

Entre ruinas y atalayas

Vicente Barón

Entre ruinas y atalayas

Vicente Barón

Galería Espai Nivi-Coll Blanc

Del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2024

EXPOSICIÓN**Organiza**

Galería Espai Nivi

Universitat Politècnica de València

Comisariado

[artarc]

Ana D. Prades Rafael Belda

Director de la Galería

Mariano Poyatos Mora

**Director artístico y de
programación**

Alejandro Mañas García

Artista

Vicente Barón

Montaje expositivo

Natividad Navalón

Alejandro Mañas García

Santiago Pérez Reina

**Colaboran en el
proyecto**

Guillermo y Samuel

CATÁLOGO**Edición**

Galería Espai Nivi

Coordinación técnica

Alejandro Mañas García

Textos

Ana D. Prades Rafael Belda

Diseño y maquetación

Vicente Barón

ISBN: 978-84-09-80617-1

© de los textos: los y las autoras

© de las imágenes: el autor

© de la presente edición: Galería Espai Nivi

Este catálogo ha sido realizado con motivo de la exposición

«Entre ruinas y atalayas». Muestra individual comisariada por [artarc], Ana D. Prades y Rafael Belda. Inaugurada el 23 de noviembre de 2024 en la Galería Espai Nivi.

RUINAS Y ATALAYAS

Cuando hablas con Vicente Barón, te transmite el desarraigado que siente en su relación con los lugares y territorios que ha ido habitando y abandonando a lo largo de su vida. Sin embargo, al observar su trabajo, descubres que su desarraigado no es total, lo es solo en cuanto a un lugar concreto y un momento concreto, pero no en cuanto a la cultura, al paisaje, al tiempo, a la forma de vivir...

Las obras que nos propone en la presente exposición transitan ese desarraigado, desde los restos de lo que dejamos atrás (ruinas) a los nuevos lugares de exploración (atalayas). Podemos así otear hacia donde nos dirigiremos a continuación en esa deriva, manteniendo una cierta preservación de nuestra intimidad desde lugares en los que nos sintamos seguros.

En la mayoría de las culturas, pero muy especialmente en la cultura y forma social de interacción mediterráneas, los espacios intermedios existen desde su propio origen. Son espacios en los que nos sentimos seguros, espacios comprendidos entre lo absolutamente privado (cerrado) y lo absolutamente público (abierto). Son espacios privilegiados que hacen de puente entre la esfera privada y la pública. Son tan comunes en nuestro ámbito cultural mediterráneo que al mismo tiempo nos pasan desapercibidos. Nuestra cultura no sería la misma sin esos espacios intermedios, que nos permiten refugiarnos al mismo tiempo que vislumbrar el espacio exterior.

Tanto las ruinas como las atalayas de Barón son espacios intermedios completamente mediterráneos. Son espacios que permiten que no estemos ni dentro ni fuera. Las ruinas permiten nuestro deambular por espacios que no son cerrados ni abiertos y las atalayas permiten nuestra visión lejana del espacio abierto sin estar en él. Espacios de refugio en el desarraigo. Los utiliza para remarcar no tanto su uso como su valor: valor de integrarnos en el paisaje circundante, valor de aprovechar nuestra posición y acercarnos al espacio público, pero al mismo tiempo sin exponernos ni directa ni excesivamente. Las obras de Barón nos permiten transitar desde nuestro espacio privado hasta asomarnos a nuestro paisaje circundante, abrirnos al mundo exterior, pero en el grado deseado por cada uno de los espectadores. Sirven como una pasarela desde la soledad a las relaciones sociales conscientes.

En general, las barandillas de balcones, terrazas e incluso bancales, permiten esa transición hacia el espacio y el paisaje abierto, siendo percibidas como una protección personal que al mismo tiempo permite la interacción social desde y hacia el espacio intermedio. En las culturas mediterráneas, a través de los espacios intermedios se produce la interacción e integración social entre las calles y plazas (espacios públicos) y las casas (espacios privados). Sin embargo, en esta ocasión, la posición de estos espacios concebidos como ruinas y atalayas, fruto del sentido desarraigado del autor, se alejan de las imágenes y los sonidos de los pueblos y ciudades del mediterráneo, quedando como lugares de soledad y de reflexión para quien los transite, sin perder la sensación de espacio seguro que las barandillas de cierre le ofrecen.

En cuanto a la materialidad de las obras destaca la construcción y la técnica preciosista para cada uno de los diferentes materiales. Esta construcción muestra los volúmenes deseados, incorporando el espacio circundante adyacente, apropiándose del mismo. Las superficies patinadas de las obras de la planta baja están en relación directa con los efectos que el paso del tiempo va dejando sobre los lugares que abandonamos. Al mismo tiempo, esa pátina artificial, nos proporciona una textura sedosa que contrasta con la primera impresión que se produce al observarlas, dotando a esos espacios intermedios de gran calidez y proximidad. Son ruinas, pero son “nuestras” ruinas. Las superficies más variadas de las obras de la planta superior sugieren otra manera de apropiarse de ese espacio intermedio. Quizá como significado de esa nueva búsqueda hacia nuevos territorios... en definitiva, hacia un nuevo futuro del desarraigo aún por construir.

