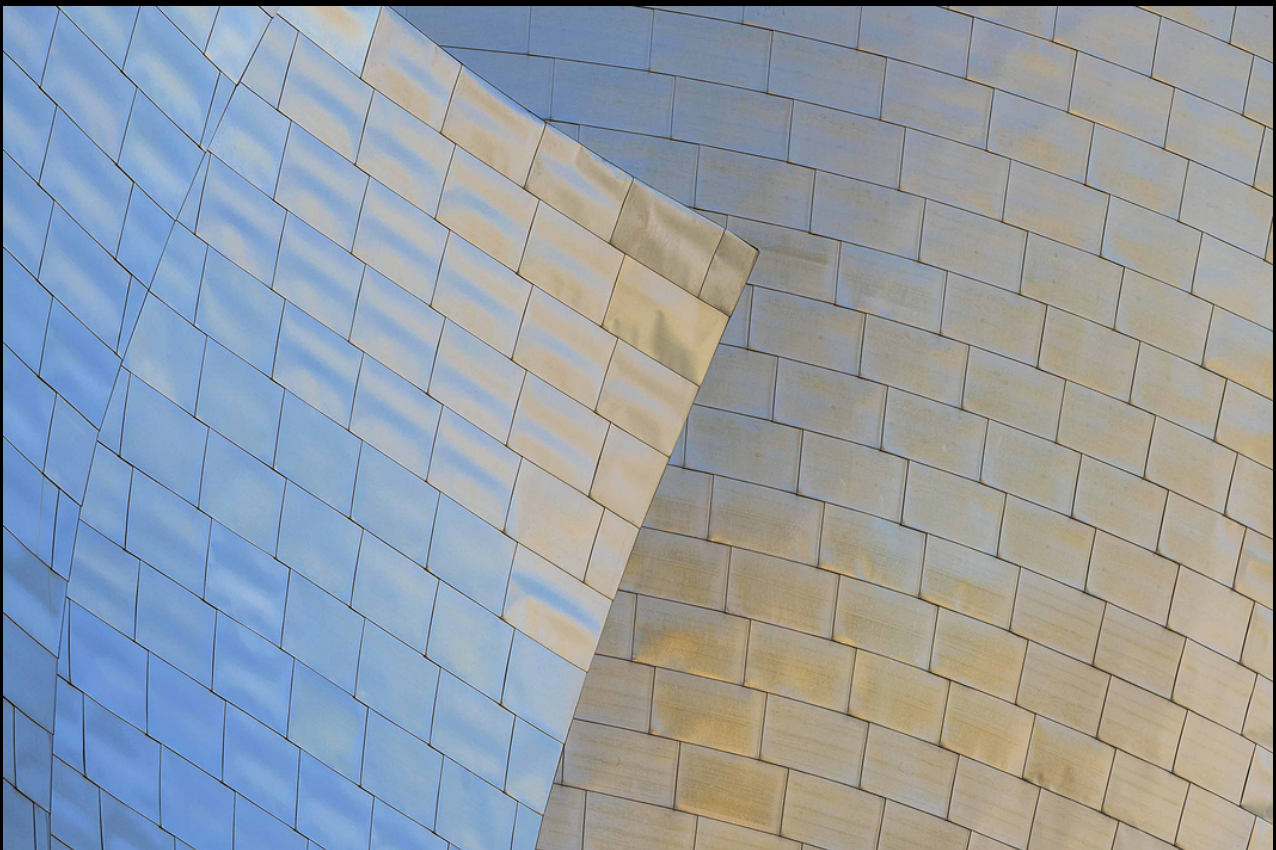
PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ
Comisario

Si hay un concepto capaz de caracterizar el universo fotográfico de Rafael L. Bardají, este no es otro que el de extrañamiento. Su aproximación a la realidad se singulariza por una estrategia de desfamiliarización que, en sintonía con la descripción que de ella hizo el formalista ruso Viktor Shklovski, supone ofrecer una nueva perspectiva de la usual visión de lo real. La investigación que Bardají ha efectuado del extrañamiento se ha conducido por medio de la implementación de tres importantes recursos representacionales: 1) el de la emergencia; 2) la descontextualización; y 3) la convivencia contrastiva.

