

MONTMARTRE

CURADURÍA

BY 1819 ART GALLERY

RAFAEL L. BARDAJÍ
TODO VACÍO EVOCA UN LLENO

PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ
Comisario

La nueva colección de fotografías de Rafael L. Bardají constituye una lúcida reflexión acerca de los modos de mirar la realidad que se articula a partir de dos ejes: el de la dialéctica lleno/vacío y el de la estética de la ocultación. Estas dos líneas discursivas se desarrollan sobre las dos temáticas privilegiadas por Bardají a lo largo de su producción: el cuerpo y la arquitectura. Ambos elementos entran en imagen por medio de un proceso de abstracción que los reduce a sus formulaciones más esenciales. Cuerpo y arquitectura, en su reducción formal, alcanzan paradójicamente una complejidad visual y semántica que los convierte en el perfecto laboratorio desde el que escrutar las dinámicas de visión por las que se rige el sujeto en sus procesos cognitivos.

La “dialéctica lleno/vacío” a la que antes nos referíamos alcanza, en los nuevos trabajos de Bardají, un grado de refinamiento ciertamente elogiabile. Las formas más evidentes en las que se expresa son en piezas como Oculus, Shadow o Espiral, en las que se captura, frontal o cenitalmente, una arquitectura articulada por enfatizados vacíos y llenos. La ausencia y la presencia, el retroceso y el avance se conjugan inteligentemente para colocar al espectador ante el vértigo del abismo o la exuberancia de lo inmediato. Cuando este mismo juego de contrarios se traslada al cuerpo de mujer, las lecturas derivadas de él consiguen una serie de matices harto sugerentes. Fijémonos, por ejemplo, en una fotografía como Negróni: por medio de un encuadre que incluye solamente el bajo vientre, el genital y parte de los muslos de un desnudo femenino, Bardají transforma la topografía carnal resultante en un estimulante diálogo entre el vacío y lo lleno o colmado. El ombligo -elemento recurrente y central en los desnudos de Bardají- aparece, en el límite superior de la composición, inscribiendo una concavidad, mientras que, en el centro de la imagen, el genital femenino aparece desbordado por el contenido de cóctel Negróni. Todo vacío refleja una realidad llena, y viceversa. El sentido de las cosas es siempre permutable.

En cuanto a las estrategias de ocultamiento tan caras al trabajo de Bardají, estas pueden desarrollarse bien a través del laberinto arquitectónico que esconde una salida expedita hacia el sentido; o bien por medio del velo que cubre partes del cuerpo femenino y que interfiere en la compleción de la mirada clásica, necesitada de la totalidad desvelada. Lo interesante de estos ejercicios de cubrición es que las partes tapadas por el velo funcionan más como lugares subrayados, señalados, que como espacios arrebatados a la mirada del espectador. Ocultar es mostrar. Y mostrar, un cortocircuito de la mirada.

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 olor 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