[artarc]

Ana D. Prades + Rafael Belda

EPÍLOGO

En el momento de los últimos preparativos previos a la inauguración de la exposición, se produjo en Valencia y alrededores una trágica inundación que arrasó a su paso infinidad de lugares y dejó importantes ausencias.

El pueblo valenciano, tristemente, conoce ya las consecuencias de fenómenos como la DANA de octubre de 2024. Pero siempre ha sido capaz de buscar sus propias atalayas desde las que observar el resultado de lo acontecido, y mirar desde ahí hacia el futuro, para reconstruir esos espacios intermedios a los que, ellos sí, se sienten profundamente arraigados.

Sirva este trabajo como homenaje a todos los afectados de alguna manera por lo sucedido, por parte del artista, los comisarios y la Galería Espai Nivi.

RUINS AND LOOK-OUTS

When you talk to Vicente Barón, he conveys the uprooting he feels in his relationship with the places and territories he has inhabited and abandoned throughout his life. However, when observing his work, you discover that his uprooting is not total, it is only in terms of a specific place and a specific time, but not in terms of culture, landscape, time, way of living...

The works he proposes in the present exhibition move through this uprooting, from the remains of what we leave behind (ruins) to new places of exploration (look-outs). We can thus look towards where we will go next in this drift, maintaining a certain preservation of our privacy from places where we feel safe.

In most cultures, but especially in the Mediterranean culture and social form of interaction, intermediate spaces exist from their very origin. They are spaces in which we feel safe, spaces between the absolutely private (closed) and the absolutely public (open). They are privileged spaces that act as a bridge between the private and public spheres. They are so common in our Mediterranean cultural sphere that at the same time they go unnoticed by us. Our culture would not be the same without those intermediate spaces, which allow us to take refuge while also glimpsing outer space.

Both the ruins and the look-outs of Barón are completely Mediterranean intermediate spaces. They are spaces that allow us to neither be inside nor outside. The ruins allow us to wander through spaces that are neither closed nor open and the look-outs allow us to see the open space from a distance without being in it. Spaces of refuge in uprooting. He uses them to highlight not so much their use as their value: value of integrating ourselves into the surrounding landscape, value of taking advantage of our position and getting closer to public space, but at the same time without exposing ourselves either directly or excessively. Barón's works allow us to move from our private space to look out over our surrounding landscape, opening ourselves to the outside world, but to the degree desired by each of the spectators. They serve as a gateway from solitude to conscious social relations.

In general, the railings of balconies, terraces and even terraces allow this transition towards open space and landscape, being perceived as personal protection that at the same time allows social interaction from and to the intermediate space. In Mediterranean cultures, social interaction and integration between streets and squares (public spaces) and houses (private spaces) occurs through intermediate spaces. However, as a result of the author's sense of uprooting, the position of these spaces, conceived as ruins and look-outs, are far from the images and sounds of the towns and cities of the Mediterranean. They remain places of solitude and reflection for those who pass through them, without losing the feeling of a safe space that the enclosing railings offer.

Regarding the materiality of the works, the construction and precious technique for each of the different materials stand out. This construction shows the desired volumes, incorporating the adjacent surrounding space, appropriating it. The patinated surfaces of the works on the ground floor are in direct relation to the effects that the passage of time leaves on the places we abandon. At the same time, this artificial patina provides us with a silky texture that contrasts with the first impression produced when observing them, providing these intermediate spaces with great warmth and proximity. They are ruins, but they are “our” ruins. The more varied surfaces of the works on the upper floor suggest another way of appropriating this intermediate space. Perhaps as a sign of this new search towards new territories... in short, towards a new future of uprooting yet to be built.

[artarc]

Ana D. Prades + Rafael Belda

EPILOGUE

As final preparations were underway for the exhibition's opening, a tragic flood struck Valencia and its surrounding areas, devastating countless places and leaving many missing.

The Valencian people, sadly, are already familiar with the consequences of phenomena like the DANA storm of October 2024. Yet they have always been able to find their own vantage points from which to observe the aftermath of events and, from there, look toward the future, to rebuild those in-between spaces to which they feel deeply connected.

Let this work serve as a tribute to all those affected in any way by what happened, from the artist, the curators, and the Espai Nivi Gallery.

BIBLIOGRAFÍA / REFERENCES

- Deleuze, Gilles. (2013). Différence et répétition. Humensis.
https://books.google.com/books/about/Diff%C3%A9rence_et_r%C3%A9p%C3%A9tition.html?id=rtusDAAAQBAJ
- Delgado, Manuel. (2015). El espacio público como ideología. Los Libros de la Catarata.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=799502>
- Krauss, R. (1979). Sculpture in the Expanded Field. October, 8, 30.
<https://doi.org/10.2307/778224>
- Kwon, M. (2002). One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity. One Place after Another.
<https://doi.org/10.7551/MITPRESS/5138.001.0001>
- Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Blackwell.
<https://philpapers.org/archive/LEFTPO-4.pdf>
- Sennett, R. (1977). The fall of public man. In The fall of public man. Alfred A. Knopf.
- Solà-Morales Rubió, Ignasi. (2003). Diferencias : topografía de la arquitectura contemporánea. Gustavo Gili.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=216533>

