

ARTNOBEL

Inspiration Review of
Contemporary Art

REVISTA #20 - JUNIO 2022 - FASE LUNAR: LLENA EN SAGITARIO

MÁXIMA ROMERO

Traduciendo el sonido a patrones intuitivos

encontrarás...

4. Editorial Abate Bussoni «A hombros de la hiriente soledad de pensador»
6. Del arte tradicional al arte digital: un viaje asombroso sin retorno
12. La historia del tapiz de la estrella de Miró
22. Máxima Romero, traduciendo el sonido a patrones intuitivos
23. Colección «OM» una serie de NFT's by MxmR
28. A más de 130 metros de altura sobre la city
34. «La forma sigue al amor» Anna Heringer una revolucionaria concepción de la arquitectura
46. Biennale 2022. El presente cada vez más con la mujer
56. Symphony, un viaje emocional a través de la música con Gustavo Dudamel
70. la EARTH sin ART es sólo «EH». Máxima Romero por Maru Varela.
72. Vuelve FAIM ART la feria de los artistas independientes
76. Moco Museum introduce AR en la obra de Guillermo Lorca
84. ¿Quién es Máxima?
86. Una Servilleta Para Pintar, proyecto solidario de Máxima Romero
90. OLEA, un aove único

98. Orlando Mondragón le toma el pulso a la poesía
100. Casa Batlló obra de arte viva
106. Giorgio Morandi «un artista entre los artistas»
114. La teoría de la evolución culinaria de Ferran Adrià en 114 NFT's
120. Sandra Guimarães y Vicente Todolí comisarios invitados de PHotoESPAÑA 2022
130. Rachel Valdés te lleva a la «Eternidad»
134. David Pou #tincganesdepintar el «momento lienzo»
142. El Majestic acerca su colección a sus huéspedes
150. Marta Carceller. A escasos metros del mar
152. ABSOLUTismo (o la geometría de una dictadura)
156. MasClasses. We love the art world
158. ARCOmadrid 2023 se sumergirá en el Mediterráneo
162. La contra inspiradora: Máxima Romero ARTexperience con Ecosensory Events

Maite Alonso
Directora

Todo le fascina. Interesada en los detalles, las pequeñas cosas pasando delante de nuestras narices sin sentido ni razón. Se abstrae en un instante durante horas llenas de trazos sobre papel.

Gregorio Alonso
Redactor

Saltando de un equilibrio a otro. Descubriendo cosas en cada esquina. Subiendo y viajando por las ideas de otros que en algún momento hará tuyas. Corriendo tras la paloma en un campo repleto de amapolas.

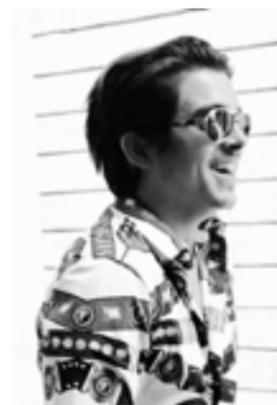
eMe Alonso
Reportera de Eventos

Comunica, entretiene, disfruta, se evapora y vuelve a volar. Nada en la zona adulta sin soltar de la mano a una niña de cabellos claros y sonrisa perenne. Incansable de apetitos exquisitos de una sola vez.

Cristina
Martínez-Sandoval
Redactora de Opinión

Atenta y contenta como la bondad. Gira, da vueltas, se mira en el muro lo salta y se espanta. Sonríe, lo aprecia, se asombra, se inquieta, se olvida y lo quiere recordar.

Carlos Davila
Webmaster

Sube y baja, viene y va, se entretiene y se abstiene. Lo mira, lo remira... lo repetirá y te dirá. Lo inventa, lo revienta, lo analiza y lo matiza. Al final lo sabrá.

ARTNOBEL
un espacio de arte para inspirarte

A Hombros De La Hiriente Soledad Del Pensador

La aspiración humana por excelencia, es y ha sido por encima de la subsistencia; amar y ser correspondido.

En esa fricción ha nacido el perseguido anhelo, y su mejor aplicación el arte contemporáneo. Distancia entre la vida real y las fantasías de otros mundos, otras visiones, otras experiencias. Cada época dispone de personajes y también de fantasmas donde estos seres se mudan para romper las barreras que los limitan y los frustran. El arte contemporáneo es la ficción de sociedades donde la fe del pensador percibe alguna crisis, donde hace falta creer en algo. Donde la única visión absoluta es sustituida por un enfoque agrietado y una creciente incertidumbre sobre el mundo en que vivimos.

El arte contemporáneo no es como la vida, pero intenta darle un sentido, una orientación, una búsqueda. Persiguiendo descubrir ese algo más, existente aunque todavía no lo percibimos. Y en ese fragmento, en esos precisos microsegundos de inspiración aparece el creador para mostrarlo con un quejido, como llanto profundo de pasión y alegría completa, sublime. Demostrándose a sí mismo el valor de su esfuerzo en soledad, profunda e hiriente soledad. Pura melancolía creadora.

Sociedades tabicadas y sociedades transparentes

Convivimos en la actualidad con poderes que aspiran a controlar cualquier manifestación de arte, porque conocen su fuerza, desconfían de esos nuevos símbolos y pretenden agarrarlos mediante la censura subvencionada. Con lo que establecen diferencias, sin quererlo, entre uno y otro arte. Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavo y de experimentar los riesgos de la libertad.

En una sociedad tabicada el poder no sólo se arroga el privilegio de controlar a las personas, pretende someter su fantasía, sueños, memoria, e ingenio. En una sociedad tabicada el pasado es objeto de manipulación dirigida a justificar el presente. La única historia oficial es la tolerada, no hay otra oportunidad, como ocurría en la sociedad soviética. Donde las verdades no lo son per se, sino que se construyen con artificios, con el soporte interesado de amanuenses y escribas, incapaces de mostrar sus versos libres. La manera de distinguir una sociedad tabicada es entender ficción y realidad, confundidas y suplantadas la una a la otra en una alternancia constante y caprichosa de identidades.

Las sociedades transparentes deberían ser autónomas, independientes, con ese punto rebelde en la búsqueda de la verdad. Donde la frontera entre ficción y realidad están definidas con claridad. Coexisten, sin invadir ni extorsionar la una los dominios y las funciones de la otra. Es una práctica del totalitarismo moderno organizar la memoria colectiva, retocar la historia para hacerla instrumento de gobierno. Proporcionar excusas para sus perversiones es una tentación difícil de soportar por el poder.

Abate Bussoni

Laima, NFT by MxmR (Máxima Romero)
Click en la imagen para ver el NFT dinámico

DEL ARTE TRADICIONAL AL ARTE DIGITAL:

UN VIAJE ASOMBROSO SIN RETORNO

El arte digital es un concepto que solo hasta hace un par de años comienza a tener relevancia. Esta era tecnológica en la que vivimos se encargó de revolucionar cada aspecto de nuestra cotidianidad. Las comunicaciones evolucionaron, las ventas cambiaron, las industrias se adaptaron y el arte se apoderó de nuevos formatos.

En la actualidad las exhibiciones inmersivas están en auge y sugieren ser el camino vanguardista para conquistar al espectador moderno. Museos que incluyen realidad aumentada en sus recorridos, galerías de arte que presentan obras en 3D, empresas constructoras que muestran sus maquetas virtuales, son el claro ejemplo de lo que supone adecuarse a la demanda digital.

«La combinación de arte y tecnología, despliega un abanico de posibilidades para llegar a un público más amplio, reducir las limitaciones físicas, conseguir mayores inversiones y obtener prestigio híbrido», así lo asegura **AnaB Rodríguez**, CEO de la productora española **aiLifeHuman**. También sostiene que **«crear una colección de arte, monetizar la creatividad, llevar los diseños tradicionales al mundo 3D y hacerlo perdurable en el tiempo, es un universo generoso que tuvo reciente génesis con la invención de los NFT's».**

Adentrarse en la transformación digital es un viaje sin retorno, un sendero asombroso que reta al artista tradicional, pero que también le brinda una oportunidad de llegar más lejos. Lo grato del asunto es que no importa en qué punto del camino estés, el norte siempre indica lo mismo: **¡digitalizar!**

Inicia Una Travesía Cargada De Ingenio, Inspiración Y Evolución

El cambio forma parte de la vida, eludirlo no es una alternativa. Pensar que el arte es cuestión de presencialidad, es una manera catastrófica de limitar tu talento. La virtualidad abrió un portal maravilloso al cual puede entrar cualquier persona creativa y dispuesta a experimentar nuevas facetas.

Conquistar el entorno virtual debería ser el rumbo de los artistas innovadores. Reinventarse en la vía es el lema que acompaña a los viajeros digitales y los usuarios saben muy bien cómo premiar ese esfuerzo.

No Hay Vuelta Atrás Pese A Los Lamentos De Los Conservadores

Ha sucedido a lo largo de la historia, y esta vez no será la excepción. Al remontarnos a mediados del siglo XIX, observamos cómo la revolución eléctrica sacudió la normalidad del alumbrado público. Estos avances siempre supusieron una mejora en la calidad de vida de las personas, pero el miedo a lo nuevo generaba desconfianza, rechazo e incertidumbre. Hoy día ya sabemos que prevaleció a lo largo del tiempo: la novedad.

Con este breve recuento, podemos establecer ciertas analogías sencillas con el presente. Sobre todo, por parte de los conservadores, que se rehúsan a dar el salto a lo digital, y lamentan que colegas sustituyan el arte tradicional por «obras encerradas en pantallas». Sin embargo, este giro progresista ¡no tiene retorno! En una sociedad tecnológica justamente prevalece la tecnología, y volver a los tiempos prehistóricos no es una opción.

Las colecciones artísticas del futuro no serán en lienzo

Mencionar el tema del lienzo es referencial para hacer alusión a la transición digital, desde el dinero, hasta las obras de arte, el futuro se desprende de los materiales físicos. Los expertos en el área están conscientes de que es controversial afirmar esta premisa, no obstante, es un hecho que la industria 4.0 liderará el mundo en los siguientes años.

Se trata de un

paradigma colectivo imparable, que desde ya arropa los nuevos intereses de los coleccionistas, quienes han comenzado a inclinarse por las preferencias informáticas. Se espera que la demanda de piezas gráficas decorativas, coleccionables o rentables pase a ser a través de aparatos electrónicos.

