

INVESTIGACIÓN GRÁFICA DE LA PERMANENCIA BAUHAUS EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

Manuel-Fernando Mancera-Martinez
(coord.)

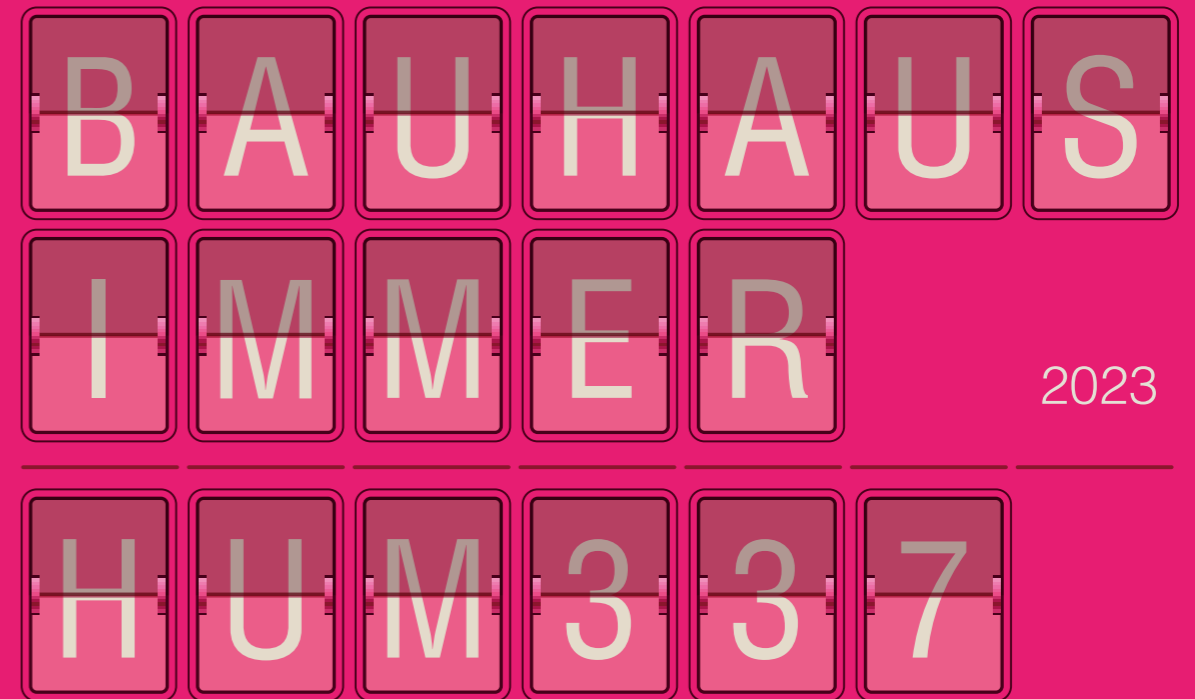
HUM 337

Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis

INVESTIGACIÓN GRÁFICA DE LA PERMANENCIA BAUHAUS EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

INVESTIGACIÓN GRÁFICA DE LA PERMANENCIA BAUHAUS EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

Manuel-Fernando Mancera-Martinez
(coord.)

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C./ Ramón y Cajal, 15 - Carmona :: Sevilla (España)

Bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Motivo de cubierta: *Bauhaus Immer*

Edita: Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

C./ Ramón y Cajal, 15 - 41410 - Carmona :: Sevilla (España)

María de los Ángeles González Sánchez (comisaria)

© Manuel-Fernando Mancera-Martínez (coord.) 2023

© Grupo de Investigación HUM337: Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis

© De los textos e imágenes, los autores 2023 :: Editado en España

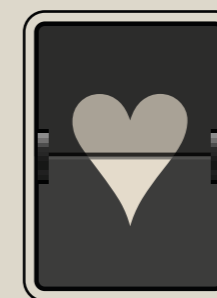
e-ISBN 978-84-09-52314-6:: Edición Bilingüe Español-Inglés

Diseño de cubierta: Manuel Fernando Mancera Martínez

Maquetación: Manuel Fernando Mancera Martínez

Técnico maquetación: José Mateo Sánchez Sánchez

Edición digital: ParaLosQueAmanDemasiado

El Grupo HUM337 no se hace responsable de lo contenido en esta publicación en relación al trabajo de los autores. El contenido y sus opiniones son exclusiva responsabilidad de los mismos

Género gramatical
 Toda referencia en esta publicación a personas, colectivos, o cargos (mientras no se indique lo contrario), en género masculino, debe entenderse como género gramatical no marcado, incluyendo la referencia a hombres y mujeres.

Disponible en <http://grupo.us.es/grupohum337/>

Licensed Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
(CC BY-NC-SA 4.0)

Cover & Inside illustration: *Always Bauhaus*

Publisher: Headquarters Olavide in Carmona - Rector Rosario Valpuesta

C./ Ramón y Cajal, 15 - 41410 - Carmona :: Sevilla (Spain)

María de los Ángeles González Sánchez (curated)

© Manuel-Fernando Mancera-Martínez (coord.) 2023

© Research Group HUM337: Plastic, Sequential, Experimental Art of Printmaking and New Technologies. Theory and Praxis

© From the texts & images, the authors 2023 :: Published in Spain

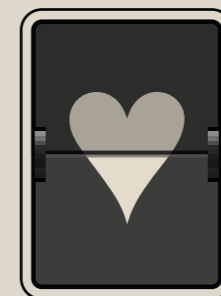
e-ISBN 978-84-09-52314-6 :: Bilingual edition: Spanish - English

Cover/interior design: Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Layout: Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Technical assistant: José Mateo Sánchez Sánchez

Digital edition: ForThoseWhoLoveTooMuch

HUM337 Group is not responsible for the content of this publication in relation to the work of the authors. The content and their opinions are the sole responsibility of the authors

Grammatical gender
All references in this publication to persons, collectives, or positions (unless otherwise indicated), in the masculine gender, should be understood as unmarked grammatical gender, including reference to men and women.

Disponible en <http://grupo.us.es/grupohum337/>

Spotify®

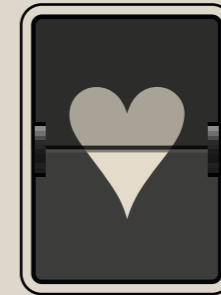
HUM337

We have created a playlist for you to listen to while you enjoy the creative proposals of this project.

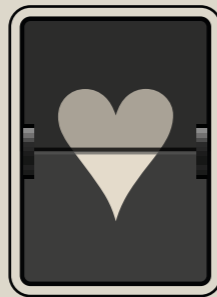
Hemos creado una *playlist* para que la escuches mientras disfrutas las propuestas creativas de este proyecto.

**A los que
sueñan
con vivir
diseñando
sueños**

To those who
dream or living
by designing
dreams

Índice

Index

Textos / Texts _____	18
FRANCISCO DE PAULA HIDALGO ROSENDO	
100 años _____	22
100 years _____	26
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ SÁNCHEZ	
Carácter Universal, sans-serif geométrico de Herbert Bayer _____	30
Universal Type, sans-serif geometric by Herbert Bayer _	34
MANUEL-FERNANDO MANCERA-MARTÍNEZ	
Bauhaus Immer. O la maravillosa historia de cómo la función de la forma se diseña _____	38
Always Bauhaus. Or the marvelous story of how the function of form is designed _____	42
Grupo HUM 337 / HUM 337 Group _____	48
Autores, investigadores participantes /	
Authors, participating researchers _____	50
HUM337 - investigadores integrantes del grupo	
researchers in the group _____	132
Colofón / Colophon _____	136

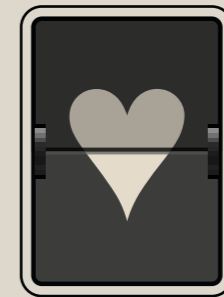

Bauhaus Immer, es un proyecto del grupo de investigación HUM 337 en torno al centenario de la primera exposición de la Escuela Bauhaus (1923). Interpretado por investigadores del grupo y artistas invitados proyecta, desde la gráfica, las distintas posibilidades interpretativas de su esencia como gestora de contenidos y difusión.

Always Bauhaus, is a project of the research group HUM 337 around the centenary of the first exhibition of the Bauhaus School (1923). Interpreted by researchers from the group and invited artists, it projects, from the graphics, the different interpretative possibilities of its essence as a content and dissemination manager.

Textos

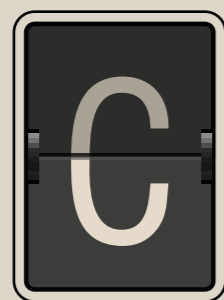
Bauhaus Immer

Texts

Always Bauhaus

BIEN AÑOS

Quienes pasen estos días estivales por la sede Universitaria Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta podrán contemplar, -además del ajetreo lógico de estudiantes y profesorado que participan de la 21ª edición del programa de nuestros cursos de verano convertidos, después de 20 años, en referente académico, alcanzando el reconocimiento y el distintivo de los "cursos del Sur de España"-, una muestra colectiva pictórica y escultórica, que nos invita a retrotraernos en el tiempo y en las formas, y que es la que figura en esta publicación que tienes entre manos.

El proyecto *Bauhaus Immer* ha traído a esta sede universitaria, en este verano tórrido, un oasis de talento inspirador, de la mano de los artistas e investigadores del grupo de investigación, HU337, con la colaboración integrantes del grupo HUM 749, ambos de la Universidad Hispalense, siendo ésta muestra conmemorativa del centenario de un movimiento que transformó la Alemania de principios del pasado siglo.

El contexto Bauhaus revolucionó el concepto del arte y de las artes plásticas, la arquitectura, el diseño, la artesanía, y todas las disciplinas adyacentes, y a través de estas al conjunto de la sociedad alemana. Y como toda corriente transgresora, con contenido e ideología propios, trascendió fronteras causando gran afectación y contagio hasta encontrar resquicios en la sociedad europea y el universo global de la época, obteniendo además el poder reconocido y sanador de la igualdad social a través del arte.

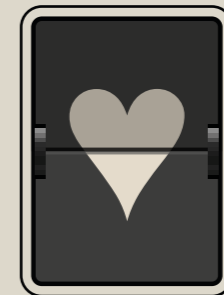
Pero como todo movimiento humano con intenciones y pretensiones, acabó por encontrar a sus detractores, los propios y los ajenos. Y como siempre la miseria humana en busca de la humanidad más mísera acabó aniquilando el rastro de la evidencia, aunque su vigencia, por extraordinaria, permaneció, y aún permanece latente en su legado como muestra esta muestra.

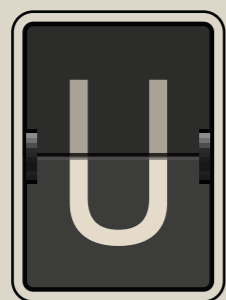
Bauhaus constituyó todo un símbolo de un tiempo y un espacio, una forma de abordar y revolucionar el pensamiento constructivo aplicado al arte y su trascendencia vital. Ocupó espacios y mentes, y por ello este resurgir en el recuerdo de unos artistas que han querido conmemorar y rendir homenaje a estos 100 años de su vigencia en un escenario adecuado, las octogenarias paredes calinas de la galería del patio interior del antiguo Palacio de Briones, otrora antigua residencia nobiliaria, hora espacio público para el conocimiento de la ciencia y la cultura, ocupando de nuevo los espacios con el recuerdo de la plasticidad y el color de sus obras, adaptaciones e interpretaciones que nos retrotraen a aquel tiempo, y aquel espacio.

Podremos, por tanto, decir que *siempre* nos quedará la Universidad como último refugio del conocimiento y de la libertad que este nos brinda, y por extensión decir que 'siempre nos quedará Carmona'. Un binomio realmente esperanzador. *Gaudeamus igitur*.

Francisco Hidalgo Rosendo

Director de la Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

NDRED YEARS

Those who spend these summer days at the Olavide University headquarters in Carmona-Rectora Rosario Valpuesta will be able to contemplate, in addition to the logical hustle and bustle of students and faculty participating in the 21st edition of the program of our summer courses, which after 20 years have become an academic reference, achieving the recognition and distinction of the "courses of Southern Spain", a collective pictorial and sculptural exhibition, which invites us to go back in time and forms, and which is the one that appears in this publication that you have in your hands.

The Bauhaus Immer project has brought to this university headquarters, in this torrid summer, an oasis of inspiring talent, by the hand of artists and researchers of the research group, HU337, with the collaboration of members of the group HUM 749, both from the Universidad Hispalense, being this exhibition commemorative of the centenary of a movement that transformed Germany at the beginning of last century.

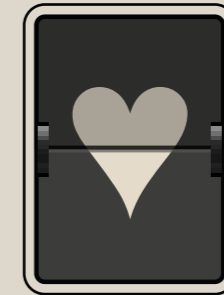
The Bauhaus context revolutionized the concept of art and plastic arts, architecture, design, craftsmanship, and all adjacent disciplines, and through these to the whole of German society. And like any transgressive current, with its own content and ideology, it transcended borders causing great affectation and contagion to find loopholes in European society and the global universe of the time, also obtaining the recognized and healing power of social equality through art.

But like any human movement with intentions and pretensions, it ended up finding its detractors, its own and others. And as always human misery in search of the most miserable humanity ended up annihilating the trace of evidence, although its validity, extraordinary, remained, and still remains latent in his legacy as shown in this sample.

Bauhaus was a symbol of a time and a space, a way of approaching and revolutionizing constructive thought applied to art and its vital transcen-

dence. It occupied spaces and minds, and therefore this resurgence in the memory of some artists who have wanted to commemorate and pay tribute to these 100 years of its validity in a suitable setting, the octogenarian caline walls of the gallery of the inner courtyard of the old Palace of Briones, once a former noble residence, now a public space for the knowledge of science and culture, again occupying the spaces with the memory of the plasticity and color of his works, adaptations and interpretations that take us back to that time, and that space.

We can, therefore, say that we will always have the University as the last refuge of knowledge and the freedom it offers us, and by extension say that 'we will always have Carmona'. A truly hopeful pairing. Gaudeamus igitur.