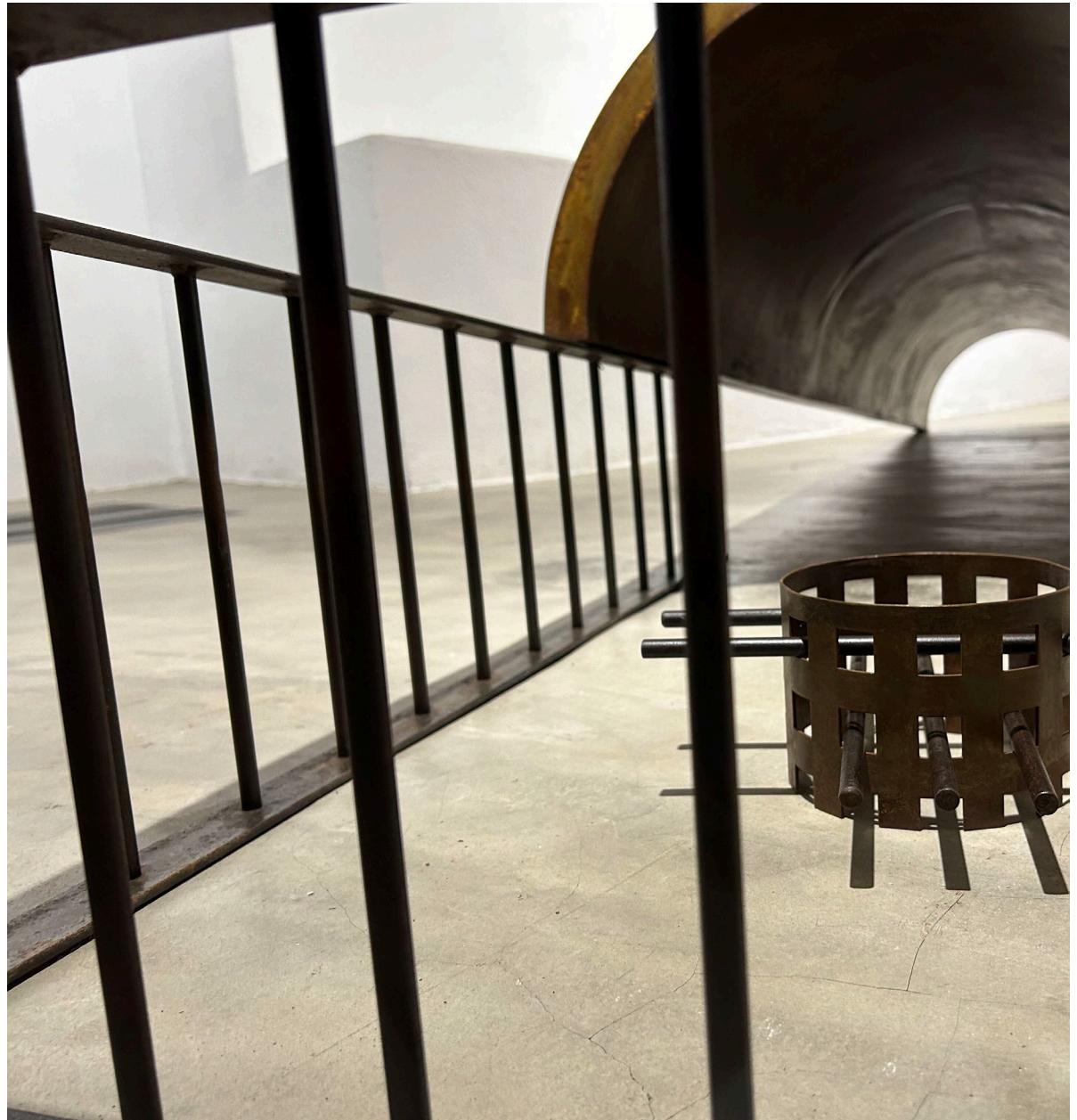
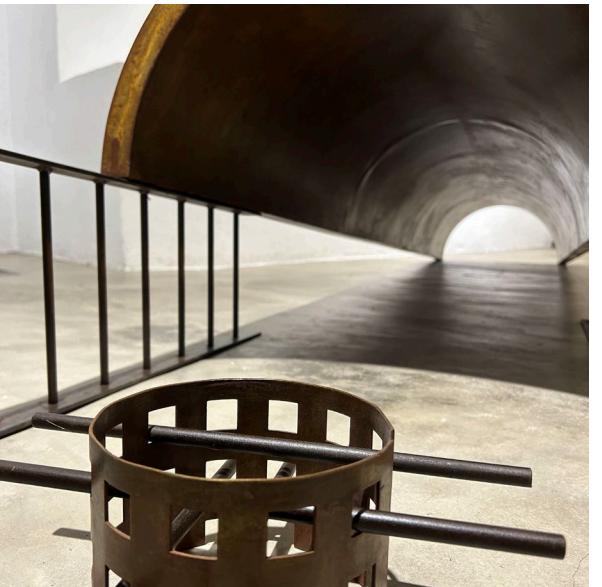