Entendiendo Desde Cero Qué Es Un Nft

Todo concepto desconocido causa pavor. En el caso de los NFT's, la respuesta breve para definir su significado es «un token no fungible». ¿A qué se refiere esto? Es la duda del denominador común, interrogante cien por ciento válida.

Tener que lidiar con un término nuevo en nuestro vocabulario puede resultar confuso. Y aún más embrollado puede ser incluirlo en tu trabajo. Parece algo

complejo, pero es sencillo y alucinante. Primero entendamos cada palabra.

Un «token» es un activo digital integrado dentro de una blockchain. Y algo «no fungible» se refiere a un bien único, con cualidades únicas y valor único. Es decir, no hay otra cosa igual a esta, cada una es diferente.

Desde luego, esto último tiene mucha relación con el arte. Ahora, el ingrediente desconocido es la tecnología **blockchain**. Una tecnología robusta y al mismo tiempo noble, que solo se encarga de registrar transacciones seguras.

Los **NFT's** son entonces ese carril moderno para plasmar el talento artístico y mostrarlo a los admiradores del arte que hoy día valoran las propuestas integrales. De hecho, los NFT's no son solo imágenes planas, también pueden ser cuadros tridimensionales, vídeos, canciones o cualquier otro criptoarte que se pueda transaccionar en el mundo digital.

¿Te gustaría aventurarte en este extraordinario universo? Los resultados son de otro planeta.

¿Qué Gano Si Me Sumerjo En Las Aguas Digitales?

A este punto las nociones del destino digital deben estar bastante claras, pero aún no abordamos el tema de las ventajas. ¿Cuál es el provecho de abandonar la zona de confort artística? No es fácil salir de la estructura acostumbrada, y menos si la persona no es nativa tecnológicamente.

Ahora bien, la recompensa es inmensa y retribuye cada exigencia del desafío digital. Una mezcla de posicionamiento en el terreno artístico, captación de mayor público, monetización de tu arte en otras latitudes, reconocimiento en el entorno online y reputación más sólida; suponen el lucro del chapuzón tecnológico.

Y... ¿Qué Es Eso Del Metaverso? ¿Por Qué Todos Hablan De Algo que aún no existe?

Otra estación en el infinito viaje de las innovaciones de Internet es el metaverso. Un espacio en línea para interactuar y seguir potenciando los beneficios de la globalización. El **metaverso** es una donde los usuarios pueden conjugar el mundo físico con el virtual, combinando lo mejor de ambos entornos.

Esta metáfora del mundo real suprime las limitaciones físicas y conecta a los usuarios en un sitio online donde tienen mas participación de la que ya tienen en Internet. En esta realidad expandida los avatares podrán irse de shopping, mirar apartamentos en venta, ir al cine y hasta estudiar. Cualquier actividad de la vida cotidiana, será posible en este plano virtual.

Primera Parada De La Ruta A Seguir: ¡Crear Tu Propio Avatar!

Aún queda camino por recorrer para que todos estemos dentro de este universo paralelo. Sin embargo, ¿vas a esperar que llegue el momento para adaptarte? ¿O vas a prepararte desde ahora? Estar prevenidos a la inminente era tecnológica que se avecina es lo más sensato.

Desde artistas, hasta médicos y carpinteros, necesitan crear un avatar para formar parte de este espacio. Así como se requiere una cuenta para acceder a redes sociales, asimismo es un requisito tener un avatar virtual para pisar el metaverso. Los humanos digitales serán los representantes de cada individuo en este mundo digital. Asumirán la imagen de las marcas personales o comerciales y tendrán el rol de simpatizar con los demás.

Open Your Mind: Las Experiencias Inmersivas Embelesan Al Cliente Moderno

Los cibernautas tienen algo en común, y es que todos se inclinan hacia las experiencias inmersivas, valoran sentirse parte de eventos interesantes y se maravillan ante vivencias sensoriales. La realidad virtual y la realidad aumentada son cómplices necesarios para generar estas experiencias y hacerlas más atractivas.

El cliente moderno se muestra abierto a experimentar cosas nuevas, a crear recuerdos memorables y a divertirse con lo que sea que consuma. Esto significa, que las marcas deben proponer proyectos disruptivos que abracen la tecnología y causen en las personas emociones positivas.

El Valor Añadido De Colaborar Con Expertos

Los osados que no temen adaptarse a la era tecnológica y los retos que esta representa para el mundo artístico, deben estar conscientes que un experto en el área sirve de brújula para no desorientarse en la transición. La metamorfosis hacia lo digital puede resultar contraproducente si se hace solo y sin un mínimo de conocimiento en tecnología.

De la mano de profesionales en el área siempre es más seguro, confiable y tranquilo porque los resultados ya están comprobados. Los artistas que estiman su crecimiento no vacilan en las inversiones trascendentales. Conocen el valor añadido que tiene trabajar con especialistas y lo persiguen hasta obtenerlo.

Avatar de MxmR creado por aiLifeHuman para Máxima Romero. Vestido inspirado en un Thierry Mugler, Haute Couture.

LA HISTORIA DEL TAPIZ

DE LA ESTRELLA DE MIRÓ

La historia de este tapiz monumental está ligada plenamente a la historia de la entonces Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares. A finales de los años setenta, la entidad encargó a los diseñadores norteamericanos Landor Associates, autores de la redefinición de marcas como Coca-Cola o Levi's, la creación de una nueva imagen corporativa. Hasta entonces, no existía una simbología única y se habían llegado a utilizar hasta cinco logotipos de forma simultánea.

El proceso hasta llegar al nuevo logotipo no fue siempre fácil. En un primer momento, la idea de Landor de utilizar el «concepto Miró» provocó cierto debate en el seno de "la Caixa". Tras varias propuestas, el diseño de un asterisco de ocho puntas, inspirado en la obra mironiana, empezó a cuajar y, a principios de 1980, la entidad y el artista llegaron a un acuerdo: Joan Miró pintaría el esbozo para un tapiz que se exhibiría en la sede central. El objetivo del encargo era que Joan Miró, un artista catalán de proyección internacional, creara una obra a partir de un elemento icónico que sirviese como imagen corporativa de la entidad, al estilo de la estrella mironiana de ocho puntas con forma de asterisco. Pero las cosas se complicaron, Miró había cambiado la propuesta inicial convirtiendo el asterisco en una estrella de cinco puntas acompañada por dos astros de tonalidades mediterráneas. Fueron necesarios algunos meses y un frenético intercambio de cartas para que, finalmente, la estrella de Miró se convirtiera en el logotipo de la institución. El encargo se convirtió en la obra Tapiz, que se expuso por primera vez en noviembre de 1980 en la exposición «Joan Miró. Obra gráfica», en el Centro Cultural de la Casa Macaya de Barcelona. En paralelo, el logo de "la Caixa" empezó a utilizarse de forma discreta a finales de ese mismo año.

No obstante la auténtica puesta de largo del tapiz fue el 2 de junio de 1981, coincidiendo con la inauguración del Museo de la Ciencia, hoy CosmoCaixa. Ese día, el tapiz quedó colgado en la entrada del museo, donde permaneció hasta 1984, cuando se trasladó a la que ha sido su sede definitiva hasta la actualidad, el vestíbulo de la sede central de la Fundación "la Caixa", en la avenida Diagonal de Barcelona. El logotipo se ha consolidado con el paso de los años como un caso de éxito gracias a su lenguaje eterno, universal y dinámico, que continúa representando los valores culturales y sociales de la entidad.

Joan Miró, Josep Royo Y El Tapiz

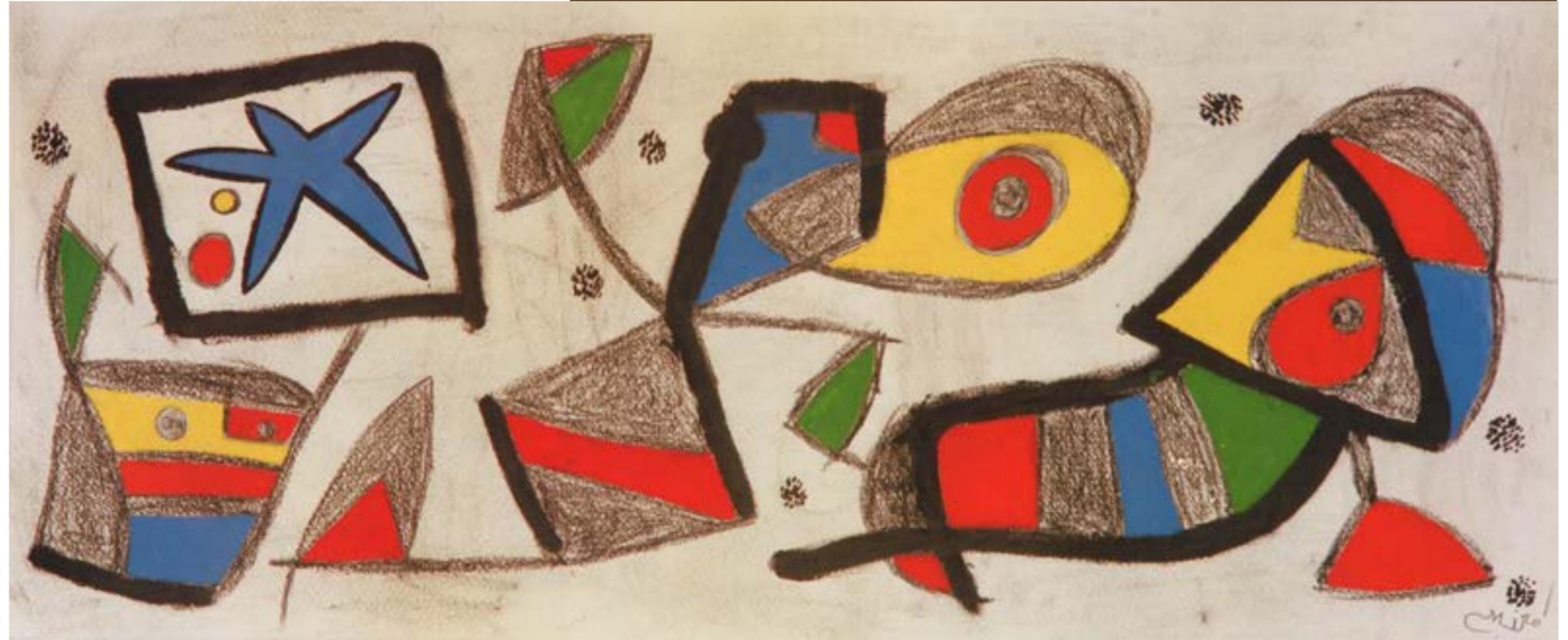
El tapiz que **Joan Miró** y **Josep Royo** crearon para "la Caixa" en 1980 es una obra de gran formato que se enmarca en el periodo de madurez de Miró, durante el cual simplificó su lenguaje visual y profundizó en la exploración técnica y expresiva de la materia, como, en este caso, el tejido. Miró trabajó con el artista textil entre 1969 y 1983, año de la muerte del pintor.