Francisco de Paula Hidalgo Rosendo

Director of the Olavide Campus in Carmona - Rector Rosario Valpuesta

CARACTER
UNIVERSAL

sans-serif geométrico de herbert bayer

con todo lo que se ha escrito sobre la bauhaus no pensemos que se trataba de una comunidad creativa de diferentes artistas que trabajaban en perfecta armonía. como llegó a decir josef albers (pintor): “no estábamos de acuerdo en nada, si vasili kandinski decía sí, yo decía no y cuando él decía no yo decía sí”. desorden artístico, sin duda. hay un dicho militar que asevera: orden, contraorden... desorden. pero esto es sin duda lo que pretendía su fundador gropius. no estilo, no sistema, no dogma, no canon. un desorden subversivo que no se quede en la forma, que busque detrás de la forma cambiante el fluido de la vida, que fue aniquilado, por ese otro desorden u orden impuesto político y militar que fue la primera guerra mundial.

como atestigua nuestro compañero en esta exposición “manuel cid” con su obra, menos es más. debieron abandonar sus primeras ideas sobre el estudio de los colores y las formas básicas, en un principio por falta de presupuesto, pero posteriormente por principio: el interés se puso en la construcción de una arquitectura social. meyer ya hablaba de la proletarización de la bauhaus, dejemos de lado la concordancia entre las disciplinas artísticas, vamos a una escuela de arquitectura. y aquí es donde las autoridades empiezan a temer al arte, destruían las cartas que tenían destinatario “bauhaus de dessau” porque temían el potencial comunista de los que suponían estaban politizados, y es que escribían con minúscula, porque ahorra tiempo y porque no hablamos en mayúsculas, para qué dos formas distintas si con una conseguimos lo mismo.

en esta exposición participamos tanto hombres como mujeres, hecho que a pesar de sus sanas intenciones escritas no llevaron a buen término los bauhäusler. el primer sorprendido por el interés que despertó la bauhaus en las mujeres fue gropius, y a las mismas que la república de Weimar garantizaba libertad de aprendizaje, siempre que pudieron las relegaron al taller textil. el muralista oskar schlemmer llegó a decir: “donde hay lana, hay una mujer tejiendo, incluso como pasatiempo”. aunque este hecho no las dejó carentes de trabajo, son conocidas sus fiestas

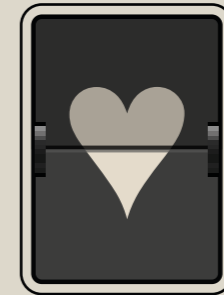
temáticas y de disfraces, así como las veladas de danza y teatro. momento que aprovecharon estas mujeres para trabajar largas jornadas en vestidos extravagantes y en confección de pelucas.

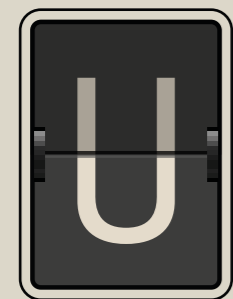
por sus enemigos los conoceréis y es que no hay mayor halago que los improperios lanzados por los que se sienten y son reconocidos como triunfadores para intentar denostarte. el filósofo theodor w. adorno dijo de ciertas casas de la bauhaus que eran latas de conserva, el pintor theo van doesburg dijo que diseñaban confituras expresionistas y el filósofo ernst bloch decía que era un arte falto de historia. en nombre de la bauhaus, gracias.

sirva esta exposición como homenaje a unos hombres y mujeres, distintos todos ellos como todas nosotras, fieles siempre a cambiar, tanto ellas como los ahora vivos todo aquello que haga de este mundo un mundo mejor, asequible y accesible a todos.

María de los Ángeles González Sánchez

Comisaria
Investigadora Grupo HUM337

UNIVERSAL TYPE

sans-serif geometric by herbert bayer

with all that has been written about the bauhaus, let us not think that it was a creative community of different artists working in perfect harmony. as josef albers (painter) once said: "we didn't agree on anything, if vasili kandinski said yes, i said no, and when he said no i said yes. there is a military saying that asserts: order, counter-order... disorder. but this is undoubtedly what its founder gropius intended. no style, no system, no dogma, no canon. a subversive disorder that does not remain in the form, that seeks behind the changing form the fluidity of life, which was annihilated by that other disorder or political and military imposed order that was the first world war.

as our colleague in this exhibition "manuel cid" testifies with his work, less is more. they had to abandon their first ideas about the study of colors and basic forms, at first for lack of budget, but later for principle: the interest was put on the construction of a social architecture. meyer already spoke of the proletarianization of the bauhaus, let's leave aside the concordance between the artistic disciplines, let's go to a school of architecture. and here is where the authorities begin to fear art, they destroyed the letters addressed to "bauhaus de dessau" because they feared the communist potential of those who were supposed to be politicized, and they wrote in lower case, because it saves time and because we do not speak in capital letters, why two different forms if with one we achieve the same thing.

in this exhibition we participate both men and women, a fact that, despite their healthy written intentions, the bauhäuslers did not bring to fruition. the first to be surprised by the interest that the bauhaus awakened in women was gropius, and even though the weimar republic guaranteed freedom of learning, they were relegated to the textile workshop whenever they could. the muralist oskar schlemmer went so far as to say: "where there is wool, there is a woman weaving, even as a hobby". although this fact did not leave them without work, their theme and costume parties, as well as dance and theater evenings, are well known.

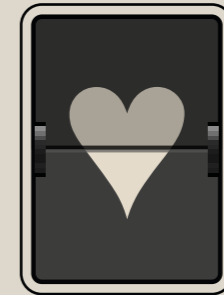
these women took advantage of this fact to work long days on extravagant costumes and wig making.

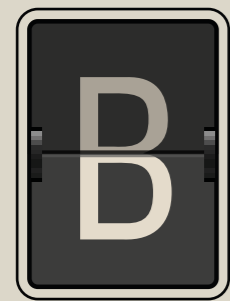
by their enemies you will know them, and there is no greater compliment than the insults hurled by those who feel and are recognized as winners in an attempt to denigrate you. the philosopher theodor w. ornament said of certain bauhaus houses that they were tin cans, the painter theo van doesburg said that they designed expressionist confections, and the philosopher ernst bloch said that it was an art lacking in history. on behalf of the bauhaus, thank you.

this exhibition serves as a tribute to some men and women, all of them as different as all of us, always faithful to change, both them and the living ones, everything that makes this world a better world, accessible and accessible to all.

María de los Ángeles González Sánchez

Curated
Group HUM337 Researcher

BAUHAUS IMMER

O la maravillosa historia de cómo la función de la forma se diseña

A lo largo de la historia son algunos hitos los que marcan un punto de inflexión que revoluciona la forma de entender la realidad. Hace cien años que Bauhaus decide mostrar al mundo su forma de concebir la vida real y sus circunstancias.

La realidad formativa que nos circunda, y el concepto holístico que lo construye, es la esencia de un modelo conceptual de identidad que lo justifica.

Presiento, desde la paranomasia, que siempre se sintió, en el diario de cualquier cultura, la efervescencia de la gestación de la función para determinar la forma. Todo producto diseñado por un ser vivo tiene una

Tenet
2020

Warner Bros

Ciencia ficción
Christopher Nolan

inteligencia metacognitiva detrás de su creación. El nido de un pájaro está más allá de la intelectualización y sin embargo, desde lo humano, es un añadido natural de la naturaleza. La creación del elemento como recurso de la produc-

ción es la esencia del siempre necesario. La necesidad hace la forma y la función pule las aristas de una adaptación al medio. La necesidad siempre es el motor. Siempre hay un cambio requerido, ya sea formal o conceptual, para formular un prototipo.

El prototipado, desde la nueva metodología denominada design thinking es solo la excusa para testear el producto y sobreentender qué tan bueno, o en qué medida requiere deconstruir la forma para reconfigurarla hacia su función.

La función, desde la paranomasia, que funciona viene a formular la forma ideal, como aquella que nos postulaba Platón entre sombras chinescas ideadas.

Diametralmente opuesta está la recreación o divertimento como opulentas apostillas a la forma base. Y ahí está, a veces, la verdad enfrentada a una realidad disfrazada por mentiras vanidosas.

Paranomasia entre vanitas vanitatis vanidosa: la función de la forma se deforma con el tiempo y el tiempo reconstruye la verdad de las cosas, y las transforma.

Paranomasia entre conforma, deforma, reforma, formado, formato, formada: quien hace se hace.

El diseñador crea desde la necesidad. Y ese requisito, desde la imposición del avance personal, cultural, social, y/o empresarial determina la obligación del cambio. El cambio como catarsis de

proyección e identidad individual y colectiva. Nada surge si no se dan las causas que producen su efecto. Y una vez iniciado el proceso, esto requiere de intersticios actitudinales y procedimientos imbricados para desarrollar la idea y que obtenga, en su desarrollo, toda la investigación determinante de análisis para dotar a la propuesta de posibilidades.

La creación de algo desde la inexistencia a lo tangible, es una hipérbole mayestática. Y la idea de que no hay nada por descubrir, sino que ya todo está creado, aunque esté oculto a nuestros ojos, viene a proclamar que el diseño tan solo es la visión de lo ya programado en el metaverso de lo divino, siendo esto, desde la paranomasia, la aclaración al hashtag #NoDiva.

Siempre habrá un tiempo para hacer revisiones de lo existente en otro pla-

no. Jamás dejará de existir la versión actualizada y adaptada a los medios y a la circunstancial tecnología. Producir, desde la creación, advierte una licencia para reformular la función del objeto.

Nuestros abuelos nunca habrían soñado con comunicarse por WhatsApp pero usaban las cartas. Acaso alguien imaginara movernos entre repulsiones magnéticas, pero la función de rotación y fricción en el movimiento está evolucionando.

ción en el movimiento está evolucionando.

Investigar para avanzar, mejorar la función rediseñando la forma. Fantasía e ilusión por conseguir un modo mejor de vivir. Advertir en nuestro alrededor licitaciones de proyectos futuros...

Para no más divagar (desde la paranomasia), paranormal circunstancia de la creación para crear ...aunque se te vaya la pinza.

Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Coordinador
Responsable Grupo HUM337
Profesor Titular Departamento de Dibujo
Facultad de Bellas Artes — Universidad de Sevilla

ALWAYS BAUHAUS

Or the marvelous story of how the function of form is designed

Throughout history there are some milestones that mark a turning point that revolutionizes the way of understanding reality. One hundred years ago Bauhaus decided to show the world its way of conceiving real life and its circumstances.

The formative reality that surrounds us, and the holistic concept that builds it, is the essence of a conceptual model of identity that justifies it.

In sense, from paranomasia, that the effervescence of the gestation of function to determine form has always been felt in the daily life of any culture. Every product designed by a living being has a metacognitive intelligence behind its creation. A bird's nest is beyond intellectualization and yet, from the human, it is a natural addition of nature. The creation of the element as a resource of production is the essence of the always necessary. Necessity makes the form and function polishes the edges of an adaptation to the environment. Necessity is always the driving force. There is always a change required, whether formal or conceptual, to formulate a prototype.

Prototyping, from the new methodology called design thinking, is only the excuse to test the product and to understand how good it is, or to what extent it requires deconstructing the form to reconfigure it towards its function.

The function, from the paranomasia, that works comes to formulate the ideal form, like the one that Plato postulated to us among devised chimesque shadows.

Diametrically opposed is the recreation or divertimento as opulent apostilles to the base form. And there it is, sometimes, the truth confronted with a reality disguised by vain lies.

Paranomasia between vanitas vanitatis vanidosa: the function of form deforms with time and time reconstructs the truth of things, and transforms them.

Paranomasia between conforma, deforma, reform, forma, formative, format, formadura: he who makes is made.

The designer creates from necessity. And that requirement, from the imposition of personal, cultural, social and/or business progress, determines the obligation of change. Change as a catharsis of projection and individual and collective identity. Nothing arises without the causes that produce its effect. And once the process is initiated, this requires attitudinal interstices and imbricated procedures to develop the idea and to obtain, in its development, all the determinant research of analysis to provide the proposal with possibilities.

The creation of something from non-existence to the tangible, is a majorstatic hyperbole. And the idea that there is nothing to discover, but that everything is already created, even if it is hidden from our eyes, comes to proclaim that the design is only the vision of what is already programmed in the metaverse of the divine, being this, from the paranomasia, the clarification to the hashtag #NoDiva.

There will always be a time to make revisions of what exists on another plane. There will never cease to be an updated version adapted to the media and the circumstantial technology. To produce, from the creation, warns a license to reformulate the function of the object.

Our grandparents would never have dreamed of communicating by WhatsApp but they used cards. Perhaps someone imagined moving between magnetic repulsions, but the role of rotation and friction in motion is evolving.

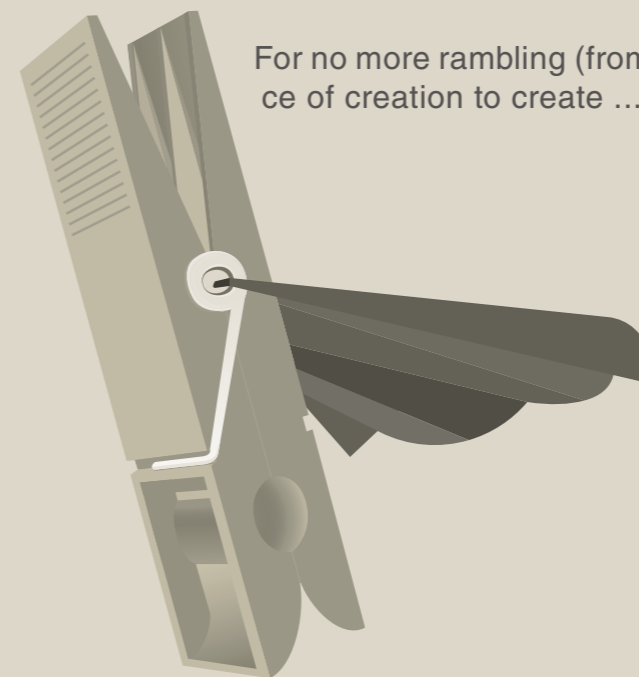
Research to advance, improve the function by redesigning the form. Fantasy and illusion to achieve a better way of living. To notice around us tenders for future projects...

To imagine...

Reflect...

To create...

For no more rambling (from paranomasia), paranormal circumstance of creation to create ...even if you go off the deep end.