Exposición

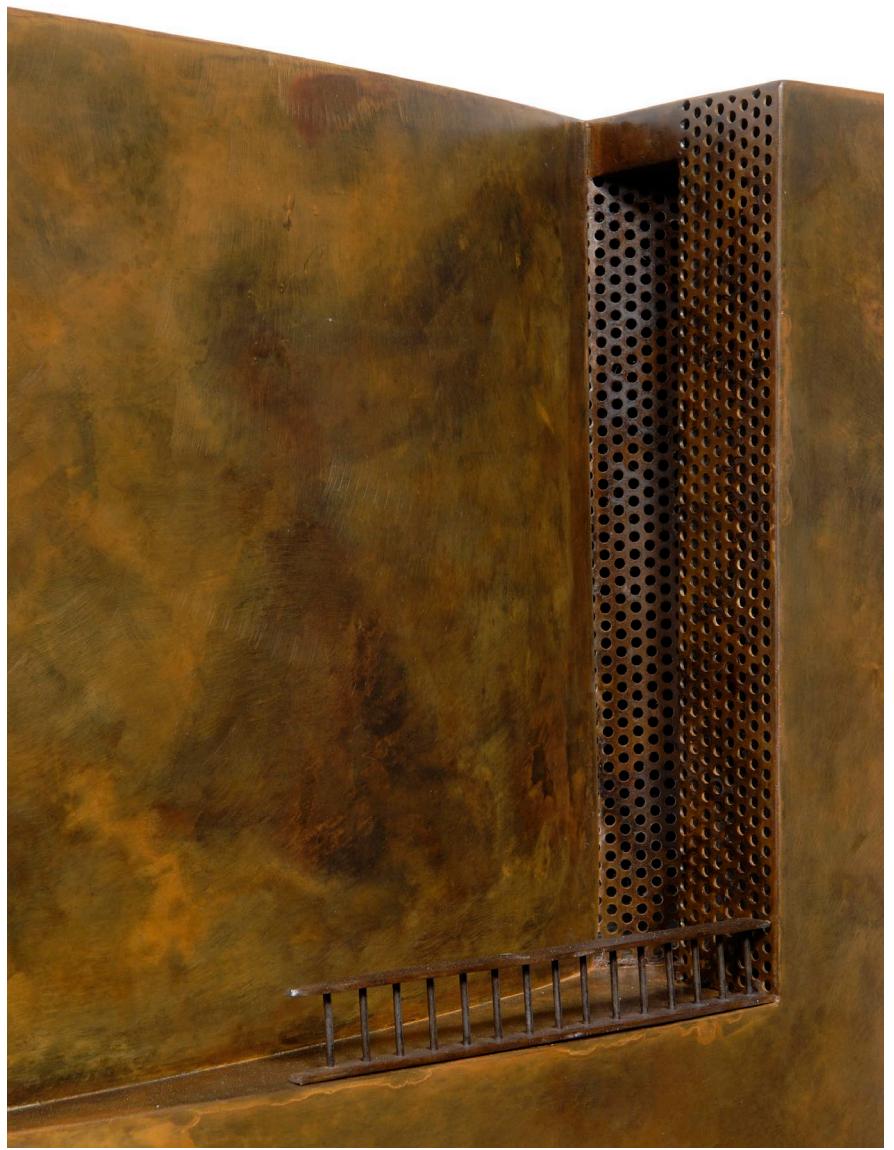
Planta baja

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Arquitectura de la espera I</i>	Hierro	57 x 63.5 x 374 cm	2012

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Arrabal</i>	Hierro	185 x 62 x 32 cm	2012