El tapiz posee un marcado carácter icónico y de él se desprende una depuración formal del inconfundible estilo del artista. Espacios vacíos y composiciones figurativas en los que los diferentes elementos asociados al cosmos, la naturaleza y el hombre se posicionan y se relacionan entre sí para transcribir plásticamente los valores de la existencia. El color negro le permitía construir formas y poner énfasis en la expresividad a través de los contrastes que le ofrecían los pigmentos de la materia: amarillo, azul y rojo. La curiosidad innata de Miró lo impulsó a explorar técnicas de raíces lejanas como la cerámica, la escultura en bronce y el tapiz. De todas las artes en las que trabajó, la obra textil es la más tardía.

Josep Royo (Barcelona, 1945) empezó a trabajar en la fábrica Aymat a la edad de 14 años y llegó a ser el director técnico de la Escuela Catalana del Tapiz. Cuando Miró se puso en contacto con él, Royo era ya un artista consolidado que exponía sus propios tapices y que había colaborado con otros artistas de la vanguardia catalana, aunque en ese momento tenía solo 24 años.

Su pericia como tejedor y la complicidad entre ambos artistas permitieron a Royo enriquecer los planteamientos pictóricos de los cartones de Miró con la radicalidad que ambos deseaban, mediante la exuberancia de las texturas en diferentes relieves y los deshilachados de materiales muy diversos.

Miró y Royo trabajaron juntos aprendiendo técnicas el uno del otro y crearon 7 grandes tapices murales y 32 tapices de pequeño formato, llamados sobreteixims, unas obras que están a medio camino entre la pintura, el collage y el tapiz. La Farinera, una antigua fábrica de Tarragona, se convirtió en el espacio de experimentación de la mayoría de estas piezas.

Imágenes cortesía: CaixaForum

El Trabajo Invisible. La Ingeniería De Un Tapiz

Detrás de la visión de los creadores artísticos del tapiz está el trabajo de las colaboradoras, un equipo, formado sobre todo por mujeres, que trabajó en la confección de la pieza durante meses; son unas protagonistas siempre desconocidas cuando se habla del tapiz. El equipo habitual de tejedoras estaba formado por alumnas de tapicería de la Escola d'Art de Tarragona: Glòria Malé, Lolita Martí, Maria Dolors Secall, Florita Sánchez y Xavier Rubio.

La tarea de Royo y de su equipo se basaba en interpretar la obra de Joan Miró con todos los matices de color, texturas y volúmenes, y captar también la expresión poética, la sensibilidad y la emoción del artista. Supieron dar una nueva dimensión a la utilización de técnicas textiles en un mundo en el que nudos, relieves y grosores adquirirían entidad propia.

La confección de estas piezas monumentales requería unos estudios y unos conocimientos enfrentados a unos trabajos que, por su envergadura, no dejaban de ser experimentales. Elegir la técnica de la manufactura, el sistema, la organización del montaje de la urdimbre del telar, los materiales..., todo aquello presentaba unas características físicas determinantes de peso, medidas y necesidades desconocidas hasta entonces.

El enorme telar, con el andamio incorporado, se diseñó especialmente para el gran espacio de La Farinera y permitía tejer del derecho y del revés. La empresa Filestam de Sabadell fabricó para estos tapices unas bobinas de grandes dimensiones, con lana de Nueva Zelanda e hilo de varios colores, con un grosor de un centímetro de diámetro. Otros materiales utilizados fueron yute de Pakistán, lanas de diferentes grosores y procedencias, algodón, cáñamo de la India, esparto, sisal, cola de caballo y seda oriental.

Proyecto De Restauración

Tras 38 años de exposición de esta obra tan excepcional en el vestíbulo de las oficinas centrales de la Fundación "la Caixa", se planteó la necesidad de abordar el estudio y la restauración integral de la pieza. Las pocas actuaciones realizadas con anterioridad se habían limitado a la parte frontal y por primera vez se podría estudiar el estado del reverso.

En 2019, un estudio previo realizado por la Fundació Joan Miró identificó visualmente cambios en los colores de la parte delantera respecto a su reverso, resguardado de la luz. Los tejidos responden a las características del ambiente que los rodea con más sensibilidad que otros materiales y, bajo condiciones desfavorables, se pueden deteriorar con mucha más rapidez: se deforman y pierden resistencia y propiedades, como el color de los acabados.

El proyecto actual al que han llamado «La estrella de Miró», quito temporalmente el forro del reverso para poder llegar a la parte posterior de las zonas coloreadas y hacer una restauración exhaustiva para proteger sus características. También se eliminó la acumulación de polvo y se hidrataron las fibras, que con el tiempo se fueron secando y corrían el peligro de quebrarse. Por último, se analizó la composición de los materiales para diseñar mejores estrategias de conservación y exhibición.

En este sentido, los estudios realizados previamente ya confirmaron que la vitrina que ha venido alojando el tapiz había quedado obsoleta, por lo que se ha construido una nueva que mejora las condiciones ambientales para alargar el ciclo de vida de los materiales.

Todos estos trabajos se alargaron durante cuatro semanas, tras las cuales la obra quedó expuesta al público en una exposición hasta el 21 de mayo. La restauración estuvo dirigida por Anna Vila, conservadora científica de la Fundación "la Caixa", a la que se sumó la restauradora especialista en tapices Marina Blanch.

El proyecto «La estrella de Miró» ha ido mucho más allá de la mera restauración de la pieza. Se ha diseñado un proyecto museográfico para la sala que alberga los trabajos con una explicación detallada del contexto de creación de la obra, su importancia artística y la técnica textil, así como los trabajos que se están haciendo a la vista del público. Los visitantes han podido, además, reservar visitas comentadas que incluían un diálogo con el equipo de restauración.

También tuvo lugar una conferencia sobre «Joan Miró y la poética del textil» a cargo de Victoria Combalá.

Fases De La Restauración

1. Retirada del tapiz de su ubicación, traslado e instalación en CaixaForum.
Se diseñó una estructura metálica para su traslado y restauración en el centro cultural. La estructura permitió colgar el tapiz con la viga original de la pieza y trabajar en su anverso y su reverso.

2. Conservación curativa.
Se aplicaron técnicas de conservación curativa para detener procesos que dañan el objeto y reforzar su estructura. Las actuaciones previstas fueron:

Limpieza mediante microaspiración del anverso y del reverso.

Descosido y marcado de los puntos de sujeción de la tela que cubre el reverso de la pieza.

Aplicación de vapor de agua (hidratación).

Aspiración del forro protector del reverso.

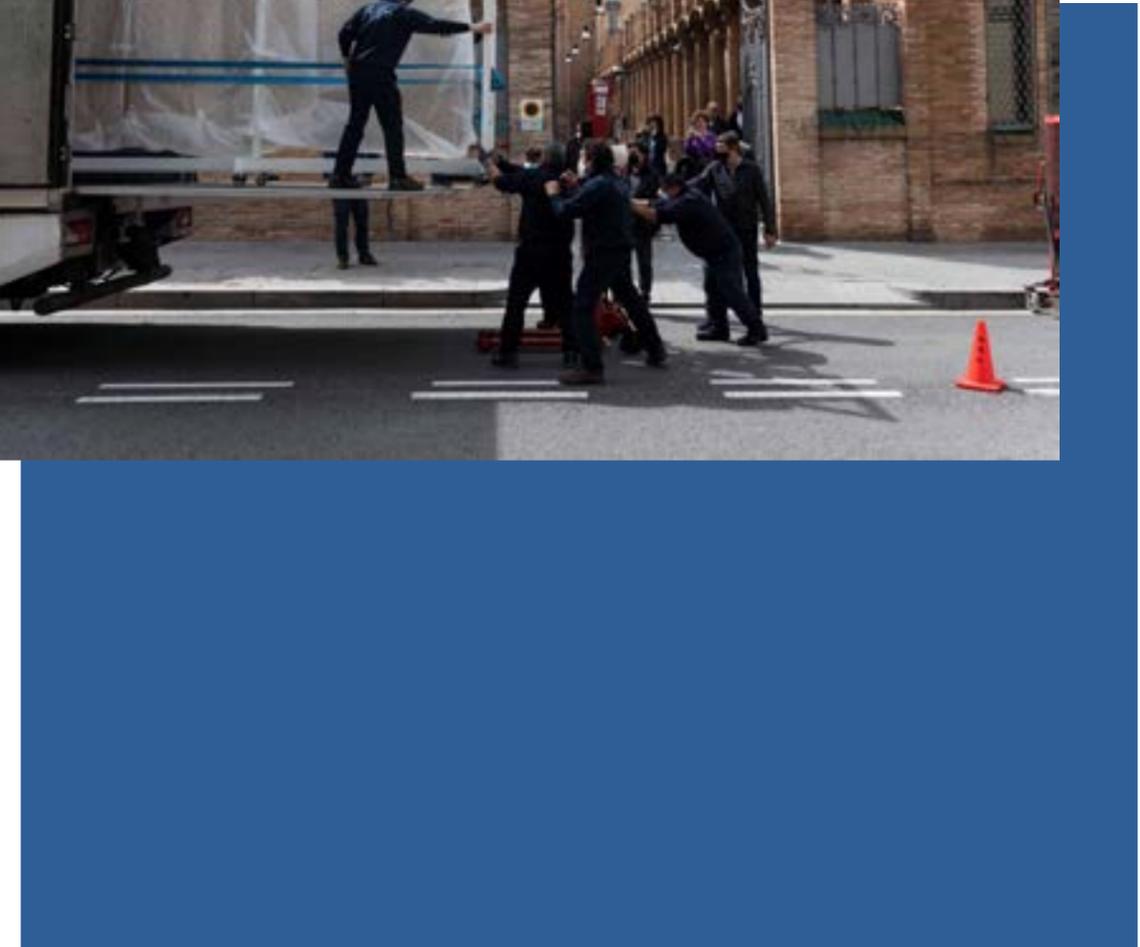
Cosido del forro protector del reverso.