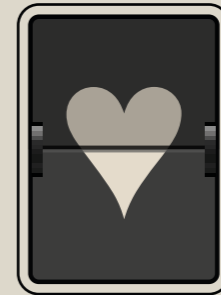
Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Coordinator
Head of Group HUM337
Professor Department of Drawing
Faculty of Fine Arts - University of Seville

BAUHAUS
IMMER

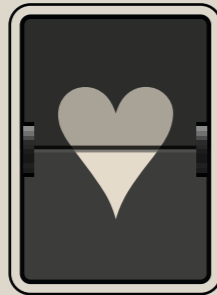
Siempre Bauhaus

ALWAYS
BAUHAUS

Autores

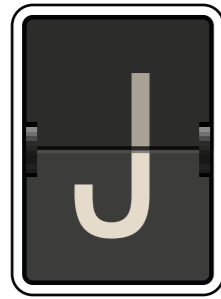
investigadores participantes

Authors
participating
researchers

José Pedro Aznárez López	54
Rafael Ballesteros Rodríguez	58
Agustín Israel Barrera García	62
Ramón Blanco Barrera	66
Ming Yi Chou	70
Manuel Cid Medrano	74
Gema Climent Camacho	78
Celeste Fernández Moncada	82
Carlos García Romo	86
Javier Alejandro González Borbolla	90
María de los Ángeles González Sánchez	94
Natalia Herrera Pombero	98
Manuel Fernando Mancera Martínez (ParalosQueAmanDemasiado)	102
Rafael Laureano Martínez González	106
José Luis Panadero Albuquerque	110
Fernando Silva Retamal	114
Rodrigo Vargas Nogales	118
Investigadoras invitadas grupo HUM749	
HUM749 - Nuevos Materiales Procedimientos Escultóricos	
Raquel Barrionuevo Pérez	122
Ralitsa Hristova Stoilova	126

OSÉ

ZNÁREZ

For ever young
1984

Álbum
For ever young
Alphaville

MÚSICA

De lo espiritual en el Arte
2017

Kandinsky
Ensayo
V. Kandinsky

LITERATURA

Tierra de ángeles
2010

Anders Birkeland, Göran Lindström
Drama
Kay Pollak

CINE

Amarillo - rojo- azul
1925

1270 x 2500 mm
Óleo / lienzo
V. Kandinsky

ARTE

Platón pensó que despertaría y saldría de su caverna. Dejaría detrás las proyecciones y las sombras y podría mirar, por fin, cara a cara, a la verdad de un mundo liberado de la contingencia. Un mundo lógico y bello, de una belleza inmutable, perenne. Una belleza que hasta entonces solo a veces había podido intuir, porque permanecía velada en el mundo encarnado de las cosas que tenía que habitar.

Platón intuía algo de la belleza en ciertos cuerpos. Había algo de ese resplandor trascendental en aquellas anatomías jóvenes que le fascinaron. Aquellos seres bellos ya no existen. Y tampoco Platón. Pero otros muchos acariciaron su sueño, el sueño de una belleza trascendente y un orden estable.

Triángulos amarillos y cuadrados azules y círculos rojos. Y un intento de orden racional y armónico, como una música que se sobreponga al caos del ruido. Arte espiritual; arte al margen de lo contingente; posibilidades de un Diseño y de una Plástica divinizadas y divinizadoras. Platón había muerto, pero estaba más vivo que nunca en la Bauhaus de Kandinsky y de quienes, como él, soñaban lo perfecto.

Sueño vano, imposible. Vanitas vanitatis. Vanidad de pretender alcanzar una perfección vedada a los mortales, impropia de un mundo que si es algo, es cambio, Cambio en todo –panta rei- ; un concepto tan griego como Platón, pero elaborado por Heráclito.

Pero sueño maravilloso de quienes creen que hay belleza y sentido y algún tipo de permanente destello de perfección al margen de tanta pérdida, de tanto desintegrarse el esfuerzo y el trabajo y las esperanzas y las ilusiones y –al fin- todas las vidas, cada vida. De quienes desean huir de la caverna, de las cavernas en que siempre alguien, o tal vez la propia inercia de cada cultura, tiende a sepultarnos y adormecernos.

Esa perfección soñada hace evidente que lo real de cada sociedad humana es sólo una posibilidad, solo un acuerdo inestable y bastante engrdeído. Cada sueño de belleza y perfección acerca un poco la posibilidad de

arribar a Ítaca, de llegar un poco más allá del presente romo y miope que a cada uno nos toca vivir.

Sueños que resultan a la postre ser los que permanecen. Permanecen los signos, los símbolos que los hacen reales y que sobreviven –la paradoja de la información- a todos los informantes y a sus escuchantes. A todos. Sobreviven también a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que aparecen en las fotografías en blanco y negro de la Bauhaus. Cuerpos en blanco y negro, tan frágiles, tan olvidados.

Baunitas; vanitas. Los barrocos, que pintaron calaveras y escenas atroces, también amaron sus cuerpos y los cuerpos hermosos que les rodeaban. Y la vida toda. Tal vez más que nosotros, porque eran demasiado conscientes de su fugacidad. En polvo enamorado nos hemos de convertir, escribió Quevedo. Pintaron “vanitas” porque amaban la realidad y sentían la melancolía que la acompaña. Y, a la vez, ellos también creyeron en una perfección más allá de sus pequeñas vidas; cada calavera alude al polvo...y a la esperanza y a la fe en que efectivamente, algo divino resplandece como una posibilidad para la materia que se disuelve.

Escribió Homero que el alma escapa entre los dientes de quienes mueren. Escapa entre los dientes cuando la travesía llega a su fin. Cuando estamos a punto de arribar a Ítaca.

Plato thought that he would wake up and come out of his cave. She would leave projections and shadows behind and could look, at last, face to face, at the truth of a world freed from contingency. A logical and beautiful world, of an immutable, perennial beauty. A beauty that until then had only been able to intuit sometimes, because it remained veiled in the incarnated world of the things that it had to inhabit.

Plato intuited something of the beauty in certain bodies. There was something of that transcendental glow in those young anatomies that fascinated him. Those beautiful beings no longer exist. And neither did Plato. But many others cherished their dream, the dream of transcendent beauty and stable order.

Yellow triangles and blue squares and red circles. And an attempt at rational and harmonic order, like music that overcomes the chaos of noise. spiritual art; art outside the contingent; possibilities of a divinized and divinizing Design and Plastic Arts. Plato had died, but he was more alive than ever in Kandinsky's Bauhaus and those who, like him, dreamed of the perfect.

Vain dream, impossible. Vanitas vanitatis. Vanity of trying to achieve a perfection forbidden to mortals, inappropriate for a world that if it is something, is change, Change in everything –panta rei-; a concept as Greek as Plato, but elaborated by Heraclitus.

But wonderful dream of those who believe that there is beauty and meaning and some kind of permanent flash of perfection apart from so much loss, from so much effort and work and hopes and illusions disintegrating and -finally- all lives, every life . Of those who wish to flee from the cave, from the caves in which someone always, or perhaps the inertia of each culture, tends to bury us and make us sleepy.

That dream perfection makes it clear that the reality of every human society is only a possibility, only an unstable and rather conceited agreement. Each dream of beauty and perfection brings the possibility of reaching Ithaca a little closer, of reaching a little beyond the blunt and myopic present that each of us has to live.

Dreams that turn out to be the ones that remain. The signs remain, the symbols that make them real and that survive – the information paradox – to all informants and their listeners. To all. Those young and not so young who appear in the black and white photographs of the Bauhaus also survive. Bodies in black and white, so fragile, so forgotten.

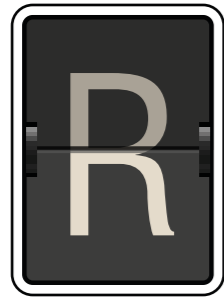
Baunites; vanitas. The Baroque, who painted skulls and atrocious scenes, also loved their bodies and the beautiful bodies that surrounded them. And life all. Perhaps more than us, because they were too aware of their transience. We have to turn into dust in love, wrote Quevedo. They painted "vanitas" because they loved reality and felt the melancholy that accompanies it. And, at the same time, they also believed in a perfection beyond their little lives; each skull alludes to dust... and to hope and faith that indeed, something divine shines as a possibility for matter that dissolves.

Homer wrote that the soul escapes between the teeth of those who die. He escapes through his teeth as the journey comes to an end. When we are about to arrive at Ithaca.

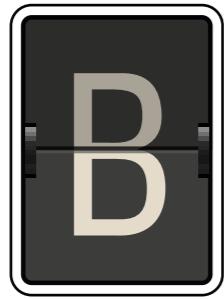

BAUNITAS

Tinta china y acrílico
Papel acuarela
300 x 300 mm
2021

RAFAEL

BALLESTEROS

077 SPLASH
2023

EP

1

OUTB

MÚSICA

Bauhaus Spirit - 100 years of Bauhaus
2019

Filmtank

Documentary

Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch

CINE

Pintura, fotografía, cine
2020

Buchwald

Ensayo

Lászlo Moholy-Nagy

LITERATURA

Composition VII
1913

2000 x 3020 mm

Óleo / lienzo

V. Kandinsky

ARTE

Pasado. 1925. Weimar, Alemania.

Inspiración. Un artista se dispone a realizar una enigmática obra repleta de colores sonoros y música visual.

Sinestesia. Las líneas rectas como cuerdas que, ante la más mínima vibración, se convierten en líneas curvas, cuyas ondas traspasan los sentidos de la vista al oído. Pinceles y pigmentos que transmutan en instrumentos musicales.

Abstracción. Geometría: punto, recta y plano. Rectángulos masculinos y círculos femeninos bailando al compás de ritmos cambiantes y sinuosos con tonos graves y agudos al unísono. Las formas se dejan llevar por un acorde musical hipnótico en el que el volumen y la intensidad del sonido y del color les trasladan sin darse apenas cuenta en un vertiginoso trayecto del más intenso frenetismo a la más pura placidez.

Dicotomía. Armonía y disonancia. Sentimiento y raciocinio. Impulsividad y reflexión. Frío y calor. Todos, emparejados de dos en dos, se encuentran sincronizados en la misma danza, sintiendo y transmitiendo múltiples y dispares sensaciones.

Atmósfera. Ambiente densamente ligero. Intensa quietud. Enérgico dinamismo. Amarillo. Rojo. Azul. Una riqueza tonal que embriaga los sentidos.

Integridad. Partes independientes entre sí interrelacionadas en una vigorosa conexión. La independencia sujeta a un sentir común. Parte y todo se convierten en uno solo. Una emocionante pieza visual perfecta tal y como es.

Tiempo. Ha transcurrido casi un centenario. La personalidad, sensibilidad, expresividad y el ingenio del artista lo han convertido en una leyenda. El espíritu, estilo, carácter y temperamento de sus obras pictóricas, junto a sus apasionantes reflexiones teóricas sobre el arte, llegaron a revolucionar el mundo. Trazos y líneas. Letras y renglones. Pintura y literatura. Improvisación. Ensayo. Un mismo sentir en distintos idiomas. Distintos

medios para llegar al mundo.

Legado. Nuevas generaciones han recibido su patrimonio en herencia. La cultura popular se engalana con su lenguaje gráfico. No todos comprenden su argot, pero todos los reconocen. No todos saben su nombre, pero todos lo reconocen.

Presente. 2020. Murcia, España. Un artista se sumerge en la obra del otro.

Influencia. Imitación. La búsqueda de una expresión y reflexión interna externalizada a través de la abstracción y de unos recursos gráficos ajenos. Ardid imposible. Disfraz inverosímil. Empeño pretencioso. La impronta del artista es inalcanzable. Monólogo. Camino erróneo. Meterse en la piel del otro. Desacierto. Tratar de pensar y sentir como lo haría él. Fallo.

Divergencia. Conversación. Acierto. Diálogo atemporal entre un maestro y un aprendiz que nunca llegaron a conocerse. De persona a persona con inquietudes artísticas que han vivido en otros tiempos, en otros países, en otras circunstancias. Consejos que nunca llegaron a pronunciarse. Coloquio imaginario. Aceptación. Identidad. Reinterpretación. Combinación. Mimetismo. Convivencia. El arte como máxima manifestación de la empatía. El arte como el intercambio más sincero. El arte como el altruismo más generoso.

Homenaje. Admiración y gratitud son los impetuosos motores que impulsan a crear al aprendiz. Torpemente, encubre un mensaje oculto en su obra: Esto es solo el principio.

Futuro. Otros aprendices volverán a buscar la tutela del maestro. Sonarán nuevas pinturas. Oiremos nuevos colores. Bailaremos nuevas obras. Historia.

Eternidad.

Past. 1925. Weimar, Germany.

Inspiration. An artist sets out to create an enigmatic work full of sound colours and visual music.

Synaesthesia. Straight lines like strings which, at the slightest vibration, turn into curved lines, the waves of which pass through the senses from sight to hearing. Brushes and pigments that transmute into musical instruments.

Abstraction. Geometry: point, line and plane. Masculine rectangles and feminine circles dancing to the beat of changing, sinuous rhythms with low and high tones in unison. The shapes let themselves be carried away by a hypnotic musical chord in which the volume and intensity of sound and colour transport them without even realising it on a vertiginous journey from the most intense freneticism to the purest placidity.

Dichotomy. Harmony and dissonance. Feeling and reasoning. Impulsivity and reflection. Cold and heat. All, paired two by two, are synchronised in the same dance, feeling and transmitting multiple and disparate sensations.

Atmosphere. Densely light atmosphere. Intense stillness. Energetic dynamism. Yellow. Red. Blue. A tonal richness that intoxicates the senses.

Integrity. Parts independent of each other interrelated in a vigorous connection. Independence subject to a common feeling. Part and whole become one. An exciting visual piece perfect as it is.

Time. Almost a hundred years have passed. The artist's personality, sensitivity, expressiveness and wit have made him a legend. The spirit, style, character and temperament of his pictorial works, together with his passionate theoretical reflections on art, came to revolutionise the world. Strokes and lines. Letters and lines. Painting and literature. Improvisation. Essay. Composition. The same feeling in different languages. Different ways of reaching the world.

Legacy. New generations have inherited his heritage. Popular culture is adorned with their graphic language. Not everyone understands their slang, but everyone recognises them. Not everyone knows their name, but everyone recognises them.

Present. 2020. Murcia, Spain. One artist immerses himself in the work of another.

Influence. Imitation. The search for an externalised internal expression and reflection through abstraction and other people's graphic resources. Impossible Ardid. Implausible disguise. Pretentious endeavour. The artist's imprint is unattainable. Monologue. Wrong path. Getting into the other's skin. Mistake. Trying to think and feel as he would. Failure.

Divergence. Conversation. A hit. Timeless dialogue between a master and an apprentice who never met. From person to person with artistic concerns who have lived in other times, in other countries, in other circumstances. Advice that was never given. Imaginary colloquy. Acceptance. Identity. Reinterpretation. Combination. Mimicry. Coexistence. Art as the ultimate manifestation of empathy. Art as the most sincere exchange. Art as the most generous altruism.