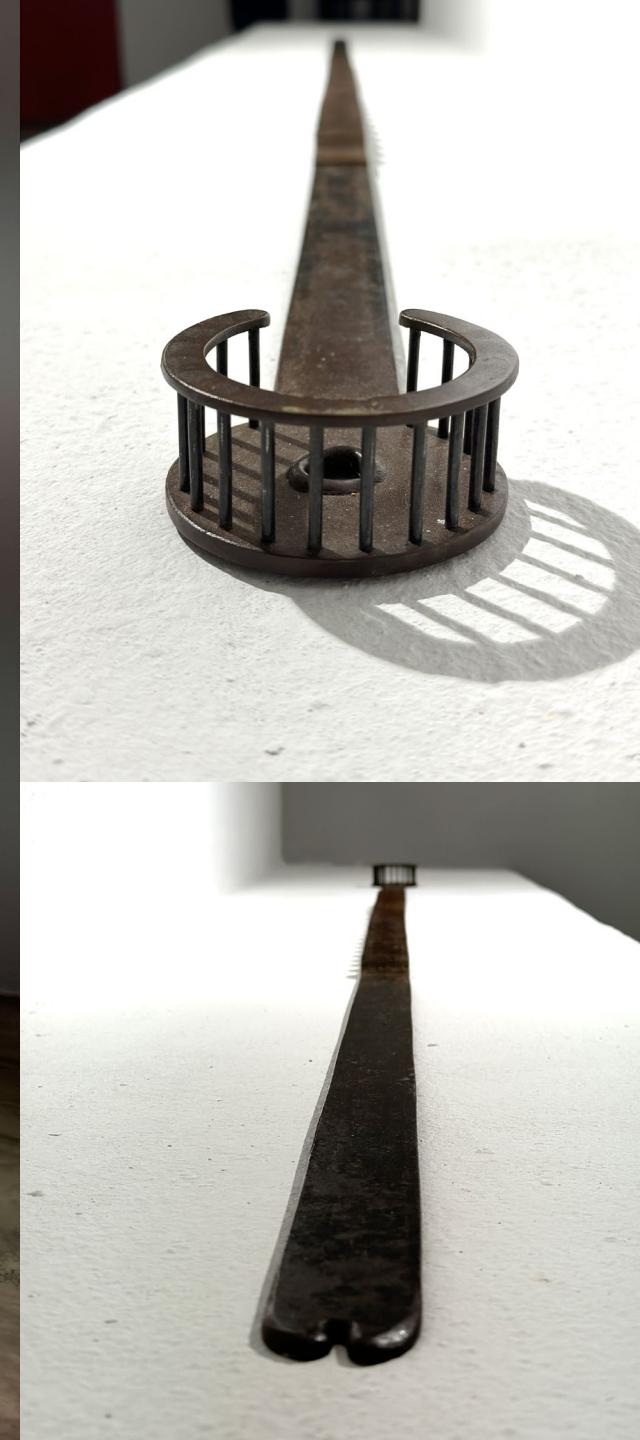
TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Atalayas de la ruina</i>	Hierro	4 x 10 x 32 cm (x 2 piezas)	2024

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Cárcel-ciudad II</i>	Hierro y resina de poliuretano	42 x 180 x 42 cm	2012

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Tránsito</i>	Hierro	4 x 290 x 4 cm	2024

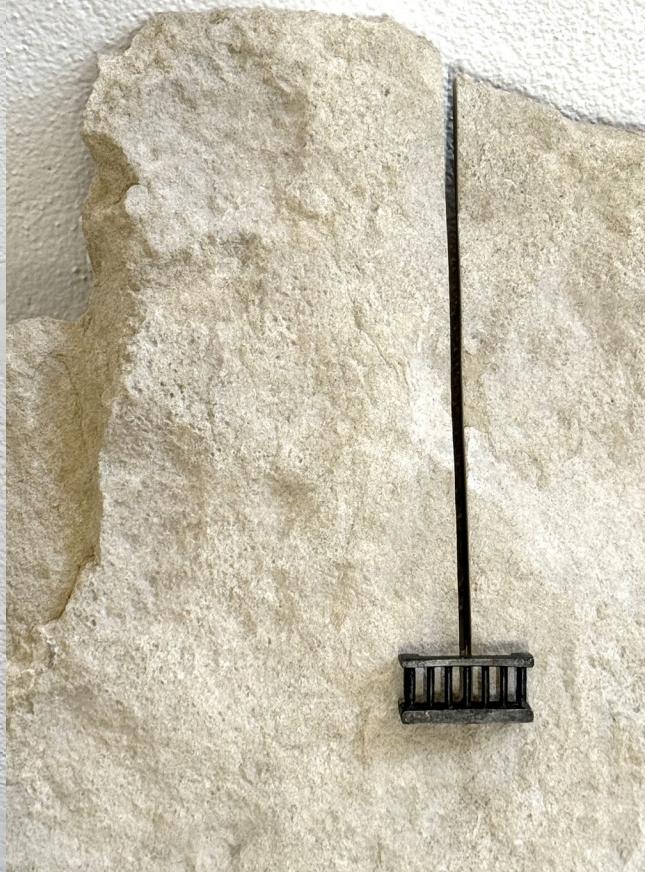
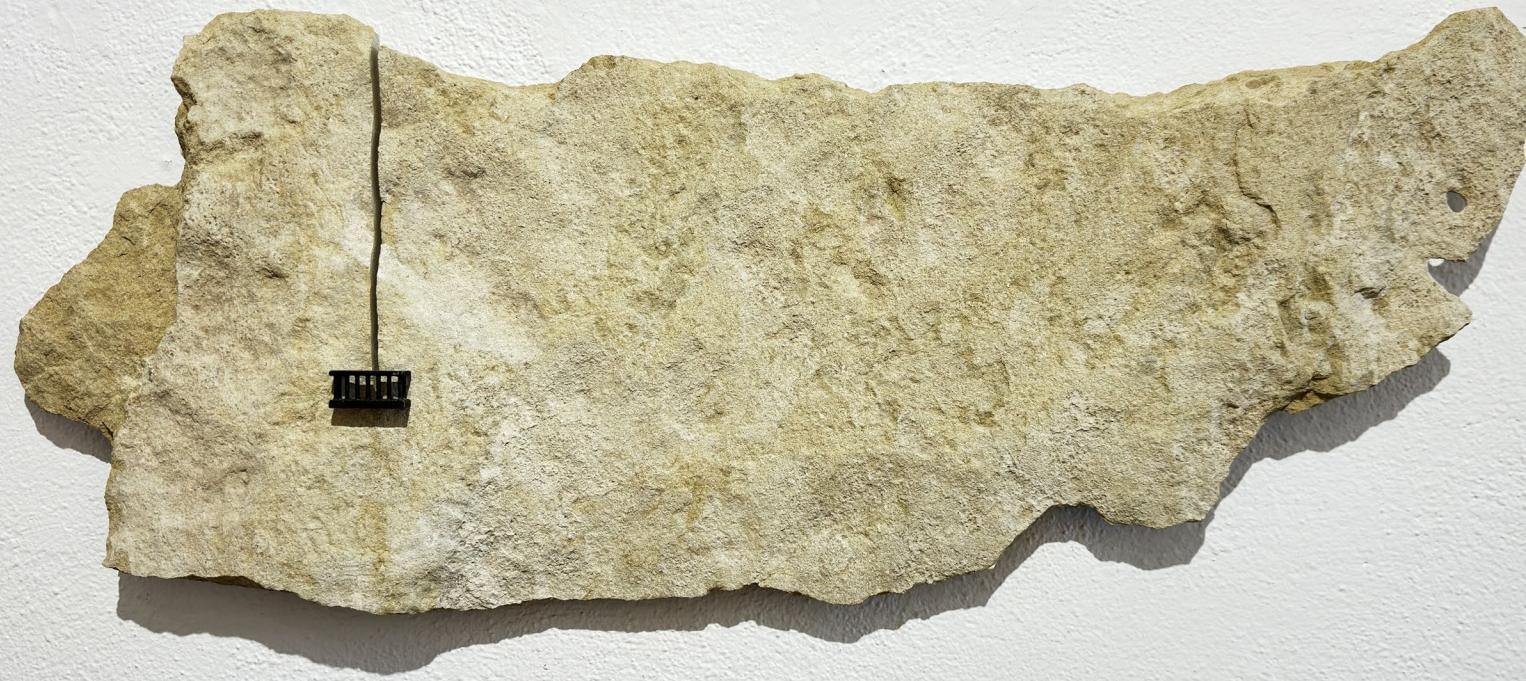