En paralelo, se llevó a cabo un análisis de las fibras y los colores del tapiz, tanto por su cara delantera como por la trasera. Se efectuó un análisis comparativo junto con la Fundació Joan Miró de los tapices de ambas instituciones para establecer pautas de conservación en ambas obras.

3. Conservación preventiva.
La obra se trasladó de nuevo a la sede central de la Fundación "la Caixa", a una vitrina de nueva creación que permite mejorar el control de las condiciones ambientales del espacio en el que descansa.

La nueva vitrina es estanca pero flexible; permite manipular la obra con facilidad a la vez que estanca el polvo y garantiza la circulación controlada del aire. El vidrio tiene filtros UV y efecto antirreflejos, lo que permite una mejor experiencia de observación y una mejor conservación de los materiales frente a los efectos de la luz, lo que garantiza las mejores condiciones ambientales: una temperatura de 18-2 °C, una humedad del 45-65 % y una luz inferior a 50 lux.

Máxima Romero traduciendo el sonido a patrones intuitivos

OM está considerado el primer sonido, proveniente de la deidad o principio universal que origina todo y que describe la realidad espiritual suprema. La vibración de frecuencias acústicas traducidas a colores y formas intuitivas. Vibraciones de ondas elásticas produciendo deformaciones, tensiones y formas.

Luces, colores, sonidos que ayudan a conectar con nuestra naturaleza. El murmullo del agua que desciende por el cauce del río, su corriente magnética atrae y acerca mi visión a los seres vivos, insectos, aves, peces, plantas. Gracias a su caudal vigoroso el agua alimenta la tierra y surgen raíces, los tallos, las flores, insectos, las aves, sus sonidos me inspiran y los traduzco a patrones visuales intuitivos.

Por la noche miró al cielo y al ver las estrellas imagino el sonido y la vibración de planetas, universos, galaxias, la vía láctea, entre cielo y tierra, OMMM...

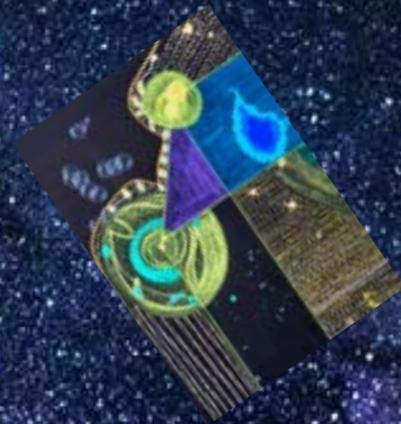
Colección «OM» una serie de NFT's by MxmR

Máxima Romero, en el metaverso MxmR, ha creado la colección «OM», Una serie de NFT's, en su mayoría dinámicos, asociados a dibujos únicos en formato digital, que la artista realiza siempre antes sobre papel y se pueden adquirir en nuestra plataforma nfts.artnobel.es

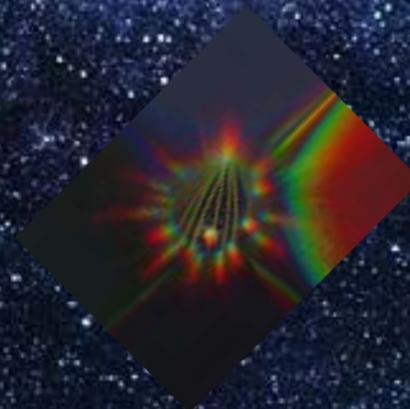
Clica en cada imagen para ver el NFT dinámico

Anémona, NFT de MxmR

Atlántida, NFT de MxmR

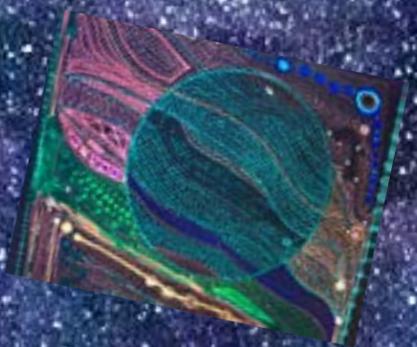

Chelonoidis, NFT de MxmR

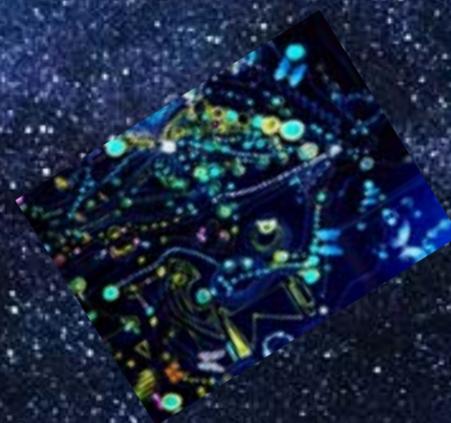
Circular de generación, NFT de MxmR

Urano, NFT de MxmR

Lycosidae, NFT By MxmR

Mariposas Morfo Azules, NFT de MxmR

La ballena fantasma "El Bake-Kujira», NFT de MxmR

A Más De 130 Metros De Altura Sobre La City

El pasado 20 de mayo, se inauguró la instalación «Cloud Cities Barcelona», del artista argentino residente en Frankfurt, [Tomás Saraceno](#), un espacio de encuentro comunitario, que une arte, ciencia y tecnología, perfilándose como un referente cultural para el discurso y especulación crítica, suspendido a más de 130 metros de altura sobre la ciudad de Barcelona, alojado en la plataforma de observación 360° del ahora Mirador Torre Glòries, junto a la plaza de las Glorias.

«Como gotas de agua que se condensan a lo largo de los hilos de una telaraña, se forman nubes cósmicas y terrestres: nubes de barrios de gentrificación; estratocúmulos enredados en redes de vida; hilos cirrus de conexión; cumulus en extinción; stratus es quietud en movimiento; altostrati desaprender lo que hemos aprendido; nubes de telarañas sobre la Sagrada Familia pasan de la aracnofobia a la aracnofilia; mamá unas nubes para conciliar el sueño; los altocúmulos flotan en la infinidad de la respiración mientras que los nimbos son peces que nadan en el aire; nube sueña con climas más agradables...» Tomás Saraceno.

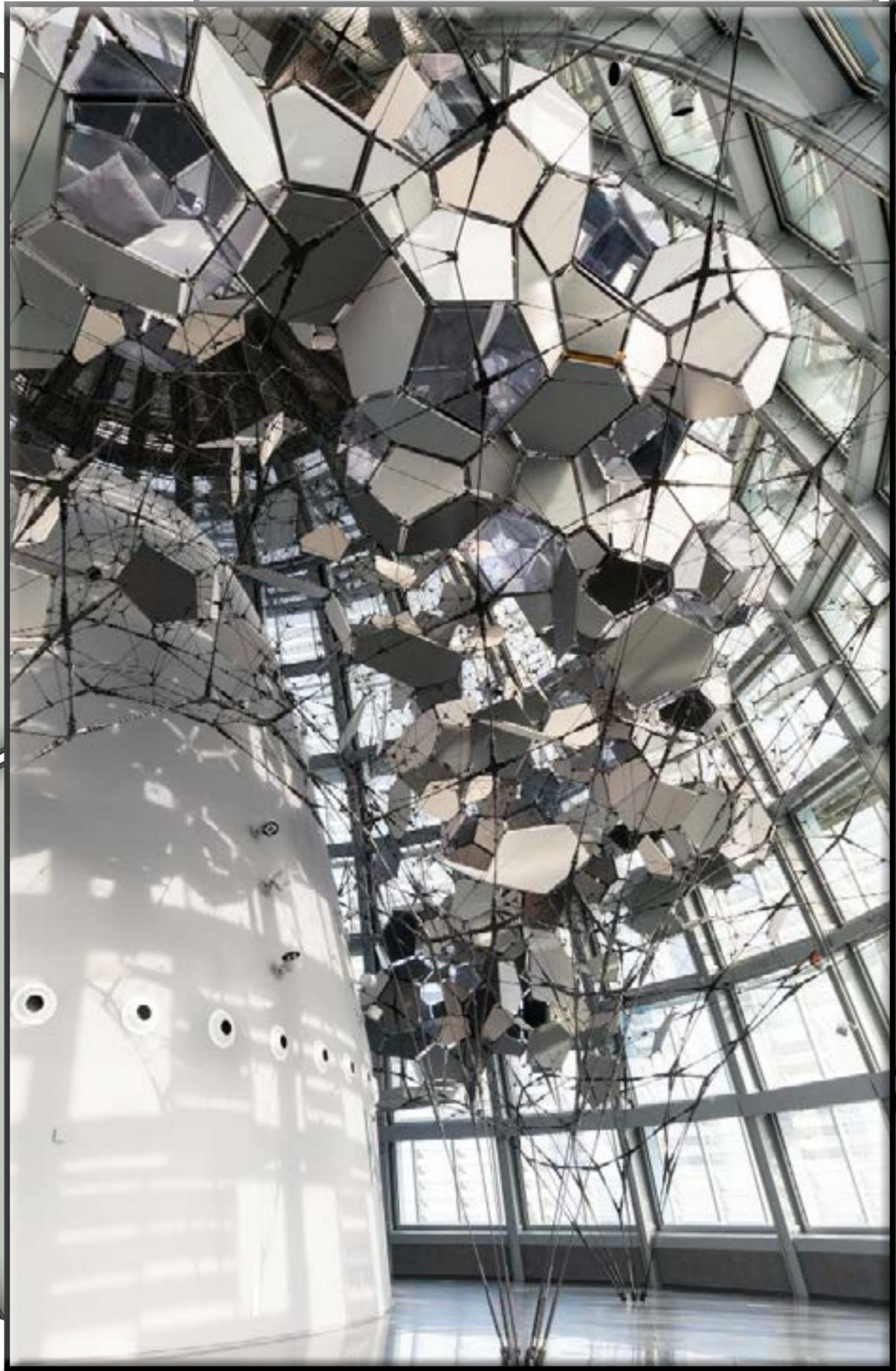
La Torre Glòries, símbolo del skyline barcelonés desde el 2005, es obra de los arquitectos [Jean Nouvel](#) y [Fermín Vázquez](#), es el lugar elegido por Tomás Saraceno para su primera instalación permanente en el sur de Europa.