Homage. Admiration and gratitude are the impetuous engines that drive the apprentice to create. Clumsily, he conceals a hidden message in his work: This is only the beginning.

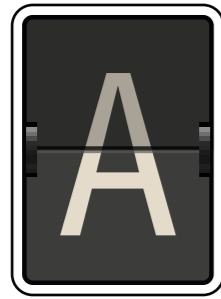
Future. Other apprentices will return to seek the master's tutelage. New paintings will sound. We will hear new colours. We will dance new works. History.

Eternity.

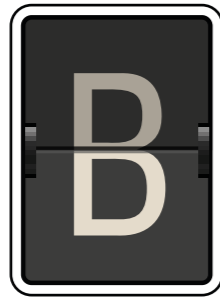

B100+

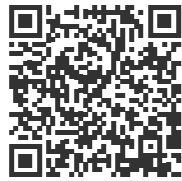
Pintura digital
Papel fotográfico mate
400 x 400 mm
2020

GUSTÍN

ARRERA

La bía en roça
2021

Álbum
La Contraçena
Califato 3/4

MÚSICA

La letra escarlata
2020

Zeuk Media
Ficción clásica
Nathaniel Hawthorne

LITERATURA

2046
2004

Paradis Films
Drama
Wong Kar-Wai

CINE

Composición con cuadrícula N°

1
1918

802 x 498 mm
Óleo / lienzo
Piet Mondrian

ARTE

Las propuestas de la Bauhaus al igual que sus declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el pensamiento socialista de su fundador. La arquitectura, las artes en general y sobre todo el diseño industrial y el gráfico fueron objeto de reformas de esta escuela, y entre ellas, “Según Philip B.Meggs, la Bauhaus generó un nuevo estilo tipográfico en su escuela de diseño (1919-1933). Se emplearon casi exclusivamente las tipografías de Sanz Serif y Bayer diseñó un tipo universal que redujo el alfabeto a formas limpias, simples y construidas en forma racional”

La primera letra del alfabeto, la “A” se convierte así en protagonista de la obra, con recreaciones en distintas tipografías y materiales de esta vocal, amontonados en forma de base, y sobre el papel, y encastrada en el círculo, el triángulo y el cuadrado (Formas básicas y perfectas), en Amarillo, Rojo y Azul, (colores usados con mucha frecuencia por esta escuela), la flamante nueva tipografía bauhaus resalta en negro, emergiendo como nuevo diseño ante las tipografías anteriores.

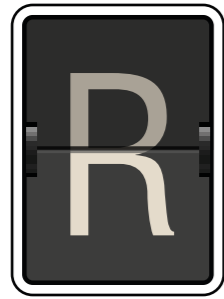
The proposals of the Bauhaus, as well as its declarations of intent, participated in the idea of a necessary reform of artistic education as a basis for a consequent transformation of the bourgeois society of the time, in accordance with the socialist thinking of its founder. Architecture, the arts in general and above all industrial and graphic design were the object of reforms of this school, and among them, "According to Philip B. Meggs, the Bauhaus generated a new typographic style in its design school (1919-1933). Sans Serif typefaces were used almost exclusively, and Bayer designed a universal type that reduced the alphabet to clean, simple and rationally constructed forms."

The first letter of the alphabet, the "A" thus becomes the protagonist of the work, with recreations in different typographies and materials of this vowel, piled up as a base, and on the paper, and embedded in the circle, the triangle and the square (Basic and perfect forms), in Yellow. Red and Blue, (colors used very frequently by this school), the brand new bauhaus typeface stands out in black, emerging as a new design before the previous typographies.

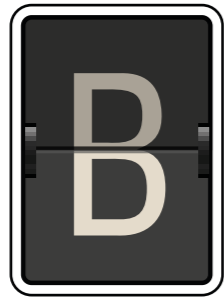

TIPOGRAFÍA

Acrílico y guache
Papel y letras industriales
500 x 500 mm
2022

RAMÓN

BLANCO

Teardrop
1998

Álbum
Mezzanine
Massive Attack

MÚSICA

Cómo hacer cosas con arte
2017

Consonni
Ensayo
Dorothea von Hantelmann

LITERATURA

La librería
2017

Green Films
Drama
Isabel Coixet

CINE

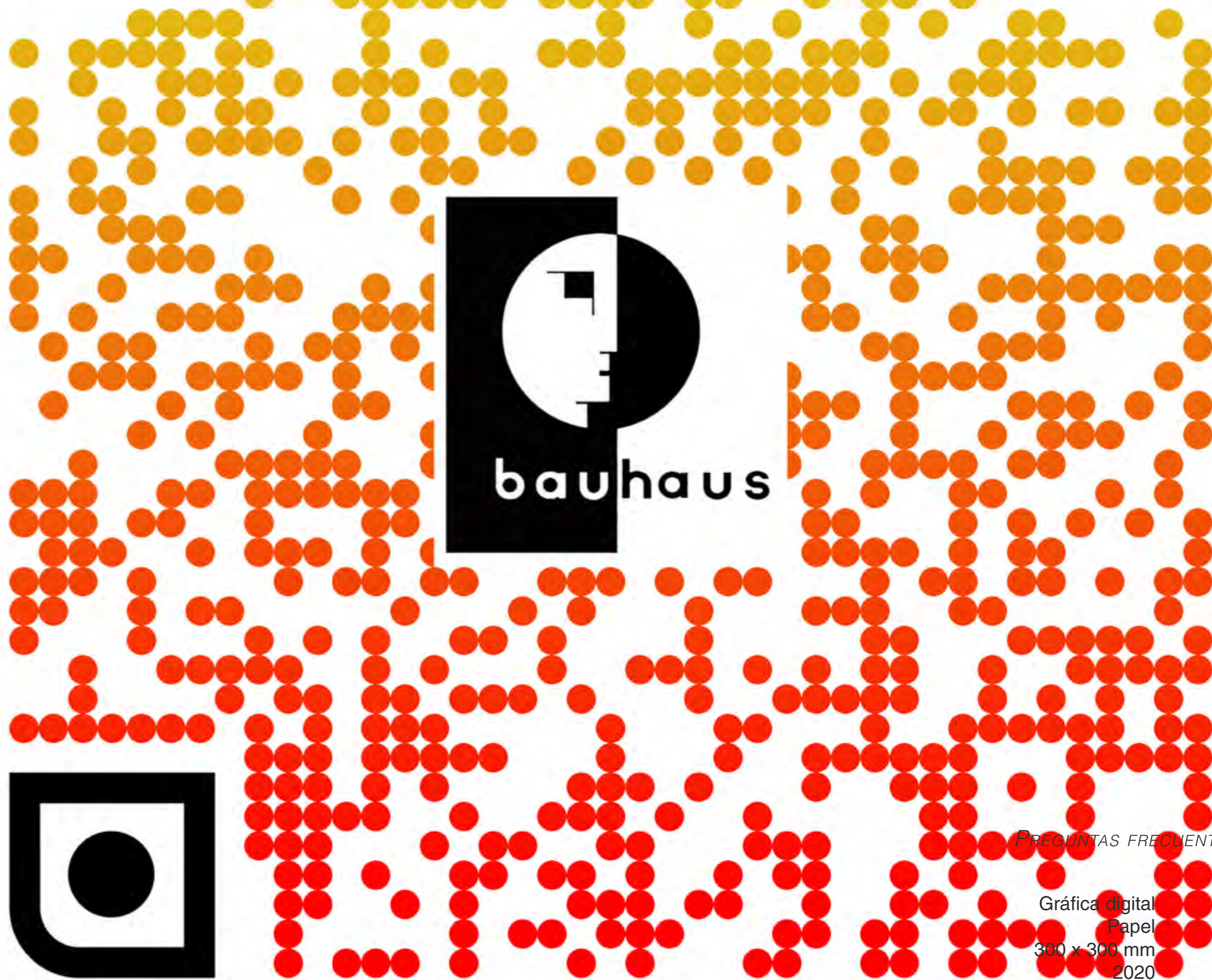
La raie verte o Madame Matisse
1905

425 x 325 mm
Óleo / lienzo
Henri Matisse

ARTE

Esta pieza intenta seguir los preceptos marcados por la innovación artística, funcional y comunicativa, entre otras, que llevó a cabo la Bauhaus desde sus inicios como escuela en forma de revolución, pero trasladados al siglo XXI. Los colores elegidos brindan homenaje a la bandera de su país de origen y los puntos negros en las esquinas representan cada una de las tres ciudades que albergaron su escuela. En el centro se aprecia el logo creado por Oskar Schlemmer, así como la tipografía diseñada por Herbert Bayer.

This piece seeks to follow the precepts marked by the artistic, functional and communicative innovation, among others, that the Bauhaus carried out since its beginnings as a school in the form of a revolution, but transferred to the 21st century. The colours chosen pay tribute to the flag of its country of origin and the black dots in the corners represent each of the three cities that hosted its school. In the centre you can see the logo created by Oskar Schlemmer, as well as the typography designed by Herbert Bayer.

PREGUNTAS FRECUENTES

Gráfica digital
Papel
300 x 300 mm
2020

MING YI
CHOU

En Wikipedia sabemos que la palabra expresionismo se usa para describir un estilo de arte específico, pero de hecho no existe un movimiento llamado "expresionismo". El término se usa generalmente para describir el estilo de pintura y dibujo en Alemania a fines del siglo XIX y principios del XX que se oponía a la tradición académica.

Vivo cantando
 2003
 Álbum
 Todo lo mejor
Salomé

MÚSICA

Teoría de los colores
 2019
 Gustavo Gili
 Crítica de Arte
Johann Wolfgang von Goethe

LITERATURA

Tetris
 2023
 Apple TV
 Hechos reales
Jon S. Baird

CINE

En gris
 1919
 1290 x 1760 mm
 Óleo / lienzo
V. Kandinsky

ARTE

Lira Alerta esta obra intenta utilizar las formas y colores conflictivos y distorsionados de los objetos para describir la relativa y repulsiva correlación entre el arte de la razón, el orden, la ley, la elegancia y el auto cultivo y el arte del vicio, el caos y la locura. Al igual que Nietzsche en su "El nacimiento de la tragedia", lo dividió en dos categorías: los ideales racionales y el subconsciente humano. El artista de esta obra trata de utilizar expresiones humorísticas para contar la situación actual de los cambios ambientales de la tierra, el malestar social, la contaminación ambiental y los conflictos regionales.

On Wikipedia we know that the word expressionism is used to describe a specific style of art, but in fact there is no movement called "expressionism". The term is generally used to describe the style of painting and drawing in Germany in the late 19th and early 20th centuries that ran counter to the academic tradition.

Lira Alert this work attempts to use the conflicting and distorted shapes and colors of objects to describe the relative and repulsive correlation between the art of reason, order, law, elegance and self-cultivation and the art of vice, chaos and The madness. Like Nietzsche in his "The Birth of Tragedy", he divided it into two categories: rational ideals and the human subconscious. The artist of this work tries to use humorous expressions to tell the current situation of environmental changes on earth, social unrest, environmental contamination and regional conflicts.

LIRA ALERTA, SERIE 1

Acrílico
Papel
500 x 500 mm

M ANUEL

C ID

Delta disco
1998
Álbum
Rejoice, rejoice
Transglobal Underground

MÚSICA

¿Cómo nacen los objetos?
2016
Gustavo Gili
Diseño
Bruno Munari

LITERATURA

La belle verte
1996
Les Films Alain Sarde
Fantástico
Coline Serrau

CINE

Cuatro girasoles marchitos
1887
1000 x 600 mm
Óleo / lienzo
Vincent van Gogh

ARTE

Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, dice que la nanotecnología fuerza a la ciencia a romper barreras entre disciplinas. La Bauhaus fue una utopía donde se disolvieron las barreras que separan las artes. Cien años después los muros de separación son más altos que nunca y la fractura parece irreconciliable.

Fernando Birri dijo que la utopía era un horizonte que se alejaba exactamente los mismos pasos que nosotros avanzamos hacia él, o sea que la utopía servía para caminar, eso es lo que la Bauhaus le regaló al mundo. En el horizonte móvil de Dessau se sentaron las bases de una nueva forma de enfocar la pedagogía y la práctica de las artes como un todo, pero nunca llegó a eclosionar y apenas un siglo después es una quimera. Por ello frecuentemente celebramos su centenario imitando sus estéticas, pero no sus estrategias.

Todo el mundo le atribuye a Mies van der Rohe la célebre frase LESS IS MORE, pero la frase es anterior al contexto de la Bauhaus, gestada por el arquitecto y diseñador alemán Peter Behrens, uno de los padres del minimalismo e influyente maestro de muchos de los nombres más relevantes de la “Casa de los Edificios”, que instruyó a sus pupilos en el uso de colores y materiales naturales, la utilización de formas puras, simples y geométricas, de la manera más neutral posible y el diseño sobre superficies inmaculadas.

De ahí la concepción de esta propuesta, una obra sin artificios, sólo la materia expresándose a sí misma, por primera vez, utilizando elementos característicos de la Bauhaus como la tipografía Architype Bayer de Herbert Bayer, creador de la identidad tipográfica de la Bauhaus y tres técnicas plásticas recurrentes en la historia del arte: grafema, relieve y huecorrelieve.

Sonia Contera, Professor of Physics at Oxford University, says that nanotechnology forces science to break down barriers between disciplines. The Bauhaus was a utopia where the barriers separating the arts were dissolved. A hundred years later, the separation walls are higher than ever and the fracture seems irreconcilable.

Fernando Birri said that utopia was a horizon that receded exactly the same steps that we advanced towards it, that is, utopia was good for walking, that is what the Bauhaus gave to the world. In Dessau's mobile horizon, the foundations of a new way of approaching pedagogy and the practice of the arts as a whole were laid, but it never came to fruition and barely a century later it is a pipe dream. For this reason, we often celebrate its centenary by imitating its aesthetics, but not its strategies.

Everyone attributes the famous phrase LESS IS MORE to Mies van der Rohe, but the phrase predates the context of the Bauhaus, conceived by the German architect and designer Peter Behrens, one of the fathers of minimalism and influential teacher of many of the most relevant names of the "House of Buildings", who instructed his pupils in the use of natural colors and materials, the use of pure, simple and geometric forms, in the most neutral way possible and the design on immaculate surfaces.