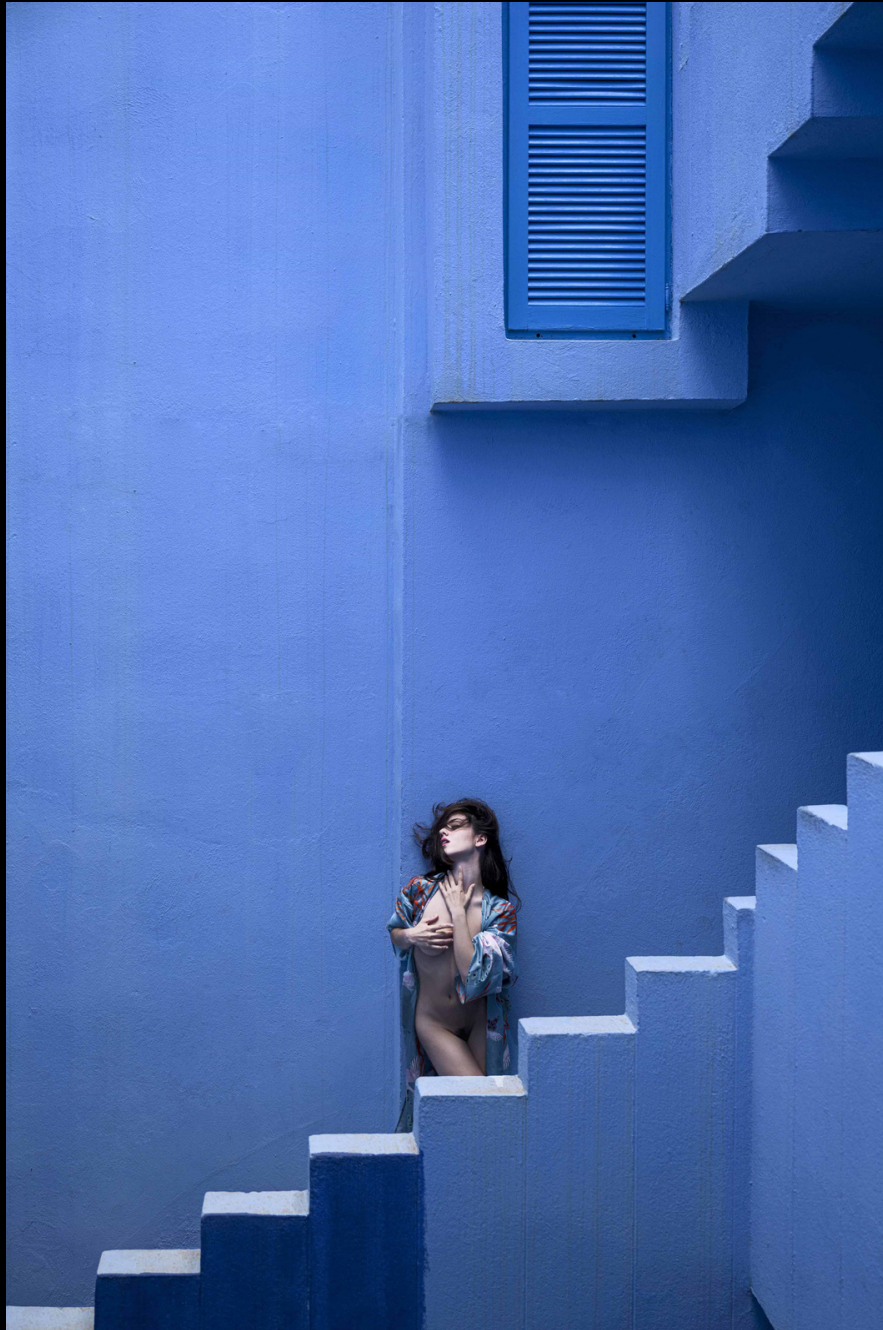

En el primero de los casos -la “emergencia”-, Bardají hace emerger una trama geométrica implícita en paisajes, no-lugares y arquitecturas, de suerte que toda la imagen queda subsumida en una serie de líneas de fuerza que dirigen enfáticamente la visión. Al hacerse superficie, la estructura geométrica subyacente deshace la condición material de lo real y lo reduce a un esquema abstracto. En rigor, lo que pretende Bardají a través de tales “emergencias” es demostrar hasta qué punto la realidad no es ni ingenua ni neutra, sino que, en su configuración, trabajan “ejes de sentido” que determinan violentamente su visión. Y es que, en definitiva, cada una de las tramas geométricas emergidas redefinen lo paisajístico y arquitectónico como realidades impuestas a la mirada.

La segunda de las categorías -la definida por los procesos de “descontextualización”- sigue teniendo a la arquitectura como su gran exponente, aunque también abarca todo tipo de objetos y, por supuesto, una de las grandes señas de identidad de la obra de Bardají: el desnudo femenino. La fragmentación de arquitecturas con el fin de destacar alguno de sus detalles constituye una estrategia que, durante la década de los 80 y 90, fue ampliamente desarrollada por la pintura fotográfica urbana española. Por su parte, la representación del desnudo en modos no usuales -atrapado en una tela, de espaldas contra una pared- delata ecos del surrealismo, cuando el cuerpo de la mujer incrementó su potencial erótico mediante apariciones que lo desviaban de los circuitos iconográficos consolidados por la tradición occidental.