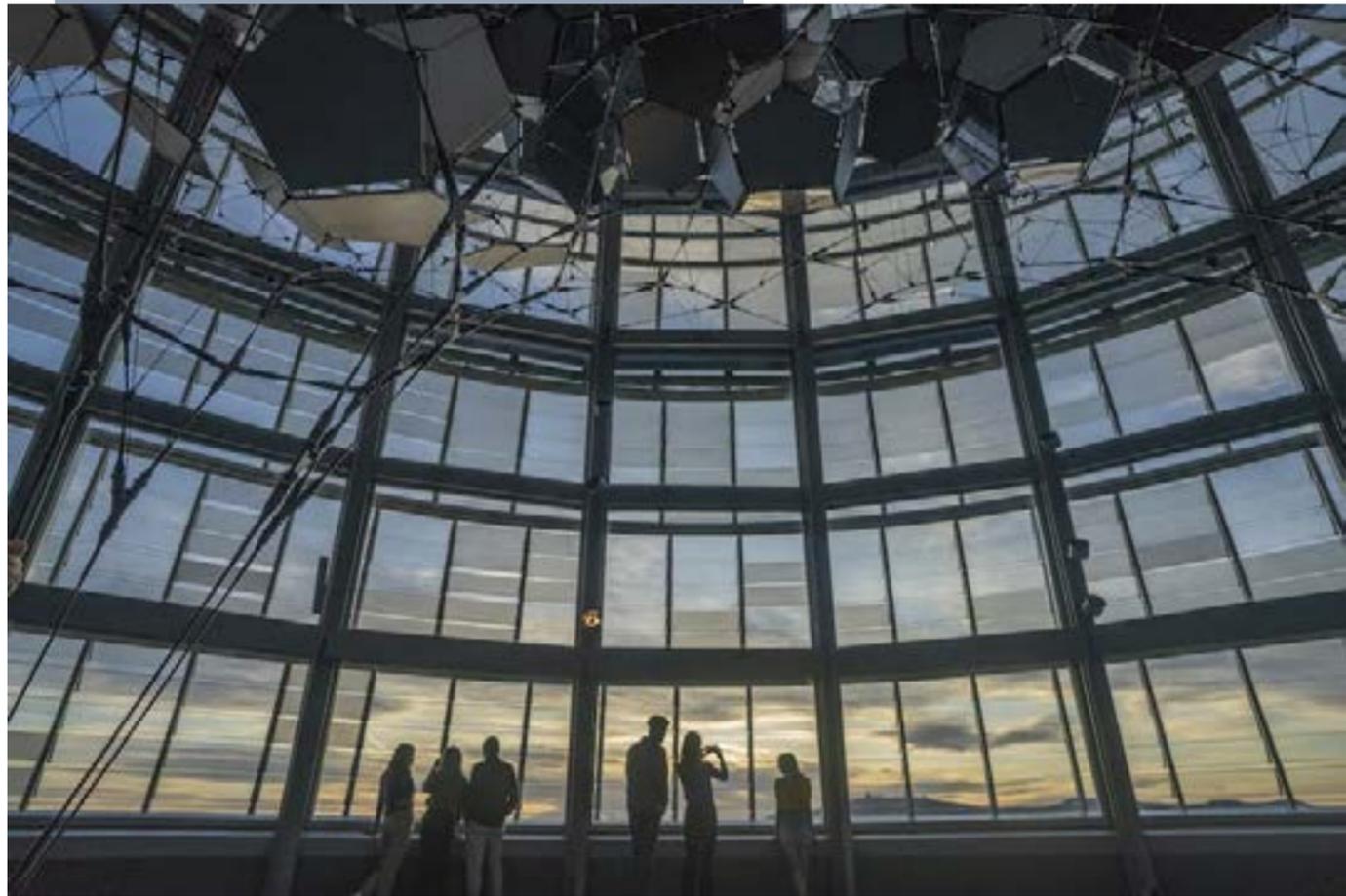
Esta instalación de gran formato, pone de relieve la lenta desaparición de las nubes e interactúa con el cosmos dentro y fuera de la cúpula, proporcionando sombra y reflejando la luz del suelo, en un gesto que recuerda la función crítica de las nubes como reguladoras de la temperatura y protectoras del planeta Tierra.

Esta experiencia sensorial a una altura de entre 4 y 10 metros del suelo, es portavoz de la promoción de una cultura ecológica de los monumentos, la atmósfera, el paisaje y que nos permite disfrutar de una vista excepcional de Barcelona y sus alrededores.

«Cloud Cities Barcelona» es una espectacular plataforma de observación con una superficie de 130 metros cuadrados, compuesta por 113 espacios de nubes formadas a través de 5.000 nodos conectados por 6 km de cable de tracción, que invita al visitante a recorrer sus tres niveles de complejidad y detenerse en sus diferentes estancias pensadas para la reflexión, el juego y la contemplación.

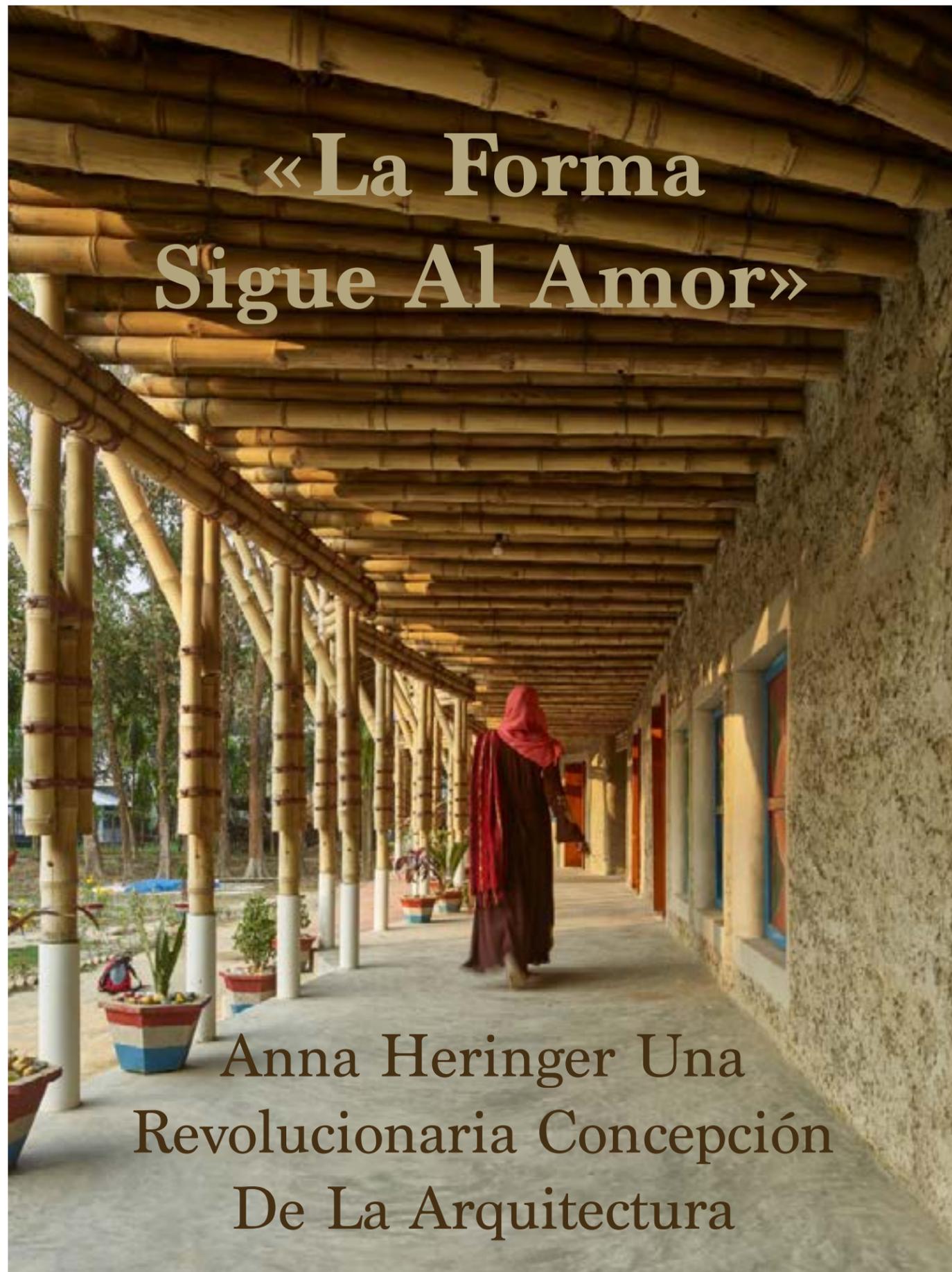

Tomás Saraceno, Vista de instalación de Cloud Cities Barcelona, 2022. Cortesía Studio Tomás Saraceno y Mirador torre Glòries. Estudio de Fotografía Tomás Saraceno. © Tomás Saraceno

Tomás Saraceno, Mapeo semisocial solitario de EPIC 205071984 c por un solo Nephila senegalensis – dos semanas y un cuarteto de Cyrtophora citricola – cinco semanas, 2016. Cortesía Studio Tomás Saraceno. Estudio de Fotografía Tomás Saraceno.

«La Forma
Sigue Al Amor»

Anna Heringer Una
Revolucionaria Concepción
De La Arquitectura

La arquitecta **Anna Heringer** (Rosenheim, Alemania, 1977) se crió en Laufen, una pequeña localidad en la frontera entre Austria y Alemania, cerca de Salzburgo.

Con 19 años viaja a Bangladés donde vive durante casi un año, y a través de la ONG Dipshikha, descubre el desarrollo sostenible. De esa experiencia extrae la lección de que la mejor estrategia de desarrollo es confiar en los recursos existentes y aprovecharlos al máximo. Ocho años después, en 2005, comienza a trasladar esta filosofía al campo de la arquitectura.