Hence the conception of this proposal, a work without artifice, only matter expressing itself, for the first time, using characteristic elements of the Bauhaus such as the Architype Bayer typeface by Herbert Bayer, creator of the Bauhaus typographic identity and three recurring plastic techniques in the history of art: grapheme, relief and hollow relief.

less

is

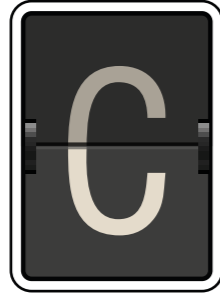
more

LESS IS MORE

Bajorrelieve y huecorrelieve
Médula de tallo de girasol prensada + tinta de catalpa
500 x 500 mm
2023

EMA

LIMENT

Symphony n. 6 "Pastoral": IV
2000

Álbum
Beethoven: Symphony n. 6 "Pastoral"
Ludwig van Beethoven

MÚSICA

La vida secreta de los árboles
2016

Obelisco
Ecología
Peter Wohlleben

LITERATURA

Árboles inteligentes
2021

Google Commerce
Documental
Julia Dordel, Guido Tölke

CINE

Yisooki
2002

3500 mm
Textil
Juyeon Kim

ARTE

Bahaus "Casa de la construcción estatal", escuela de donde salieron algunas de las ideas y propuestas más interesantes de principios del siglo XX, convertida en todo un movimiento artístico. Varios principios que aplicaron artistas como Vasili Kandinski en la pintura, se ven reflejadas en la obra titulada: "Bosque de bambú: el despliegue de colores" fundamentos que se aplican en este paisaje para destacar la polaridad del amarillo y el azul, o el verde y rojo pero coexistiendo con la subdivisión de cuatro tonos principales, cálido-frío, luminoso-oscuro unido todo ello a la fuerza de las líneas rectas de los árboles de bambú

La obra se convierte en una fuente de estímulos y sensaciones cuyo origen se encuentra en la fuerza del color.

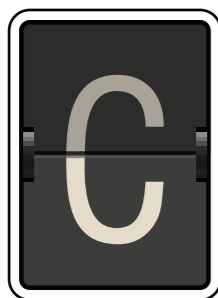
Bahaus "House of State Construction", a school where some of the most interesting ideas and proposals of the early twentieth century came out, turned into an artistic movement. Several principles applied by artists such as Vasili Kandinski in the painting, are reflected in the work entitled: "Bamboo forest: the display of colors" fundamentals that are applied in this landscape to highlight the polarity of yellow and blue, or green and red but coexisting with the subdivision of four main tones, warm-cold, bright-dark all linked to the strength of the straight lines of bamboo trees

The work becomes a source of stimulus and sensations whose origin lies in the force of color.

BOSQUE DE BAMBÚ: EL DESPLIEGUE DE COLORES

Grabado digital
Papel Archs 250 gr
450 x 450 mm
2021

ELESTE

ERNÁNDEZ

Cornfield Chase
2014

Álbum
Interstellar (soundtrack)
Hans Zimmer

MÚSICA

Soy vertical, pero preferiría ser horizontal
2019

Random House
Poesía
Sylvia Plath

LITERATURA

La ciudad de las estrellas (La La Land)
2017

Summit Entertainment
Musical
Damien Chazelle

CINE

Ballet Triádico
1922

Oskar Schlemmer

ARTE

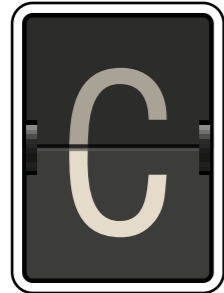
En una sociedad donde toda preocupación se centra en reflejar una felicidad fingida, los rasgos propios a la condición humana se desnaturalizan. La vida que conocemos está empapelada por un vinilo de mentiras. Lo humano se convierte en un motivo de indiferencia, en algo que parece dejar de existir solo por obviarse. Desde el uso del color puro y la geometrización encontrados en entornos cotidianos, la obra explora la relación entre la forma y el espacio como medio para llegar a la esencia. El uso de elementos simples ha sido una herramienta para crear una composición simple y elegante que revela la belleza de la forma pura.

In a society where all concern is focused on reflecting a feigned happiness, the traits of the human condition are denaturalised. Life as we know it is papered over with a vinyl of lies. The human becomes a motif of indifference, something that seems to cease to exist just by being ignored. From the use of pure colour and geometrization found in everyday environments, the work explores the relationship between form and space as a means to reach the essence. The use of simple elements has been a tool to create a simple and elegant composition that reveals the beauty of pure form.

CASI INTACTA, PERMANECE

Fotografía digital
Papel
500 x 500 mm
2021

ARLOS

ARCÍA

Bailando
2010
Álbum
El paso trascendental del vodevil a la astracanada
Fangoria

MÚSICA

El baile de las luciérnagas
2018
SUMA
Romántica
Kristin Hannah

LITERATURA

Billy Elliot
2001
BBC Film
Drama
Stephen Daldry

CINE

Baile en el Moulin Rouge
1890
1500 x 1500 mm
Óleo / tela
Henri de Toulouse-Lautrec

ARTE

El baile puede llevarse a cabo de formas diferentes: bailamos solos especialmente en momentos de excesiva alegría o tristeza para buscar un momento de explosión de libertad, o bien lo hacemos en grupo para compartir esos momentos, con un afán de inundar cada instante de emociones a través de una experiencia a la vez liberadora; bailar en grupo nos da la oportunidad de conectarse físicamente rompiendo barreras y acercándonos a otras personas, ayudados por una expresión corporal y artística a la vez que puede crear un sentimiento de conexión y armonía.

La felicidad de bailar en compañía para expresar sentimientos y deseo de liberación ha sido una parte esencial de la danza desde hace siglos porque, cuando bailamos, nos dejamos llevar por la música y permitimos que nuestro cuerpo exprese lo que nuestra mente no puede poner en palabras. Es como si el baile fuera un lenguaje secreto que solo los que lo practican pueden entender. Un lenguaje que nos permite comunicar nuestras emociones de una manera más poética y profunda.

A lo largo de la historia del arte, el ballet y otras formas de danza se han utilizado como medio de una forma de expresión artística para liberar emociones y sentimientos, como sucedía en el "Ballet triádico", con aquellos trajes abstractos y miembros mecánicos creados para aparentar un mundo más futurista en el que se fusionan la danza, la música, la pintura y el cuerpo humano como si fuera una obra de teatro representado en el espacio.

Dancing can be carried out in different ways: we dance alone especially in moments of excessive joy or sadness to seek a moment of explosion of freedom, or we do it in a group to share those moments, with an eagerness to flood every instant of emotions through an experience at the same time liberating; dancing in a group gives us the opportunity to connect physically breaking barriers and bringing us closer to other people, helped by a corporal and artistic expression at the same time that can create a feeling of connection and harmony.

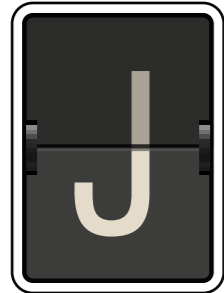
The happiness of dancing in company to express feelings and desire for liberation has been an essential part of dance for centuries because, when we dance, we let ourselves be carried by the music and allow our body to express what our mind cannot put into words. It is as if dance were a secret language that only those who practice it can understand. A language that allows us to communicate our emotions in a more poetic and profound way.

Throughout the history of art, ballet and other forms of dance have been used as a means of artistic expression to release emotions and feelings, as was the case in the "Triadic Ballet", with those abstract costumes and mechanical limbs created to look like a more futuristic world in which dance, music, painting and the human body merge as if it were a play performed in space.

COMPLICIDAD EN MOVIMIENTO

Gráfica digital
Papel
500 x 500 mm
2023_05_29

AVIER

ONZÁLEZ

No soy como tú
2005

Álbum
Pájaros en la cabeza
Amaral

MÚSICA

Fundamentos del Diseño Gráfico
2014

Gustavo Gili
Diseño
Wucius Wong

LITERATURA

Helvetica
2007

Veer
Documental
Gary Hustwit

CINE

Bauhaus books
1924

László Moholy-Nagy

ARTE

Javier G Borbolla ha respondido...

Estimado equipo de la Bauhaus,

Muchas gracias por la amable invitación para celebrar el centenario de vuestra primera exposición. Me siento verdaderamente honrado de esta oportunidad de participar en un evento tan significativo y emocionante.

Como apasionado del diseño y el arte, la Bauhaus siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. Su enfoque innovador y su influencia duradera han dejado una marca indeleble en la historia del diseño. Estoy emocionado de unirme a ustedes para celebrar este hito histórico y encontrar oportunidades para interactuar con otros asistentes, artistas y diseñadores contemporáneos influidos por la Bauhaus.

Por favor, confírmeme los detalles del evento, como la fecha, la ubicación y cualquier requisito especial que pueda haber. Además, si hay alguna preparación previa o cualquier otra información que deba tener en cuenta, agradecería que me la proporcionaran.

Una vez más, les agradezco sinceramente la invitación y espero con ansias este evento extraordinario.

Atentamente,

Javier G Borbolla

Javier G Borbolla has replied...

Dear Bauhaus team,

Thank you very much for the kind invitation to celebrate the centenary of your first exhibition. I am truly honored by this opportunity to participate in such a meaningful and exciting event.

As a passionate design and art enthusiast, the Bauhaus has always been a source of inspiration for me. Their innovative approach and lasting influence have left an indelible mark on the history of design. I am excited to join you in celebrating this historic milestone and find opportunities to interact with other Bauhaus-influenced attendees, artists and contemporary designers.

Please confirm with me the details of the event, such as date, location and any special requirements there may be. Also, if there is any advance preparation or any other information I should be aware of, I would appreciate hearing from you.

Once again, I sincerely thank you for the invitation and look forward to this extraordinary event.

Sincerely yours,
Javier G Borbolla

20:23_ BAUHAUS TE HA INVITADO A UN NUEVO EVENTO

Ilustración digital
Papel
500 x 500 mm
2023_05_23

ANGELES

GONZÁLEZ

Historia de un amor
2008

Álbum
Dos lágrimas (bonus track version)
Diego el Cigala

MÚSICA

Más allá del jardín
2010

Planeta
Ficción
Antonio Gala

LITERATURA

¿Qué me pasa doctor?
1972

Warner Bros
Comedia
Peter Bogdanovich

CINE

Adán y Eva
1917-18

1730 x 600 mm
Óleo / lienzo
Gustava Klimt

ARTE

Composición inspirada en el fluir de ideas, sensaciones y colores como filosofía vanguardista de la escuela Bauhaus. Incorporando a simple vista el diseño de una cafetera como artículo indispensable en nuestro día a día; al igual que si sintetizamos las líneas y obviamos el color aparece verdaderamente el significado de la obra, el fluir del placer...

El sonido de esas gotas
que mancillan mi piel
acrecienta la sed
de cada una de mis células,
también Hambrientas.

No les doy de comer.

Mientras...
el ojo,
nacido de mis extremidades,

Observa:
Repasa el horizonte,
Redescribiéndolo:

Conformo el ángulo,
-El ojo de dios-
donde uno de sus vértices
alberga el espiral laberinto
del minuterero
que vuelve a tu encuentro.

Solo tú puedes convertir
ese pantano en ciénaga:
Llena de vida.
Vida misma
que comparte como un único ser
todo ese color
que el sol no se atreve a descubrir
por miedo
a cubrirnos de su propio polvo:

Polvo cósmico que cegará
cada uno de nuestros poros
para eclosionar en las fauces
del Lobo:

Hambriento de gotas,
de células,
de extremidades,
de vértices,
del vórtice de mi pasión.

La sima:
de donde mana la Vida,
a dos caricias del espiral laberinto:
alberga todo mi ser,
antaño ultrajada
por lenguas ásperas
muertas en su cuna.

Lenguas que he conseguido
enmudecer.

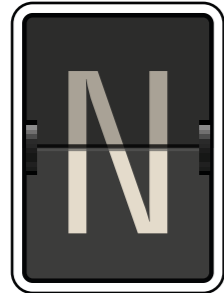
Aquí me hallo,
Presente y Futuro.

Composition inspired by the flow of ideas, sensations and colors as an avant-garde philosophy of the Bauhaus school. Incorporating at first glance the design of a coffee pot as an indispensable item in our daily lives; just as if we synthesize the lines and ignore the color, the meaning of the work truly appears, the flow of pleasure...

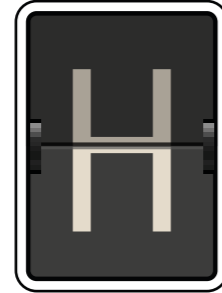

TIEMPO PARA FLUIR

Acuarela
Papel
500 x 500 mm
2020

ATALIA

ERRERA

El idioma de los dioses
2011
Álbum
Mejor que el silencio
Nach

MÚSICA

Filosofía de la imagen
2021
UNAM Facultad de Artes y Diseño
Crítica de Arte
Fernando Zamora Águila

LITERATURA

Origen
2010
Warner Bros
Ciencia ficción
Christopher Nolan

CINE

Ballet Triádico Eissturm
2019
Escalable
Videocreación
Fabián Bercic y Marcos Medici

ARTE

AMARILLO. Cinco danzas humorísticas. La alegría de Schlemmer. La trompeta cantarina de Kandinsky. Las vueltas y vueltas de bailarines que danzan alrededor de un disco gigante con talante orgulloso, marcando los surcos de una música dorada rascada en su superficie. Los rastros. Las huellas. Los dibujos del movimiento del sonido. Un “si” elevándose en volumen, saliendo de un triángulo equilátero en equilibrio en medio de un espacio que pierde toda su importancia frente a él.