Finalmente, lo que hemos dado en llamar “convivencia contrastiva” conlleva la vinculación de las dos grandes temáticas exploradas por Rafael L. Bardají: la arquitectura y el cuerpo femenino. Si, de un lado, la arquitectura subraya su trama geométrica hasta el punto de tornarse inhabitable, de otro, la presencia exuberante de un desnudo de mujer desafía la linealidad bidimensional del espacio contenedor para complicarlo mediante su sensualidad volumétrica. La línea y el volumen, lo inorgánico y lo orgánico, lo frío y lo “caliente” extreman sus posiciones para configurar imágenes caracterizadas por una paradójica y alternativa ex/in-clusión.

Pedro A. Cruz Sánchez

RAFAEL L. BARDAJÍ

Como fotógrafo me interesa más el lado estético y artístico que el realismo o la documentación de lo que me rodea. Entiendo el mundo en colores y en sus tonos; en el juego de sombras y luces; en sus líneas y ángulos. Tiendo a representar lo que quiero ver, no necesariamente lo que veo y, por tanto, le dedico tiempo y energía a construir mis imágenes, a eliminar lo que no quiero de la escena y a insertar los elementos que le dan sentido para mí. No rechazo encontrarme ante una oportunidad, pero lo usual es que mis imágenes nazcan de un largo proceso de reflexión y planificación. Busco ese primer impacto en el espectador a través de un detallado trabajo de ordenación de elementos, composición e innovación. Aspiro a crear emociones. Sin considerarme un seguidor del minimalismo, sí es cierto que intento simplificar las emociones que quiero transmitir con mis fotografías.

PEDRO ALBERTO CRUZ SANCHEZ

COMISARIO

Pedro A. Cruz Sánchez está licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia (UMU), y doctorado en Historia del Arte con una tesis titulada "Realismo en tiempos de irrealidad (en torno al nuevo realismo español)" (2001). Premio Nacional de Licenciatura en los estudios de Historia del Arte (1998). Desde 2001 es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia.

PUBLICACIONES SOBRE ARTE.

Crítico y teórico del arte y poeta, es autor y coautor de 33 libros. Entre sus ensayos sobre arte y cultura visual destacan 'Ramón Gaya y el sentimiento de la pintura' (Museo Ramón Gaya); 'La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia corporal en la contemporaneidad' (ed. Ligia Comunicación); 'La muerte (in)visible. Verdad, ficción y posficción en la imagen contemporánea' (Ed. Ligia Comunicación); "Daniel Buren" (ed. Nerea); 'Ob-scenas. La redefinición política de la imagen' (Ed. Nausicaa); "Diario de la decepción" (ed. Biblioteca Nueva); "Momentos de lo político: arte, arquitectura y gestión cultural" (ed. Dardo); "Pasión y objeto político. Una teoría de la pasividad" (ed. Bellaterra); Y "Cuerpo, ingravidez y enfermedad" (ed. Bellaterra).

MARCEL DUCHAMP.

Pedro A. Cruz es uno de los principales especialistas españoles en la obra del artista francés Marcel Duchamp. Autor de varios artículos en revistas nacionales e internacionales, en 2016 publica "Marcel Duchamp. La sombra y lo femenino" (ed. Bellaterra), en el que ofrece una interpretación novedosa de la obra del artista francés basada en la hegemonía de una mirada femenina en toda su producción. En 2018 sale a la luz "Duchamp y la literatura. Laforgue. Jarry. Roussel" (Micromegas).

PERFORMANCE.

En 2021, publica "Arte y performance. Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad" (Ed. Akal), un vasto recorrido por la historia de este género desde sus orígenes futuristas. Se trata de la primera historia de la performance escrita en castellano, y el recorrido más riguroso sobre este lenguaje escrito desde que, en 1979, RosLee Goldberg publicara su célebre "Performance Art. From Futurism to the Present".

POESÍA.

En 2011 sale a la luz su primer libro de poemas 'No comparto las razones de la luz'. En 2013 publica su segundo poemario, "Cuerpo de un solo día" (ed. Huerga y Fierro), al que le siguen "Tú y el afuera" (Renacimiento, 2014), "De la nada a tu carne" (Amarante, 2017), y "El oledor de Pretzels" (Liliputienses). Su último poemario, "Incluso los muertos" Universidad de Murcia, 2020, ha obtenido el XVI Premio de Poesía Dionisia García. Actualmente coordina la sección "Las razones de la poesía", en el diario La Razón -único espacio dedicado a la publicación de poesía en un medio de prensa generalista español.

COLABORACIONES EN PRENSA Y MEDIOS ESPECIALIZADOS.

Ha colaborado en publicaciones como Arte y Parte, Exit Book o Descubrir el Arte. En la actualidad, es crítico de arte del periódico La Razón, y publica semanalmente la sección "Mapas sin mundo" en el diario La verdad de Murcia.

GESTIÓN CULTURAL.

Entre 2002 y 2007 ha sido director del CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo). En julio de 2007 fue nombrado consejero de Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, y entre septiembre de 2008 y abril de 2014 desempeñó el cargo de consejero de Cultura, Turismo y Deportes.

MONTMARTRE

CURADURÍA

BY 1819 ART GALLERY