PARA ANNA HERINGER LA ARQUITECTURA ES UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR VIDAS

Como arquitecta y profesora honoraria de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas de Construcción y Desarrollo Sostenible, se centra en el uso de materiales de construcción naturales.

Ha estado involucrada activamente en la cooperación para el desarrollo en Bangladés desde 1997. En 2005 realiza su proyecto de fin de carrera, la Escuela METI en Rudrapur, en colaboración con Eike Roswag, con el que gana en 2007 el Premio Aga Khan de Arquitectura.

A lo largo de los años, Anna Heringer ha participado en proyectos en Asia, África y Europa.

Junto con Martin Rauch, ha desarrollado el método Clay Storming que enseña en varias universidades donde ha sido profesora invitada como la ETH Zúrich, la Universidad Politécnica de Madrid, la TU Múnich y la Universidad de Harvard.

Entre sus obras figuran las Escuelas METI (Modern Education Training Institute), 2006 y DESI (Dipshikha Electrical Skill Improvement), 2008 y el edificio Anandaloy, 2020, en Rudrapur, Bangladés; los Albergues en la Bienal de Bambú de Longquan en Baoxi, China, 2013-2016; el Museo de la Cerámica de Majiayao, China; el altar para la iglesia de San Pedro en Worms, Alemania, 2018; o el proyecto de ecoturismo en el Cortijo La Donaira de Ronda, España.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosas distinciones como el ya mencionado Premio Aga Khan, el New European Bauhaus Prize 2021, el Philippe Rotthier European Prize for Architecture 2021, el Archdaily Building of the Year 2020, el OBEL Award 2020, el Global Award for Sustainable Architecture, el Curry Stone Design Prize o el Femmes Architects Award 2020.

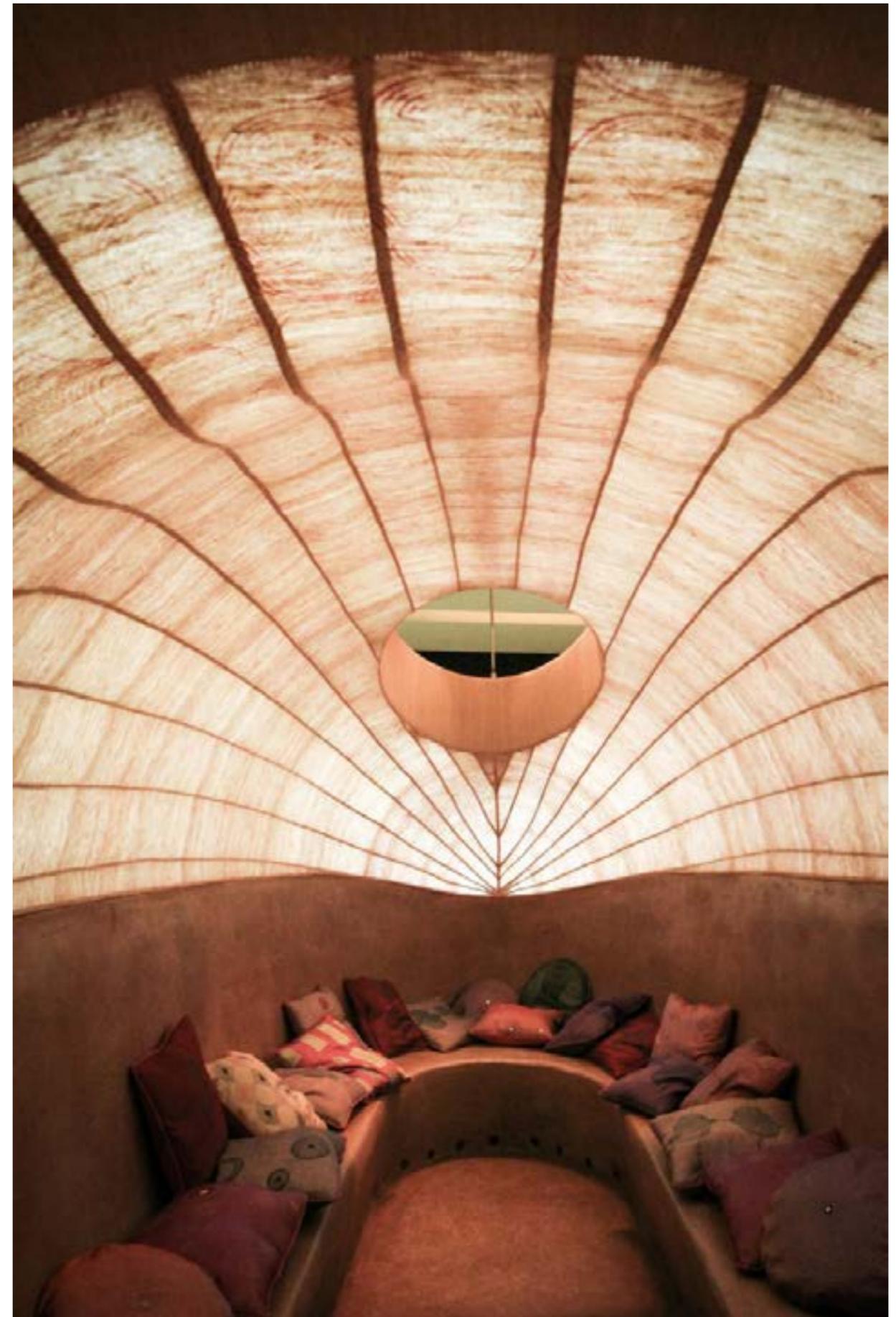
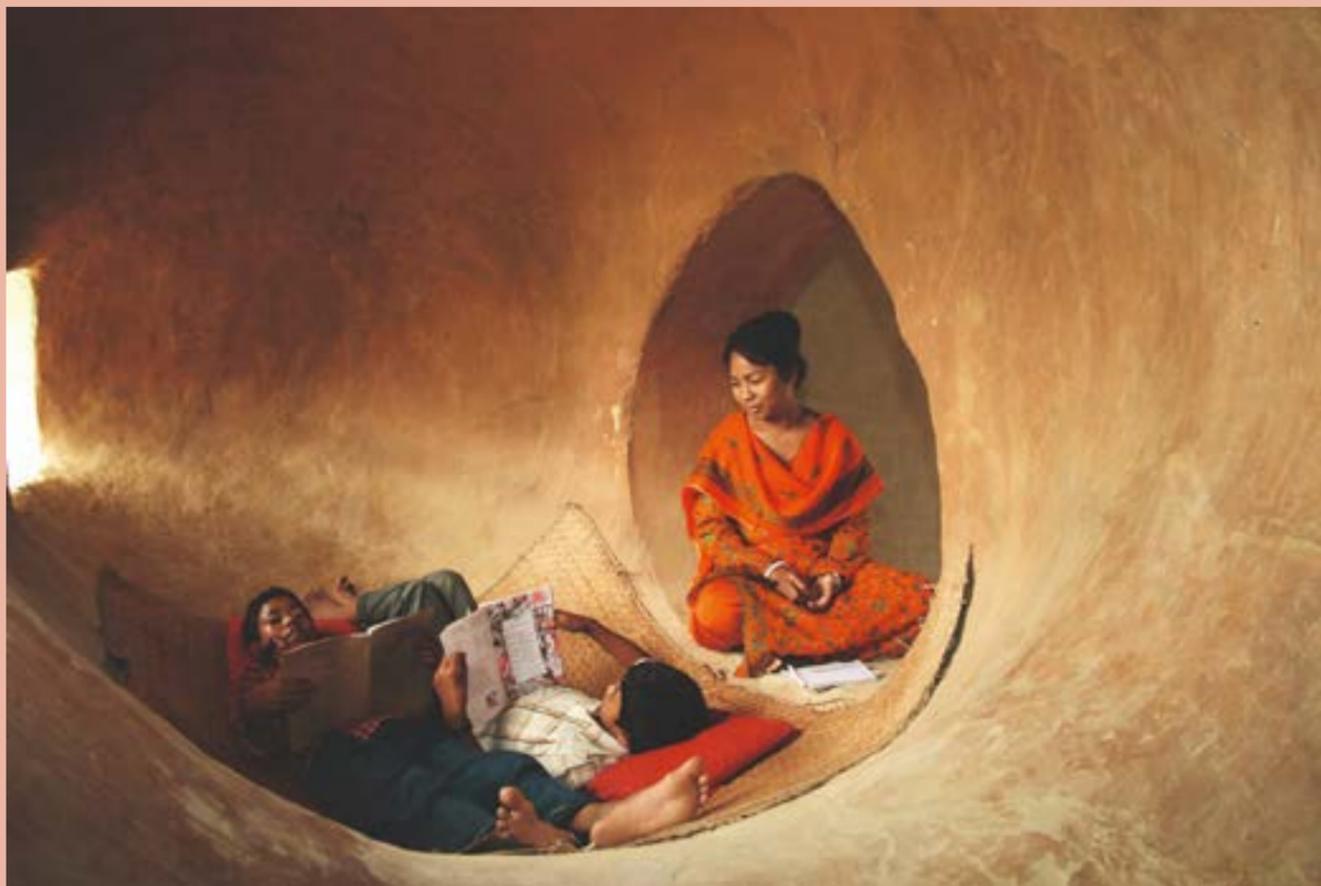
Su trabajo se ha expuesto en el MoMA de Nueva York, el Victoria and Albert (V&A) de Londres, La Loge de Bruselas, la Cité de L'architecture et du Patrimoine de París, el MAM de Sao Paulo o la Biennale di Venezia.

En todos sus trabajos **Anna Heringer** aplica una de las más importantes lecciones aprendidas en Rudrapur, la aldea rural de Bangladés donde construyó su primer proyecto —la Escuela rural METI, Premio Aga Khan 2007— y donde, en la actualidad, continúa trabajando y colaborando en iniciativas para el progreso local: **que la estrategia de desarrollo más exitosa consiste en confiar en los recursos existentes y fácilmente disponibles y en aprovecharlos al máximo, en lugar de depender de sistemas externos.**

Esto la lleva a implicar a las comunidades locales en la construcción de todos sus proyectos, no solo como una forma de garantizar que den respuesta a las necesidades para las que fueron planteados, sino también como medio de proveer una formación en técnicas tradicionales de construcción que permita un futuro desarrollo personal y profesional de sus miembros. Sin olvidar que este tipo de implicación desarrolla en la comunidad un sentido de pertenencia que garantiza una adecuada y duradera conservación de los edificios.