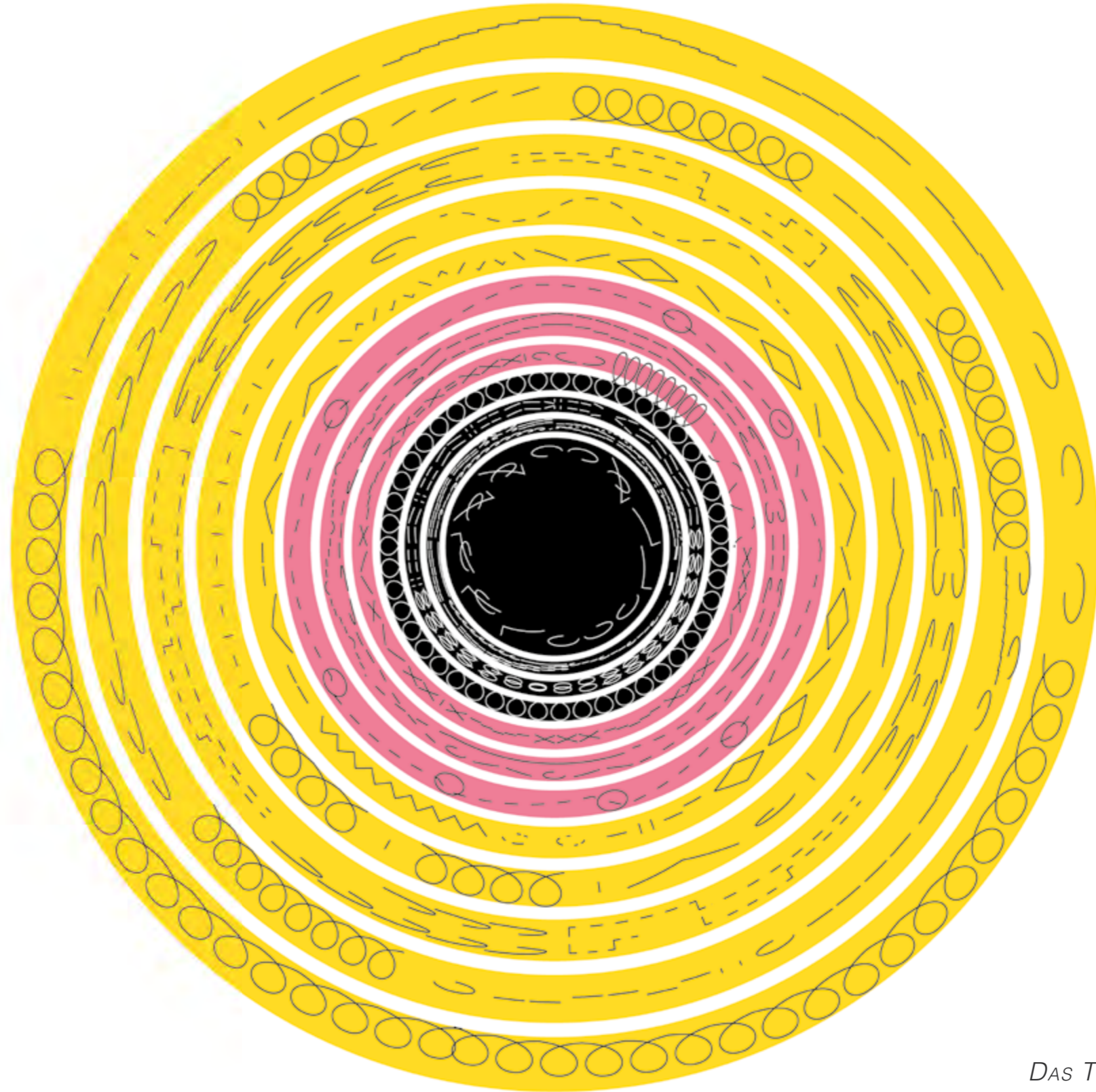
ROSA. Las tres danzas ceremoniales. Quizás un fagot tocando con la lentitud y la parsimonia de los morados del atardecer. El “re” sostenido cantado dulcemente por los labios de un alma graciosa. El baile sobre una fría baldosa rectangular de porcelana bajo la dirección de Gertrud Grunow. La notación coreográfica reproducida como una acústica irregular y casi azarosa, recogida por la aguja del gramófono. Traducida. Reinventada.

NEGRO. Las cuatro últimas danzas bañadas con el misticismo de la noche. Los giros infinitos del silencio apagado de la oscuridad que sucede a la muerte del sol. Los vinilos arañados por László Moholy Nagy en la búsqueda del frío sonido de la gráfica más agresiva. El lento arrastrar de los pies en el último caminar, cansado, taciturno, vago como el tacto de la niebla húmeda de un atardecer tenebroso. El final.

YELLOW. Five humorous dances. Schlemmer's joy. Kandinsky's singsong trumpet. The twists and turns of performers dancing around a giant disc with a proud mood, marking the grooves of a golden music scratched on its surface. The traces. The footprints. The patterns of the movement of sound. A "B" rising in volume, coming out of an equilateral triangle in equilibrium in the middle of a space that loses all its importance in front of it.

PINK. The three ceremonial dances. Perhaps a bassoon playing with the slowness and parsimony of the purples of the sunset. The "D"-sharp sweetly sung by the lips of a gracious soul. The dance on a cold rectangular porcelain tile under the direction of Gertrud Grunow. The choreographic notation reproduced as an irregular and almost random acoustic, picked up by the needle of the gramophone. Translated. Reinvented.

BLACK. The last four dances bathed in the mysticism of the night. The infinite turns of the muffled silence of the darkness that follows the death of the sun. The vinyl scratched by László Moholy Nagy in the hunt for the cold sound of the most aggressive graphics. The slow shuffling of the feet in the last walk, tired, taciturn, vague like the touch of the damp mist of a gloomy dusk. The end.

DAS TRIADISCHE VINYL

Gráfica digital (Adobe Illustrator)
Papel
500 x 500 mm
2020

- The moment of creation is an internal fertilization assisted by a masturbation of ideas in which the programmed genetics builds, beyond paradigms, an ideal genome. Sometimes the formal relationship of ingenuity is positive and the results, extracted from the mind-soul fusion, represent a work loaded with...

The days were leaving and the disciple (whom we will call D) did not yet know why. The door was closing softly, however, for the master (whom we will recognize as M) slammed the door and walked away from the poster: "The Genetics of Art".

D wanted to babble something when M stopped him saying:

- With me

Every day he understood less and less: with me what?

M turned back looking for the proselyte. He discovered a somewhat affable face, but dismayed by the situation, he interpreted carelessly. D was tired, but when his instructor looked at him he wanted to appear always attentive and accommodating.

- Repeat after me, -he said at last- HIXTESERIMÍTENI.

- Hixteserimítēni, like this.

- Louder: HIXTESERIMIMÍTENI

- HIXTESERIMÍTENI

Attitude is everything - he thought when today he didn't know if he was doing the right thing by taking him out of the congress and into the studio - don't forget...

Suddenly, the silence of the street was only accompanied by the onomatopoeia that D was building with their own footsteps towards I didn't know where.

- HIXTESERIMÍTENI

- HIXTESERIMÍTENI

- HIXTESERIMÍTENI

- (...)

- HIXTESERIMÍTENI

- HIXTESERIMIMÍTENI

How long I had been immersed in this loop. Once and for all he had to do something to stop being absorbed in that litany.

Besides, it was counterproductive to his position as an educator. He looked at his watch. It had been an hour and forty-eight minutes since he last looked at it when, like a spring, he heard his counterpart say, "sometimes the formal relationship of ingenuity is positive and the results, drawn from mind-soul fusion."

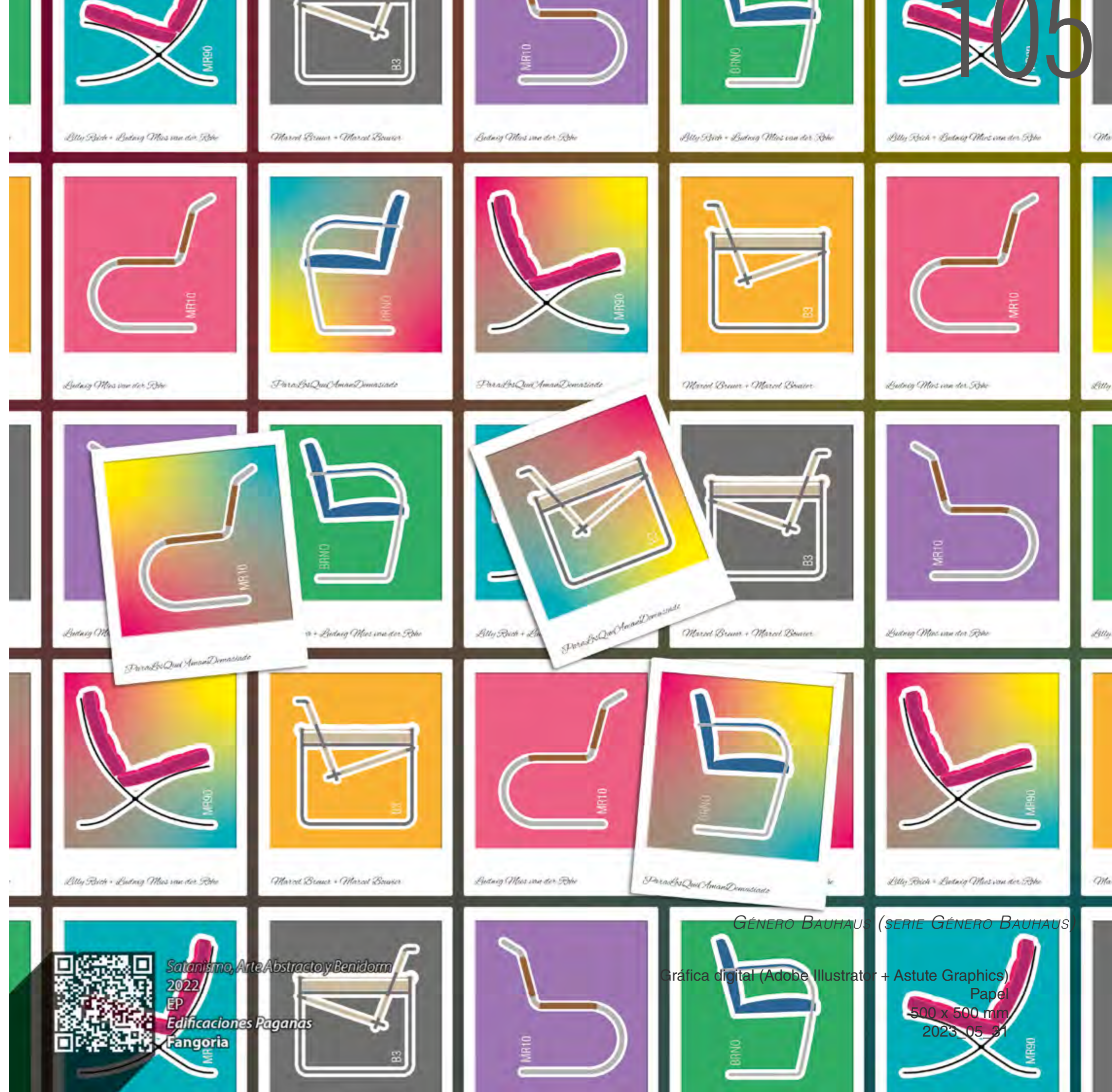
D was increasingly worried about his mentor

- HIXTESERIMÍTENI -he began to repeat in his head.

- HIXTESERIMÍTENI

- HIXTESERIMÍTENI

- HIXTESERIMÍTENI

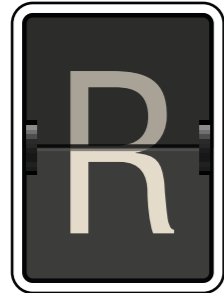

GÉNERO BAUHAUS (SERIE GÉNERO BAUHAUS)

Gráfica digital (Adobe Illustrator + Astute Graphics)
Papel
500 x 500 mm
2023_05_31

Satanismo, Arte Abstracto y Benidorm
2022
EP
Edificaciones Paganas
Fangoria

RAFAEL

MARTÍNEZ

Marioneta
2020

Álbum
La vida a mi manera
María Jiménez

MÚSICA

Poemas
2016

DeBolsillo
Poemas
Constantino Cavafis

LITERATURA

Grandes esperanzas
2013

BBC Film
Drama de época
Mike Newell

CINE

La Famme et le Pantin
1909

1753 x 1410 mm
Óleo / tela
Ángel Zárraga

ARTE

Para la realización de la obra he tenido en cuenta a varios autores y factores de la vida profesional, personal y espiritual de algunos artistas.

En primer lugar vemos un lienzo con ángulo recto y curva, imitando parte de la xilografía que ilustró el manifiesto de la Bauhaus de Weimar, ilustrado con «La catedral de la luz», de Feininger y que representa la primera etapa de este movimiento. Otro de los motivos que vemos en la pieza es un títere, inspirado en los que Klee les hacía a su hijo cuando comenzó la segunda etapa en Bauhaus. Son estos los más provocativos y complejos de los que hizo, es evidente la influencia del entorno académico y visibles los parecidos con miembros de la Bauhaus, profesores y alumnos. También hago un guiño a las fiestas de disfraces y máscaras que organizaban. He querido referenciar a la tejedora Gunta Stölzl, una de las pocas mujeres profesora de la Bauhaus, agregando un trozo de tela diseñado por mi.

Para reflejar la tercera y última etapa antes de la decadente de Mies van der Rohe, he insertado media esfera, un triángulo y un cuadrado con los colores que según Vasily debía tener cada uno, como evidencian sus exámenes.

For the realization of the work I have taken into account several authors and factors of the professional, personal and spiritual life of some artists.

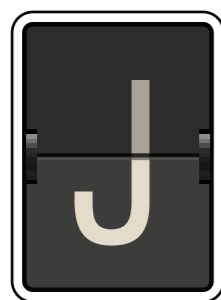
First we see a canvas with a right angle and curve, imitating part of the woodcut that illustrated the manifesto of the Bauhaus of Weimar, illustrated with "The Cathedral of Light" by Feininger, which represents the first stage of this movement. Another of the motifs we see in the piece is a puppet, inspired by the ones Klee made for his son when he began the second stage in Bauhaus. These are the most provocative and complex of the ones he made, the influence of the academic environment is evident and the similarities with members of the Bauhaus, teachers and students are visible. I also make a nod to the costume parties and masks that they organized. I wanted to reference the weaver Gunta Stölzl, one of the few female Bauhaus teachers, by adding a piece of fabric designed by me.

To reflect the third and last stage before the decadent Mies van der Rohe, I have inserted half a sphere, a triangle and a square with the colors that Vasily said each one should have, as evidenced by his exams.

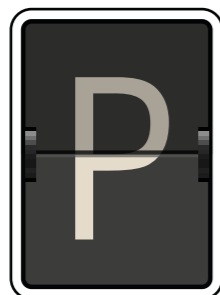

YO QUERÍA SER... DE LA BAUHAUS

Acrílico, óleo, tinta, tela, pasta de modelar,
Cartón pluma y lienzo
500 x 500 mm
2020

OSÉ

ANADERO

Tenderly
1990

Álbum
Jazz 'Roung Midnight
Chet Baker

MÚSICA

Mirar
2001

Gustavo Gili
Ensayo
John Berger

LITERATURA

Soul
2020

Pixar Animation
Surrealismo
Dete Docter, Kemp Powers

CINE

Composición en rojo, azul y amarillo
1927

450 x 450 mm
Óleo / lienzo
Piet Mondrian

ARTE

Cómo mirar. Esa es la clave.