Exposición

Planta alta

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Atalaya de la naturaleza</i>	Piedra y bronce	75 x 40 x 8 cm	2024

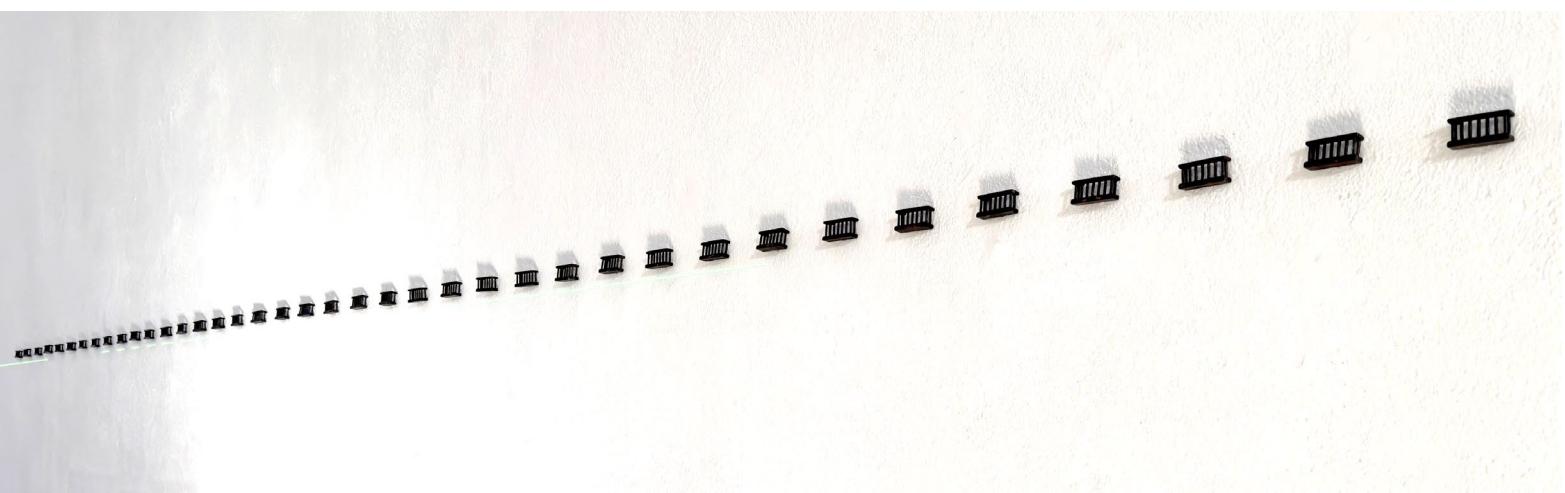
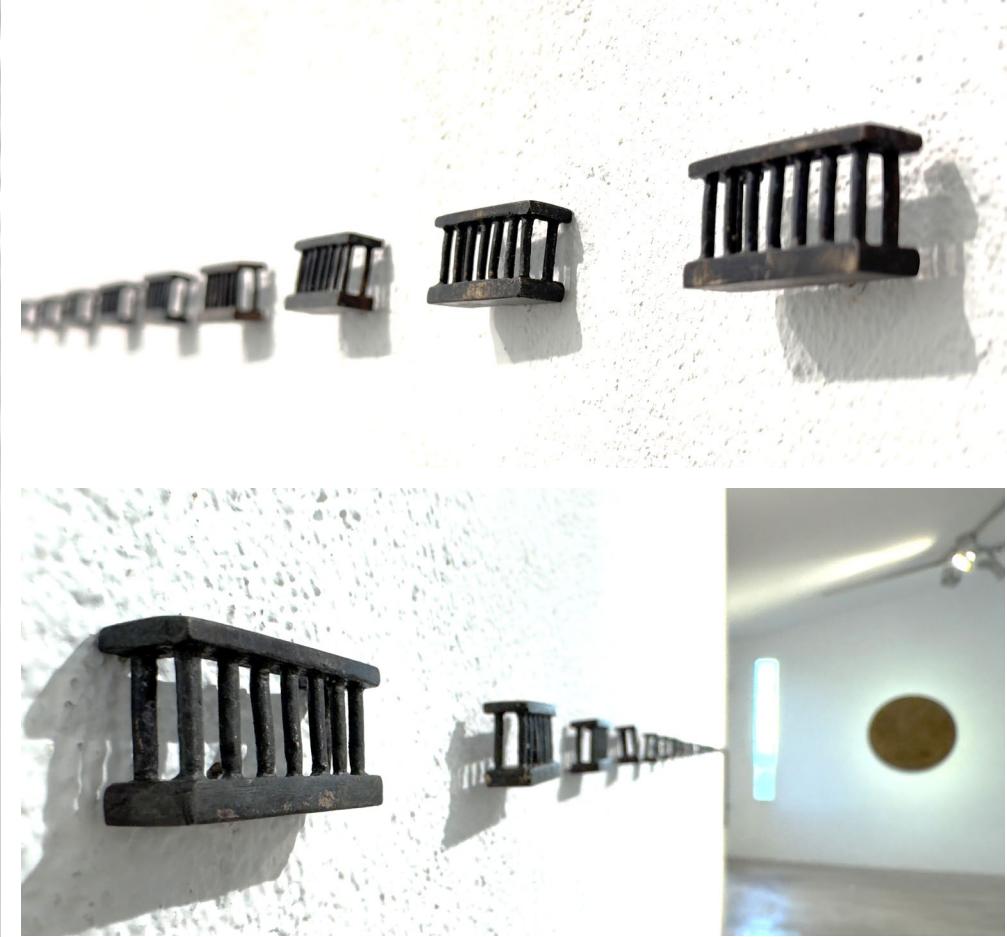
TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Atalaya III</i>	Hierro	25x199x25 cm	2024

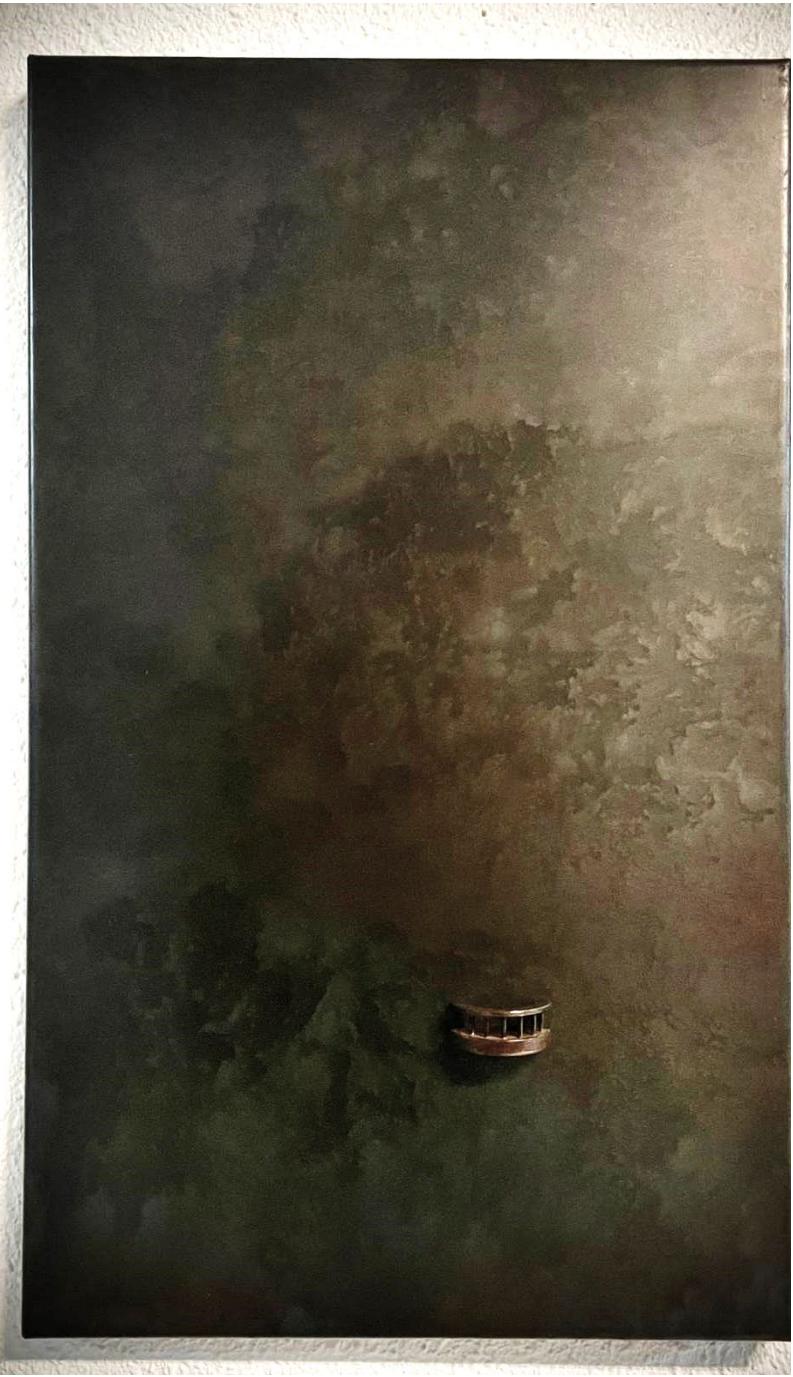
TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Atalayas de la ruina II</i>	Resina de poliuretano	Medidas variables	2024