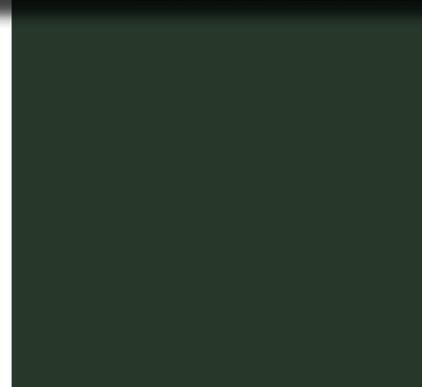
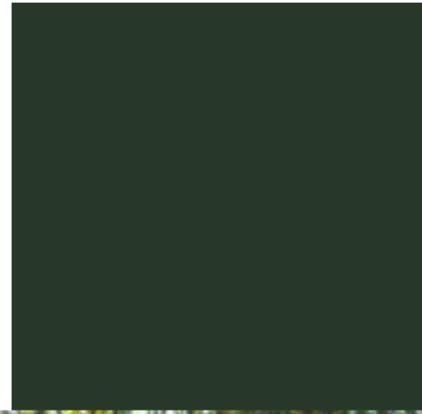
Esta forma de trabajar se concreta en su máxima **«La forma sigue al amor»** que, en contraposición a la famosa «La forma sigue a la función» de Louis Sullivan, ejemplifica lo revolucionario de su concepción de la arquitectura.

Por otra parte, con proyectos como la hospedería del centro RoSana, galardonada con un Premio New European Bauhaus en 2021, en Alemania, o el de ecoturismo en el Cortijo La Donaira de Ronda, en España, ambos desarrollados en colaboración con Martin Rauch, ha demostrado que la construcción con tierra, elemento fundamental en toda su arquitectura, es perfectamente viable en la Europa actual.

Imágenes cortesía: Museo ICO

Biennale 2022.

El Presente Cada Vez Más Con La Mujer

Bajo el lema **«The Milk of Dreams»**, evocador título que la directora Cecilia Alemani ha elegido para la 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, y que ha tomado prestado del libro infantil de la pintora británica Leonora Carrington, la **Biennale 2022** abrió sus puertas el 23 de abril y las cerrará el 27 de noviembre.

Como singularidad, en palabras de la propia directora, en esta edición se celebran **«alianzas diversas, cuerpos imaginarios, seres permeables, en la que la mayoría de artistas invitados son mujeres y personas de género no binario. Una elección que refleja un panorama de gran efervescencia creativa»**.

Cecilia Alemani, antigua comisaria jefe y directora del High Line Art de Nueva York, lleva dos años trabajando en este evento, tras haberse visto obligada a atrasarse durante 12 meses por culpa de la Covid19.

Tres áreas temáticas recorren la Bienal a lo largo de todas sus secciones: **la representación del cuerpo y sus metamorfosis, la relación entre los individuos y las tecnologías o la conexión entre los cuerpos y la tierra**. La exposición pasará de las atmósferas mágicas a las situaciones que se irán volviendo cada vez más gélidas, mientras las figuras de los «cuerpos desobedientes» pasan a las mezclas de lo humano y lo artificial y a las reflexiones sobre un futuro pos-humano.

Alemaní ha destacado el recorrido de la exposición con cinco «cápsulas de tiempo» – verdaderas exposiciones dentro de la propia muestra–, a las que considera el «corazón palpitante» de la feria. Fueron concebidas por el dúo de diseñadores **FormaFantasma** y se caracterizan por sus particulares atmósferas con nombres muy llamativos como «La cuna de la bruja», «Tecnologías del encanto», y reescriben una historia que hasta ahora había sido conjugada por hombres. En cambio, en esta ocasión se rehabilitan desde los rincones sombríos de las vanguardias como el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, la Bauhaus o el renacimiento de Harlem y se da voz a artistas no tan reconocidos y los pone en relación con las nuevas generaciones, creando diálogos y rimas.

La Mujer, Cada Vez Más Presente

En la primera de estas cápsulas, ubicadas en el Pabellón Central, además de la propia **Leonora Carrington** aparecen **Leonor Fini, Carol Rama, Dorothea Tanning, Lois Mailou Jones y Remedios Varo**. Otra de ellas se inspira en Materialización del lenguaje, que fue la primera exposición feminista organizada por la Bienal en 1978, comisariada por **Mirella Bentivoglio**, que también figura entre las artistas de la exposición.

La lista también incluye a exponentes del arte cinético como **Nanda Vigo y Dadamaino** (con obras que examinan la relación hombre-máquina) que no estuvieron presentes en la Bienal en los años 60 junto a sus colegas masculinos. “En los primeros 100 años de historia de la Bienal”, explicó la directora en una entrevista, “la presencia femenina apenas alcanzaba el 10%. **en los últimos 20 años ha llegado al 30%**”.

Ahora Alemani pone las cosas en su sitio escribiendo una contrahistoria –o una historia sobre la marginación– en la que establece “madres” e “hijas” al mismo tiempo en una relación que es más de complicidad y asonancia que de descendencia.

En la muestra también se da pie al arte patrio con la **presencia de numerosas artistas italianas** y que la comisaria quería que estuvieran bien representadas para luchar contra la discriminación de género. Entre ellas, **Ambra Castagnetti** (que forma parte del Colegio de la Bienal, una novedad este año para el ámbito artístico, dedicado a la formación y apoyo de jóvenes talentos), **Giulia Cenci** y **Chiara Enzo**. La propia directora artística es la primera mujer que comisaría la Bienal en sus 127 años de historia.

Cecilia Alemani **«La Leche de los Sueños no es una exposición sobre la pandemia, pero registra inevitablemente los trastornos de nuestra época. En tiempos como éste, como demuestra claramente la historia de la Bienal de Venecia, el arte y los artistas pueden ayudarnos a imaginar nuevos modos de convivencia e infinitas posibilidades de transformación»**.

En total se podrá disfrutar de una colección de aventuras fantásticas y seres híbridos compuesta por **213 artistas** –180 de los cuales debutan en este santuario veneciano del arte– **procedentes de 58 naciones** (Camerún, Namibia, Nepal, Omán y Uganda participan por primera vez) para un total de 1433 obras y objetos.

Camerún dedica un pabellón a la obra de artistas en su mayoría cameruneses, y un segundo pabellón, ubicado en el Palacio Bernardo, que ofrece una innovadora apuesta por el NFT, brindando una gran oportunidad para conocer a expertos en arte digital y cultivar relaciones con las plataformas más destacadas del sector.

Esta última exposición llamada «El tiempo de las quimeras» se abrió al gran público el pasado 23 de abril, y cuenta entre otras, con las obras de los artistas españoles **Marina Núñez y Miguel Soler-Roig** que han desarrollado cada uno de ellos, piezas mutantes en las que los cuerpos, mediatizados por la tecnología y la naturaleza, son los protagonistas.

El León de Oro al Mejor Artista en la Exposición Internacional «La Leche de los Sueños» para **Simone Leigh** por la monumental apertura escultórica rigurosamente investigada, virtuosamente realizada y poderosamente persuasiva del Arsenale, que junto con **Belkis Ayón**, proporciona una convincente entrada a las ideas, sensibilidades y enfoques constelados y animados a lo largo de «La leche de los sueños».

«Hoy estamos allí de nuevo, pero no ya como protagonistas sino con un papel importante que desempeñar. Es un debut como parte integral del edificio, el Pabellón de los Estados Unidos, junto a Simone Leigh, la primera mujer afroamericana en representar los Estados Unidos en la Bienal de Venecia».

León de Plata para un Artista Joven Prometedor en la Exposición Internacional «La Leche de los Sueños» para **Ali Cherri** por una presentación interdisciplinaria y de múltiples capas que lleva una meditación sobre la tierra, el fuego y el agua desde una perspectiva constructiva a una dimensión mítica, reflejando «La Leche de los Sueños» hasta la propia apertura a otras narrativas que se apartan de la lógica del progreso y la razón.

Simone Leigh. Fachada Pabellón EEUU, 2022. Paja, acero y madera, dimensiones variables. Satélite, 2022. Escultura bronce. Cortesía de la artista y de Matthew Marks Gallery. Foto de Timothy Schenck © Simone Leigh