Porque, ya se sabe, para poder ver hay que saber mirar.

Saber desde donde mirar, para adquirir cierta perspectiva que de pie a nuevas interpretaciones.

En el arte y en la vida, que al fin y al cabo es lo mismo, el punto de vista lo cambia todo.

¿Qué puede ser más subjetivo y más engañoso que la mirada? donde la experiencia previa, la perspectiva y el momento en que se mira, a veces hacen difícil distinguir entre lo real y lo imaginado, haciendo indescifrable lo que tenemos ante los ojos.

Hay quien siempre mira de lado, como de reojo, y vive manejando solo una información parcial de la realidad, sin mucho interés por conocer más.

Hay quien dice mirar de frente, creyendo que, al ver la fachada principal, el lado más expuesto al público, la cara vista, lo que se muestra como evidente, lo está conociendo todo.

Pero, sólo mirar desde arriba nos permite ampliar el campo de visión lo suficiente como para desprenderse del punto de vista condicionado y egoísta, adquirir una perspectiva imparcial, poner en contexto, relativizar, valorar en su justa medida.

Mirar como un niño, con los ojos muy abiertos, con infinita curiosidad e interés, simplificando todo lo que ya creemos saber.

Al simplificar lo observado y descomponerlo en sus elementos más puros y fundamentales, se "libera" su más pura esencia, son ellos mismos, y sólo así podemos verlo de verdad, más allá de sus características sensoriales aparentes de textura, superficie y color, despojado de cualquier maquillaje decorativo, reducido a sus colores y formas primarias básicas.

Sólo entonces podremos observar únicamente lo absoluto y universal que se oculta tras la realidad. Podremos ver el "alma".

Para mirar como Mondrian, hay que haber mirado muchas veces.

How to look. That is the key.

Because, as you know, to be able to see you have to know how to look.

To know from where to look, to acquire a certain perspective that gives rise to new interpretations.

In art and in life, which in the end is the same thing, the point of view changes everything.

What can be more subjective and more deceptive than the gaze, where previous experience, perspective and the moment in which one looks, sometimes make it difficult to distinguish between what is real and what is imagined, making what we have before our eyes indecipherable.

There are those who always look sideways, as if out of the corner of their eye, and live with only partial information about reality, without much interest in knowing more.

There are those who say they look from the front, believing that, by seeing the main façade, the side most exposed to the public, the exposed face, what is shown as evident, they are knowing everything.

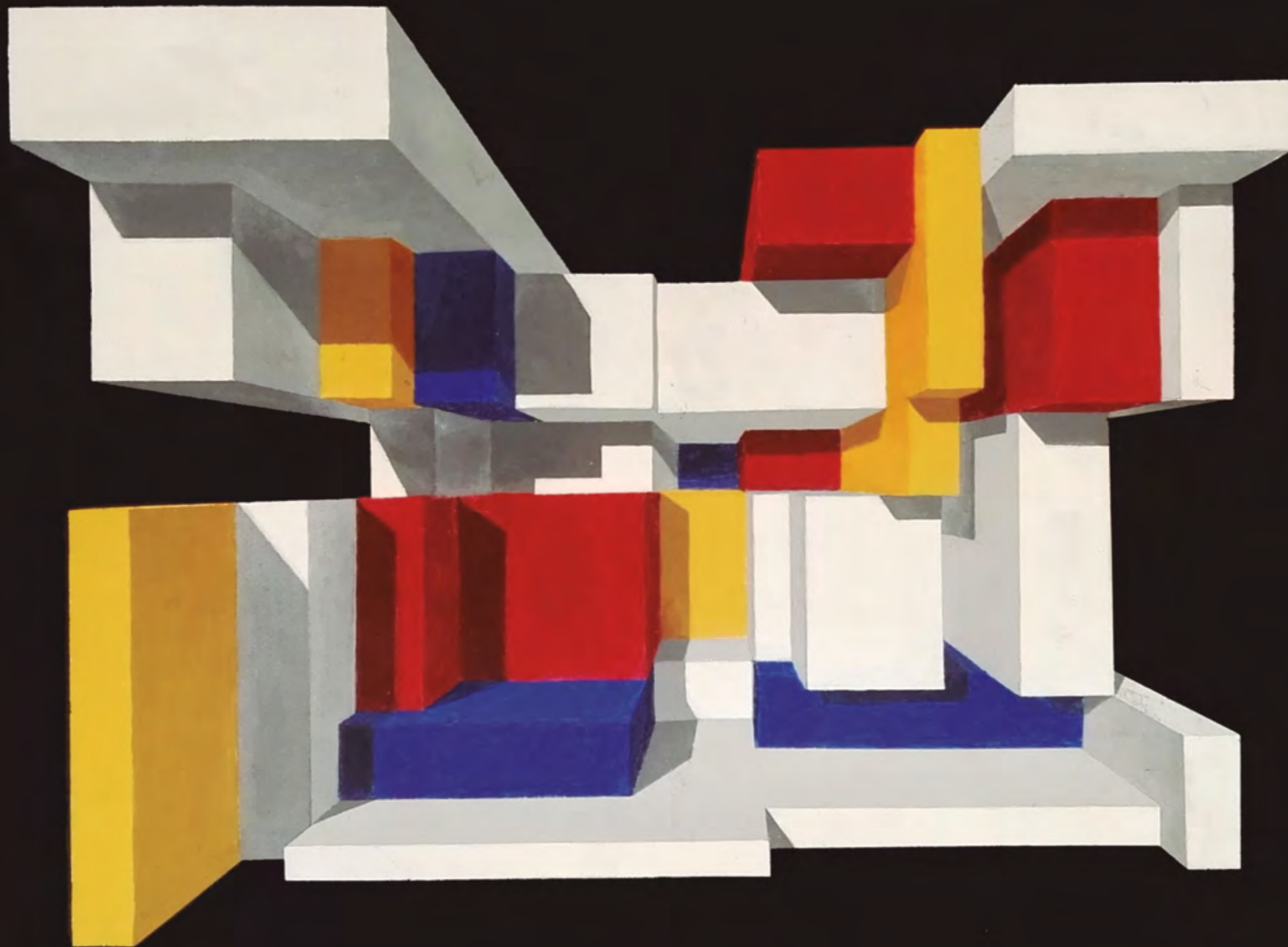
But, only looking from above allows us to broaden our field of vision enough to detach ourselves from the conditioned and selfish point of view, to acquire an impartial perspective, to put in context, to relativize, to value in its right measure.

To look like a child, with eyes wide open, with infinite curiosity and interest, simplifying everything we already think we know.

By simplifying what is observed and breaking it down into its purest and most fundamental elements, its purest essence is "liberated", it is itself and only then can we truly see it, beyond its apparent sensory characteristics of texture, surface and color, stripped of any decorative makeup, reduced to its basic primary colors and forms.

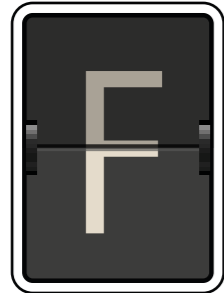
Only then will we be able to observe only the absolute and universal that is hidden behind reality. We will be able to see the "soul".

To look like Mondrian, one must have looked many times.

*MIRAR DESDE ARRIBA.
INTERPRETACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN DE MONDRIAN*

Acrílico / cartón
Edición digital
500 x 500 mm
2023

ERNANDO

SILVA

Personal Jesus
1990
Álbum
Violator (deluxe)
Depeche Mode

MÚSICA

No digas que fue un sueño
2013
Planeta
Literatura y ficción
Terenci Moix

LITERATURA

Cara a cara (face/off)
1997
Touchstone Pictures
Thriller
John Woo

CINE

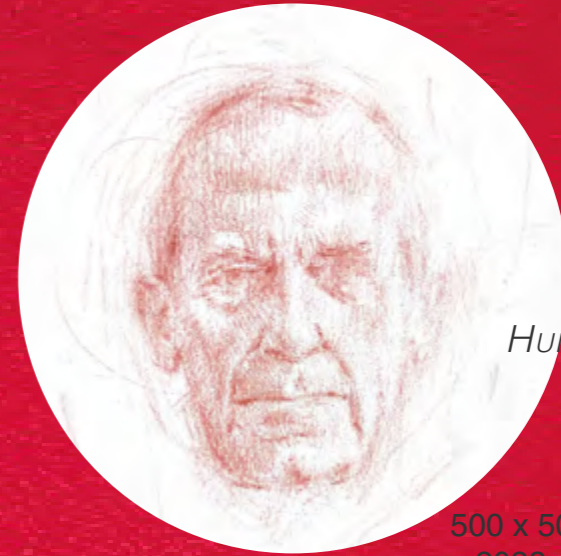
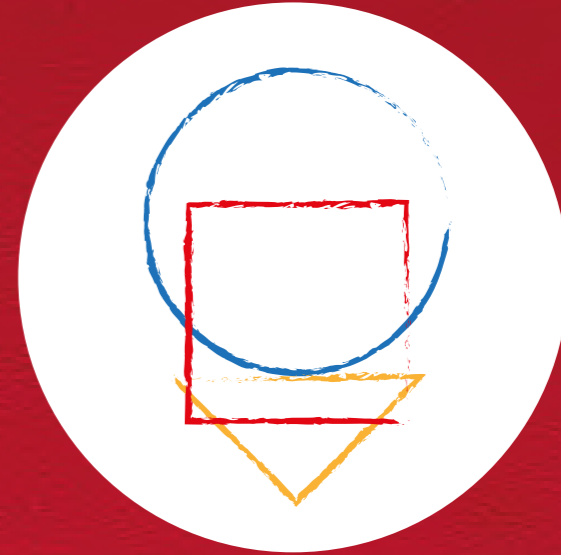
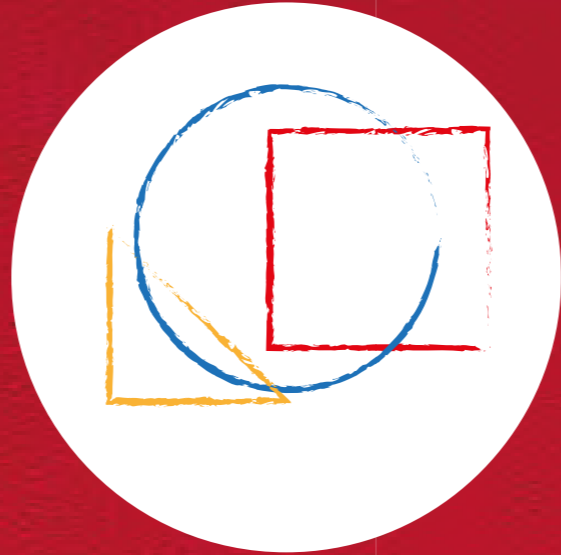

El hombre desagradecido
1917
304 x 457 mm
Carboncillo y gouache / tabla
Norman Rockwell

ARTE

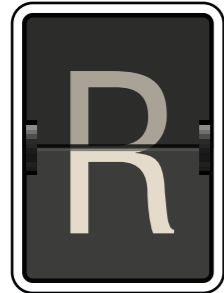
Diseño, proporción, geometría, arquitectura, modernidad, pedagogía, oficio, artes y artesanía... Unidas trascienden el hecho individual y se extienden como regla generalizada que no se resume en un conjunto fijo de reglas estéticas, más bien se trata de una convicción que recrea continuamente la verdad al servicio de la Humanidad. Un ideal humanista, una ética común que huye del ego individual o narcisismo sobre la base de los antiguos gremios. Nos encontramos con una paideia o fórmula armónica fácilmente identificable, un diseño puro, un lugar común que construye un "diseño invisible" donde conviven maestros y aprendices, razón y emoción.

Design, proportion, geometry, architecture, modernity, pedagogy, arts and crafts... Together they transcend the individual fact and extend as a generalized rule that is not summarized in a fixed set of aesthetic rules, but rather it is a conviction that continuously recreates the truth at the service of Humanity. A humanist ideal, a common ethic that flees from individual ego or narcissism on the basis of the ancient guilds. We find ourselves with an easily identifiable paideia or harmonic formula, a pure design, a common place that builds an "invisible design" where teachers and trainee, reason and emotion coexist.

HUMANO GROPIUS

Mixta
Papel
500 x 500 mm
2023_05_30

RODRIGO

VARGAS

Music for small orchestra (1926): 1
1997

Álbum

Ruth Crawford Seeger: music for small orchestra

Ruth Crawford Seeger

MÚSICA

Walter Gropius ¿Qué es arquitectura?:
2020

Reverte

Antología

Joaquín Medina Warmburg

LITERATURA

The New Bauhaus
2021

Openbox

Documental

Alysa Nahmias

CINE

Split half figure to the right
1923

565 x 430 mm

Gouache y lápiz / papel hecho a mano

Oskar Slemmer

ARTE

Para conmemorar los cien años de la fundación de la Bauhaus hemos tomado la imagen icónica del Archivo de la institución en Berlín, diseñado por Walter Gropius en 1976, y el logotipo de la Escuela en su sede de Weimar. Dos imágenes muy representativas que funcionan como paréntesis entre el que están comprendidas numerosas creaciones de la renombrada escuela de diseño; creaciones que han supuesto una revolución estética y funcional que ha contribuido a modelar el mundo que conocemos.

To commemorate the 100th years of the founding of the Bauhaus, we have taken the iconic image of the institution's archive in Berlin, designed by Walter Gropius in 1976, and the School logo at its headquarters in Weimar. Two very representative images that function as parentheses between which are included numerous creations of the renowned school of design; creations that have involved an aesthetic and functional revolution that has helped shape the world we know.

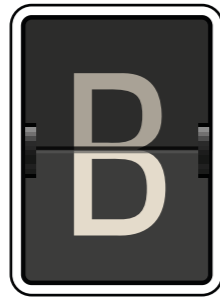

PERIPLO

Grafito
Papelo
500 x 500 mm
2022

RAQUEL

BARRIONUEVO

Geometría polisentimental
2016

Álbum
Canciones para robots románticos
Fangoria

MÚSICA

Los pilares de la Tierra (saga)
2010

Plaza & Janes
Ficción histórica
Ken Follett

LITERATURA

Origen
2010

Warner Bros
Ciencia ficción
Christopher Nolan

CINE

Cradle
1922

Acero lacado + inserciones de mimbre natural
360 Ø x 385 mm
Peter Keler

ARTE

Bau significa en alemán edificio o construcción y *Haus*, casa, por lo que una traducción literal del término *Bauhaus* sería "casa de la construcción". Éste enlaza con un vocablo utilizado en la Edad Media, los *Bauhütten*, que era como se definía a las asociaciones de talleres de construcción de catedrales góticas que comprendía los gremios de albañiles, constructores, escultores y decoradores, entre otros artesanos. Una trama interpersonal de relaciones y colaboraciones profesionales en torno a un gran proyecto vital, la creación de una catedral. Esto, nos conduce a *Los pilares de la tierra* y también a la Escuela fundada por Walter Gropius, que eliminó la división entre las artes e impulsó la búsqueda de proyectos con un rol social.