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Atalayas íntimas</i>	Bronce	Medidas variables (49 piezas de 4 x 2 x 1 cm c.u)	2024

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Desierto de la atalaya</i>	Hierro		2024

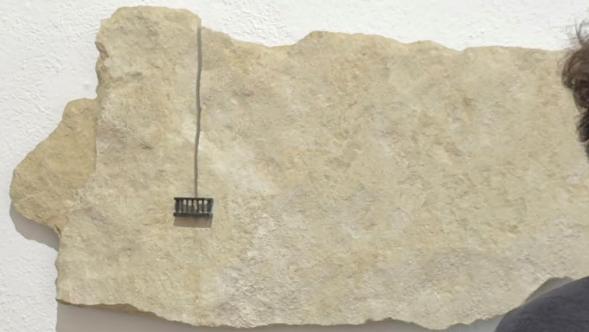

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
<i>Laberinto de la atalaya</i>	Hierro	100 x 100 x 8 cm	2024

TÍTULO	MATERIAL	MEDIDAS	AÑO
Vértigo II	Hierro	32x4.5x12.5 cm (x 3 piezas)	2024

CURRICULUM VITAE

Vicente Barón Linares, nacido en Valencia en 1968, es Licenciado en Bellas Artes por la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. Actualmente ejerce como Catedrático de Escultura en el Departamento de Escultura de la Universitat Politècnica de València, donde también forma parte del grupo de investigación Laboratorio de Creación Artística y Pensamiento (LACAP).

A lo largo de su trayectoria artística ha sido reconocido con diversos premios y menciones. Entre ellos destacan la adquisición de obra en la 75ª Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas (2014), el Premio Especial INCUBARTE 6 (2013), el galardón en la V Biennal d'Escultura Agulló de Cocentaina (2004), el Premio Senyera de Arte en la modalidad de Escultura otorgado por el Ayuntamiento de Valencia (1999), y el Premio Internazionale di Scultura Umberto Mastroianni en su segunda edición, concedido por la Regione Piemonte en Torino, Italia (1997). También ha sido finalista y ha recibido menciones de honor en certámenes nacionales e internacionales.

Su obra ha sido expuesta en numerosas exposiciones individuales, entre las que se incluyen: Entre ruinas y atalayas (2024, Galería Espai Nivi Coll Blanc, Castellón), Ciudades del olvido (2019, Universidad Mar del Plata, Argentina), Marry up. Umbral (2019, Universidad de Buenos Aires), Passeig del transeünt (2018, Centre Cap Vermell, Mallorca), Cartografías imaginades (2017, Fundació Caixa Vinaròs), Espacios del olvido (2016, Villar del Arzobispo), y Espacios del transeúnte (2012, Centre del Carme, Valencia). También ha participado en eventos internacionales como la Biennale Internazionale di Scultura Racconigi (Italia, 2013) y Nord-Ovest. Mediterranean Encounters (Lipari, Italia, 2012).

En el ámbito colectivo, ha formado parte de numerosas muestras, como Pasiones periféricas (2019, UMH, Elche), Arte y Matemáticas (2016 y 2017, Cullera y Cocentaina), Una vía hacia la mística (2015, Ávila), Al otro lado (2014, Fundación Frax, Alicante), La huella de Vicente Ortí (2013, Museo de la Ciudad, Valencia), y XII Certamen de Escultura al aire libre (2010, Oropesa del Mar). Su participación se extiende a exposiciones tanto internacionales como nacionales, consolidando una trayectoria marcada por la investigación, la reflexión estética y el compromiso con el arte contemporáneo.

Culla, febrero de 2025