Punto de partida para idear y forjar una arquitectura modular móvil, la cual crece generando espacios en construcción, formas no cerradas, que precisan de la participación del espectador para ser completadas mentalmente. Una escultura que asciende en ambas direcciones, una real y otra virtual propiciada por el reflejo del espejo, con el que se logra una superposición de formas que aumenta la tridimensionalidad de la pieza. Una ilusión óptica que origina espacios imposibles, los cuales pueden llegar hasta donde nuestra percepción y nuestra imaginación alcance. Un espejismo de la realidad, una proyección mental de un mundo ilusorio salvo por su existencia en nuestro pensamiento. Un escenario construido por la subconsciencia como sucede en *Origen*.

Geometría para el recuerdo, establece un diálogo intuitivo con el espectador, si bien, partiendo de un orden establecido. Líneas limpias, materiales básicos como la madera y el espejo, y el amarillo, color primario principal, dan cuerpo a una obra que hace un guiño a la Bauhaus. Proyecta hexágonos que desde la base se abaten suscitando otros nuevos, los cuales cuentan con formas básicas inscritas en su interior. Generan una composición abierta, móvil, que se proyecta aleatoriamente en el espacio. Como nos invita *Geometría polisentimental*, debemos fijar nuestra atención en aquellos ángulos que nos muestren las conexiones menos evidentes que hay entre las piezas pero que serán las que nos conduzcan a sentir emoción.

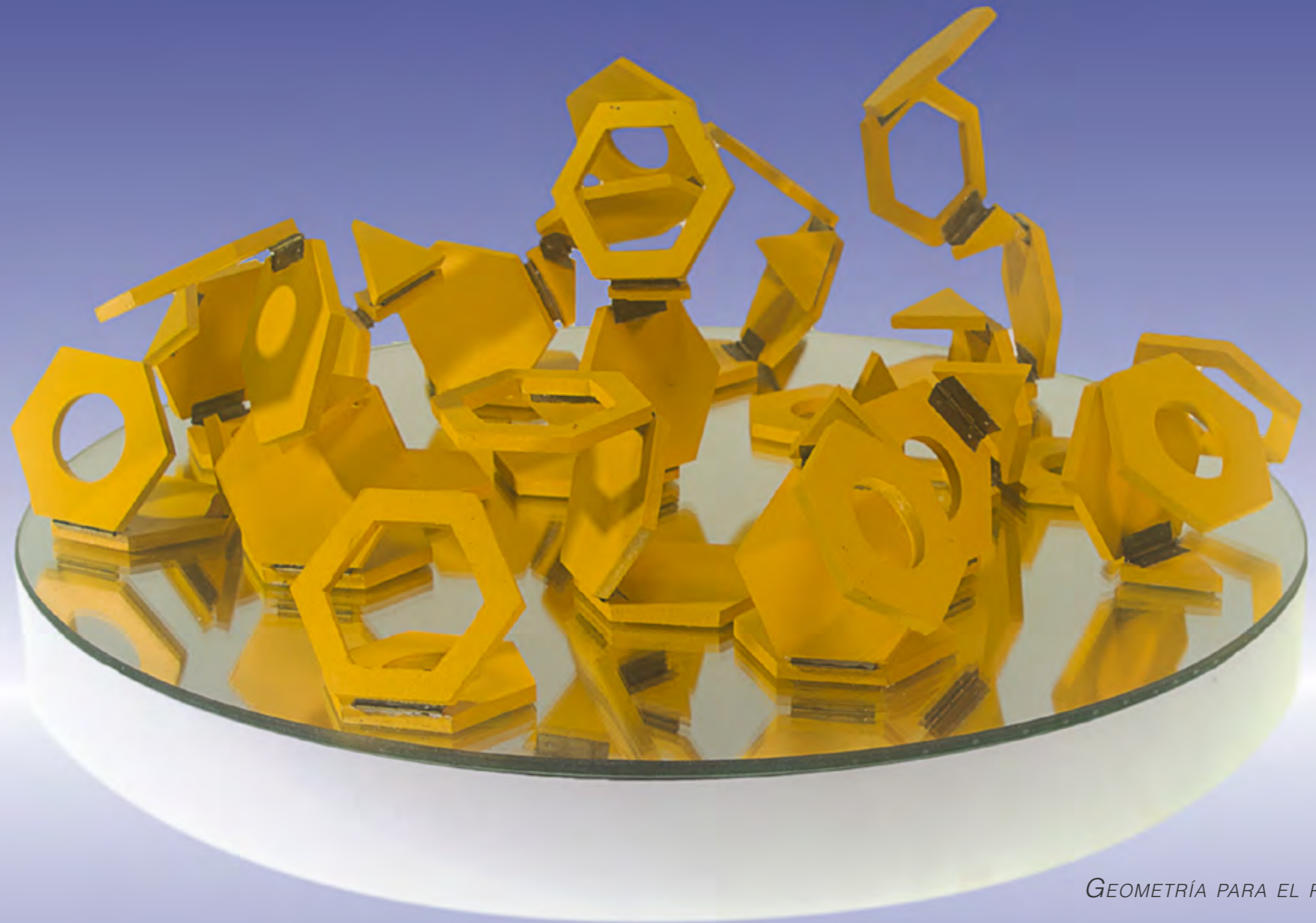
Un lenguaje geométrico, con toque *vintage*, que nos retrotrae al pasado, a Peter Keler, a los mecanos y a los juegos de construcción de cuando éramos niños. Nos hace recordar cómo entonces lo lúdico y el disfrute se convirtieron en los protagonistas de nuestro aprendizaje, conectando con el espíritu de la Bauhaus que de manera multidisciplinar aunaba diseño, arte, construcción, pedagogía, filosofía y juego. Estrategia que buscaba lograr una sociedad más sensible, creativa, equilibrada y humana.

Bau means building or construction in German and *Haus*, house, so a literal translation of the term *Bauhaus* would be "house of construction". This is linked to a term used in the Middle Ages, the *Bauhütten*, which was how the associations of construction workshops of Gothic cathedrals were defined, comprising the guilds of masons, builders, sculptors and decorators, among other craftsmen. An interpersonal plot of relationships and professional collaborations around a great vital project, the creation of a cathedral. This leads us to *The Pillars of the Earth* and also to the School founded by Walter Gropius, which eliminated the division between the arts and promoted the search for projects with a social role.

Starting point to devise and forge a mobile modular architecture, which grows generating spaces under construction, not closed forms, which require the participation of the viewer to be completed mentally. A sculpture that ascends in both directions, one real and the other virtual, propitiated by the reflection of the mirror, which achieves an overlapping of forms that increases the three-dimensionality of the piece. An optical illusion that originates impossible spaces, which can reach as far as our perception and our imagination can reach. A mirage of reality, a mental projection of an illusory world except for its existence in our thoughts. A scenario constructed by the subconscious as in *Inception*.

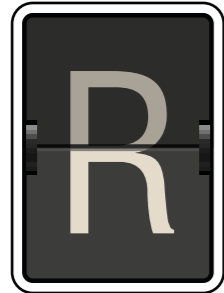
Geometría para el recuerdo, establishes an intuitive dialogue with the viewer, albeit starting from an established order. Clean lines, basic materials such as wood and mirror, and yellow, the main primary color, give body to a work that winks at the Bauhaus. He projects hexagons that from the base are ablated giving rise to new ones, which have basic shapes inscribed in their interior. They generate an open, mobile composition, which is projected randomly in space. As *Geometría polisentimental* invites us, we must fix our attention on those angles that show us the less evident connections between the pieces, but which will be the ones that lead us to feel emotion.

A geometric language, with a vintage touch, that takes us back to the past, to Peter Keler, to Meccanoes and construction games when we were children. It reminds us of how playfulness and enjoyment became the protagonists of our learning, connecting with the spirit of the Bauhaus, which in a multidisciplinary way combined design, art, construction, pedagogy, philosophy and play. A strategy that sought to achieve a more sensitive, creative, balanced and humane society.

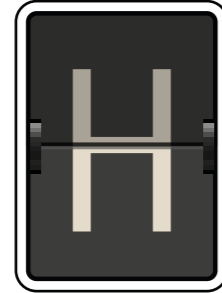

GEOMETRÍA PARA EL RECUERDO

Construcción modular / Madera, espejo y metal
200 x 450 x 450 mm
2023

ALITSA

RISTOVA

Uno de los pensamientos, originados en la Bauhaus, es la interpretación del espacio como elemento de construcción, y no como un producto de ésta. Tal y como explica Lászlo Moholy-Nagi, en una relectura de los fundamentos de la Bauhaus, se trata de un elemento percibido por el hombre a través de sus sentidos, que nace en la relación entre los cuerpos. Comprendiendo así, a la materia, como un mero auxiliar, que da lugar a una serie de interacciones, generadoras de espacios.

Ziggy Stardust - 2012 remaster
1972

Álbum
The rise & fall of Ziggy stardust and the spiders from Mars
David Bowie

MÚSICA

La nueva visión. Reseña de un artista
2008

Infinito
Arquitectura
Lászlo Moholy-Nagy

LITERATURA

The New Bauhaus
2021

Openbox
Documental
Alysa Nahmias

CINE

Modulador de espacio de luz
1930
1511 x 699 x 699 mm

Aluminio, acero, latón niquelado, madera
y plástico
Lászlo Moholy-Nagy

ARTE

Y es precisamente, este pensamiento, que da lugar a la presente pieza escultórica, que pretende construir espacios, a través de la superposición de las sombras generadas por la materia. Espacios, que son percibidos por el espectador, mediante la luz y el movimiento.

One of the thoughts, originated in the Bauhaus, is the interpretation of the space as an construction element, and not as a product of it. As László Moholy-Nagy explains, in a rereading of the Bauhaus fundamentals, it's an element perceived by man through his senses, which is born in the relationship between bodies. So understand matter, as a simple auxiliary, that gives rise to a series of interactions, creating spaces.

And it's exactly this thought, which gives rise to the present sculpture that aims to build spaces, through the superposition of the shadows generated by matter. Spaces, which are perceived by the viewer, through light and movement.

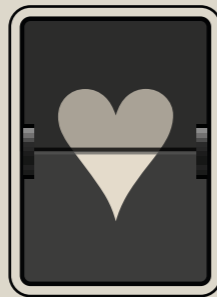
ESPACIO RECONSTRUCTIVO

Soldadura con estaño, ensamble y proyección de luz
Metal y Madera
190 x 360 x 360 mm
2020

HUM337

investigadores del grupo

HUM337
researchers
group

Grupo de Investigación HUM337 / Research Group HUM337

Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis
Fine Art, Sequential, Experimental Printmaking and New Technologies. Theory and Praxis

Equipo (por orden alfabético) / team (in alphabetical order):

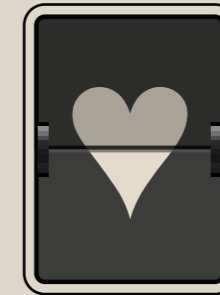
Acosta Santiago, Paula	Jiménez Castillo, María del Carmen
Aznárez López, José Pedro	Lobo Blanco, Rafael
Ballesteros Rodríguez, Rafael Enrique	Mancera-Martínez, Manuel-Fernando (ParaLosQueAmanDemasiado)
Barrera García, Agustín Israel	Martínez González, Rafael Laureano
Blanco Barrera, Ramón (233)	Mena Moscoso, Ángela Rocío
Carmona Pérez, José Joaquín (wijuasky)	Molina Soto, Eduardo José
Carrillo Ayala, Guillermo (ARQUEMÍ)	Montesinos Redruello, Neiva
Carvalho Cordeiro Ponte, Dora Luisa	Navas Salmerón, Alba
Chou, Ming Yi	Naveo Naveo, Victor
Cid Medrano, Manuel	Olmo López, Nuria
Clarí Rodríguez, Sofía	Ortiz Ortiz, Alicia (Alicia DobleO)
Climent Camacho, Gema	Panadero Albuquerque, Jose Luis
Correa Moreno, José Manuel	Pedroche Sánchez, Elena
Cumalat Jiménez, Sara (Memelade)	Peña López, Pablo
de Juan Bayarri, Rocío	Prieto Pérez, Maricruz
de Sousa Coutinho, María Eduarda	Quintana Palma, Jorge
Díaz Ríos, Bruno	Reina Durán, Ángeles
Díaz Sainz, María Teresa	Romero Barberán, Susana
Dovao Hidalgo, Carlos Alberto	Ruiz Barahona, José María
Expósito Cano, Rocío	Ruiz Montes, Claudia
Farfán Domínguez, Iván	Sánchez Alonso, Alexis
Fernández Moncada, Celeste	Sánchez Sánchez, José Mateo
Fernández Pulido, Isaac	Silva Retamal, Fernando
García Jiménez, María del Mar	Valle Ayllón, Isabel
García Romo, Carlos (Carlos GRomo)	Vargas Nogales, Rodrigo
González Borbolla, Javier Alejandro	Villar Martínez, Francisco
González Sánchez, María de los Ángeles	
Herrera Pombero, Natalia	

Este libro se editó en los talleres
ParaLosQueAmanDemasiado
y fue publicado en Sevilla
el miércoles 21 de junio de 2023

Sol: 06:45 a 21:49 -
Luna 09:26 a 00:46

Cuarto creciente el 26 en Libra
El Sol entra a las 16:58
en Cáncer: verano

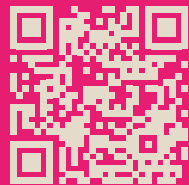
Festividad de Ss. Luis
Gonzaga: rl Meveno;
Leufredo: abs. Radulfo;
Ramón de Barbastro: obs.
Juan Rigby; José Isabel
Flores (pb.): mrs.

Fue diseñado con tipografía
Helvética,
creada por
Max Miedinger en 1957.

HUM337

Sede Olavide en Carmona
Rectora Rosario Valpuesta
C./ Ramón y Cajal, 15 - 41410
Carmona :: Sevilla (España)