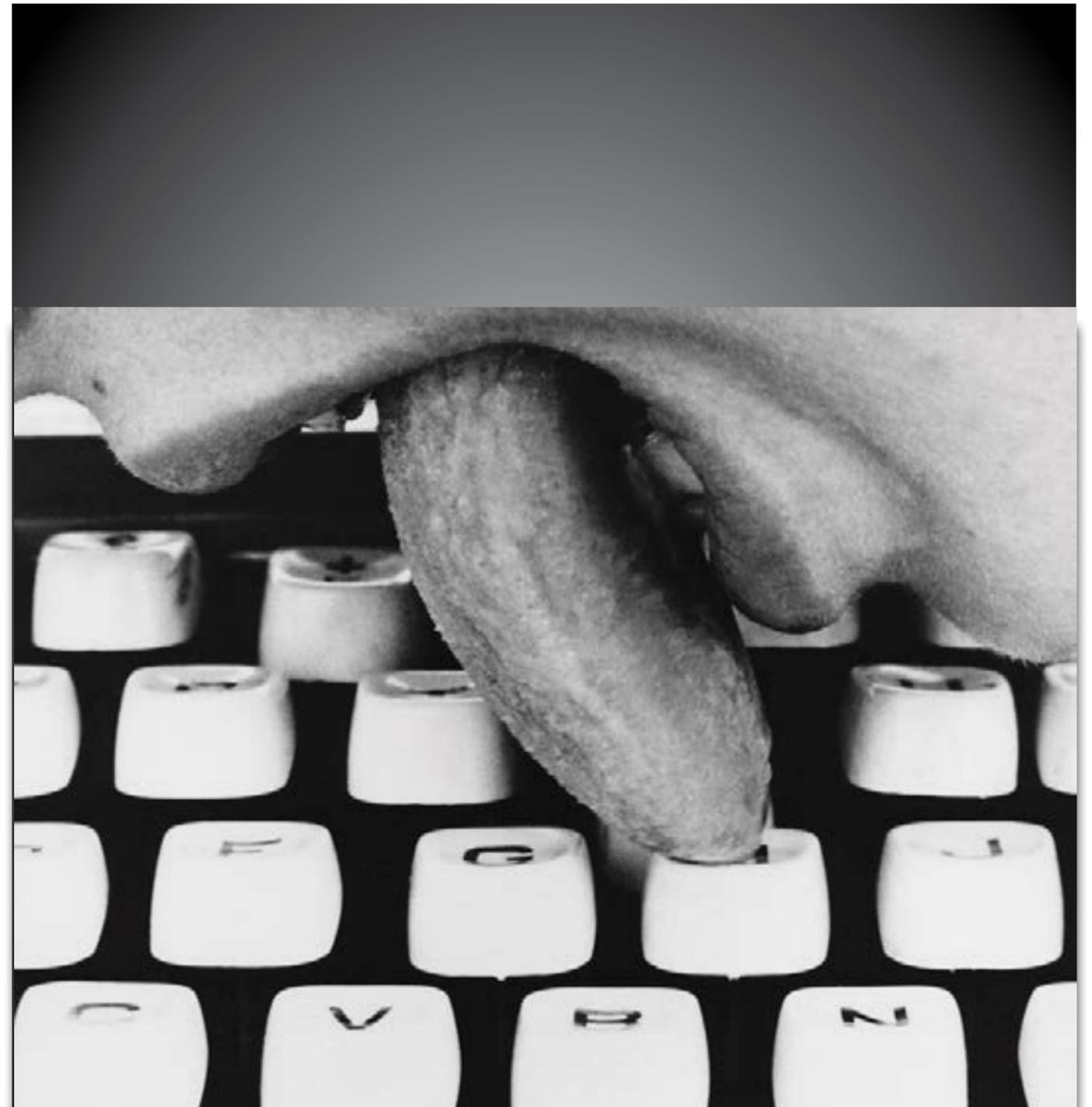

Simone Leigh, *Centinela*, 2022. Bronce. Cortesía de la artista y de Matthew Marks Gallery. Foto de Timothy Schenck © Simone Leigh

La identidad visual de la bienal para la edición de 2022 presenta obras del artista Felipe Baeza, imagen cortesía de la Biennale di Venezia

Lenora de Barros, POEMA (POEMA), 1979_2014. Foto Fabiana de Barros. Cortesía del artista; Galería Georg Kargl Bellas Artes, Viena; Bergamin & Gomide, São Paulo

*Symphony, Un Viaje Emocional A Través De
La Música Con Gustavo Dudamel*

Imagínese que de repente, se coloca unas gafas y su entorno ha cambiado. Ahora se encuentra en el Gran Teatro del Liceo, sentado en una butaca y el maestro Gustavo Dudamel, le da la bienvenida.

A continuación, sorprendentemente se ve rodeado de los músicos de una orquesta sinfónica, todos guardando silencio, esperando a la indicación del director, que enérgicamente da la entrada de la Quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, y con sus famosísimas cuatro notas, comienza «Symphony», un viaje emocional a través de la música con Gustavo Dudamel.

Los músicos en el escenario ocupan su lugar habitual, por familias de cuerdas, viento, metal, percusión, y los siente especialmente cerca de una forma real, viviendo de lleno la energía y la mirada del director, situado justo delante. Sumergirse en este experimento musical le permitirá girar la cabeza de lado a lado y arriba y abajo para adquirir nuevas vistas y perspectivas de una orquesta sinfónica y sus instrumentistas.

Experiencia Inmersiva En Dos Tiempos

Por primera vez, el espectador podrá situarse en medio de una orquesta sinfónica en esta experiencia inmersiva puntera a partir de tecnología de realidad virtual, que tras su estreno en **CosmoCaixa** (Barcelona), inició una gira que recorrerá un centenar de ciudades de España y Portugal durante un periodo de diez años.

El punto de partida del proyecto, en el que se ha estado trabajando durante más de cuatro años, es hablar del poder emocional de la música desde una vertiente divulgativa. Desde el primer momento se apostó por la realidad virtual como la mejor forma de explicar esta historia. La tecnología más puntera ha facilitado lo que de otro modo no sería posible: sentarse junto a los violines en una gran orquesta sinfónica mientras interpretan Beethoven. La voluntad es poder seducir a todo tipo de público, también a aquellos que ya son conocedores de la música clásica.

«Symphony» está formado por dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una. En la primera de ellas se puede ver una película panorámica que introduce al espectador en este viaje y le guía solo a partir de sonidos. La segunda unidad está dedicada a vivir la experiencia de realidad virtual.

Esta experiencia inmersiva tiene una duración aproximada de cuarenta minutos, repartida en dos tiempos. Comienza con la proyección de una película panorámica y sigue con un salto a la realidad virtual que permite un visionado en 360 grados de la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Gustavo Dudamel, y grabada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Tres jóvenes músicos de diferentes partes del mundo protagonizan la proyección inicial, rodada en Colombia, Nueva York y la costa mediterránea. A través del retrato de los sonidos y de las músicas propias de los lugares donde viven, se puede entender cómo cada uno de ellos está conectado con los sonidos y la música de su entorno. Mediante este mosaico de contrastes, el espectador descubre cómo estos sonidos aleatorios, gracias al ingenio del ser humano, se convierten en música conectando así diversas culturas.

Una vez visto este primer audiovisual, los espectadores acceden a la experiencia musical de realidad inmersiva a través de los dispositivos de realidad virtual. Tras escuchar la **Quinta sinfonía de Beethoven** y de ver desde primera fila a Gustavo Dudamel, la vivencia se traslada a otro espacio: el taller de un luter. Allí, el público puede escuchar el sonido de la madera mientras es esculpida por las manos del artesano constructor de los instrumentos de cuerda, antes de introducirse dentro del violín en el que trabaja y, posteriormente, en el interior de una trompeta.

Haciendo hincapié en el poder emocional de la música, el espectador aparece acompañado de la melodía del inicio de la **Primera sinfonía de Gustav Mahler**, rodeado de un entorno íntimo y especial, para finalizar este viaje, de nuevo con la orquesta, que ahora interpreta el jovial **Mambo de West Side Story**, de **Leonard Bernstein**.

Más De 250 Personas Involucradas En El Proyecto

La idea original del proyecto surgió hace cuatro años del Departamento de Música de la Fundación «la Caixa», que encargó su dirección artística al músico y creativo **Igor Cortadellas**. Él llevó a cabo la elaboración del guion y una búsqueda de la tecnología adecuada. La dirección musical recayó en el director de orquesta **Gustavo Dudamel**, que se encargó de validar y redondear este proyecto tan ambicioso. A partir de entonces se convocó un concurso para desarrollar la parte técnica, que ganó la empresa barcelonesa de postproducción y generadora de efectos visuales y animación digital **Glassworks**.

Una vez esta compañía se incorporó al proyecto, eligió el estudio **Visualise**, con sede en Londres, para completar la ejecución de trabajos relacionados con la realidad virtual, gracias a su experiencia en el sector. Ambas compañías, bajo la dirección de Igor Cortadellas y su equipo **IgorStudio**, supervisaron la planificación de la producción y crearon herramientas para mejorar la preproducción y la producción del proceso. Uno de los principales desafíos con los que se encontró fue el de decidir **dónde colocar la cámara de 360 grados** a la hora de realizar la grabación. Para encontrar la vista más natural y realista para un espectador dentro de la orquesta, crearon una herramienta en 3D a través de un software para ver de antemano en qué parte del teatro se podía posicionar la cámara, y saber qué vería.

La filmación final tuvo lugar en el **Gran Teatro del Liceo de Barcelona** en agosto de 2019 a través de un prototipo de cámara Meta One creada para la ocasión, que permitió grabar escenas con poca luz y con un rango dinámico mayor que cualquier otra cámara de 360 grados existente, fruto de su ligereza y menor tamaño en comparación con el resto. Ello permitió una grabación más cercana e íntima de la orquesta.

La grabación de sonido para «Symphony» se realizó utilizando la última tecnología. Se usó el audio en red con el fin de utilizar las longitudes de cableado al mínimo. Un solo cable transportó un total de 84 canales de audio a 96 kHz y 24 bits. La configuración del micrófono en sí utilizó técnicas de grabación en 3D de última generación. Todos los grupos instrumentales fueron meticulosamente grabados con una mezcla de micrófonos digitales de alta calidad, y también de tipo analógico para recrear todos los matices de la orquesta y generar una experiencia 360°, que acompaña la mirada del espectador.

Para hacer realidad este proyecto, más de 250 personas han trabajado y colaborado. De estas, un centenar de personas en el ámbito artístico; desde el lutier **David Bagué**, y bajo la batuta de **Gustavo Dudamel**, a los 60 extraordinarios mentores de la **Mahler Chamber Orchestra** y 41 jóvenes artistas de la **Fundación Gustavo Dudamel**, representando a ciudadanos de 22 países en 5 continentes (procedentes de Estados Unidos, Hong Kong, Japón, España, Noruega, Venezuela, Colombia, Corea, Suecia, Francia y Argentina) dan vida a obras maestras del repertorio clásico, mientras amplían el acceso de la juventud a la música y las artes, ofreciéndoles herramientas y oportunidades para forjar sus futuros creativos.

Tecnología al servicio de la creatividad

El concepto visual de esta experiencia en realidad virtual **combina la imagen real filmada en 360° (live action) con la imagen generada por ordenador (CGI) y efectos visuales realizados a través de VFX**, que recrean universos oníricos que también encuentran inspiración en la naturaleza para completar la belleza de la experiencia.

Las secuencias gráficas van ganando complejidad a medida que avanza el viaje y son fruto de múltiples capas y texturas que se superponen y se adaptan a los cambios de la partitura para sacar adelante el viaje más orgánico.

Gustavo Dudamel, alma de la Fundación que lleva su nombre

Gustavo Dudamel cree firmemente en el poder de la música para transformar vidas, inspirar y cambiar el mundo. A través de su presencia en el podio y de su incansable apoyo a la educación artística, Dudamel ha dado a conocer la música clásica a nuevos públicos alrededor del mundo y ha ayudado a facilitar el acceso a las artes a innumerables personas en comunidades sin acceso a ellas.

Inspirada en las experiencias musicales y los mentores de la infancia de Dudamel, la **Fundación Gustavo Dudamel**, una organización sin ánimo de lucro, fue creada en el 2012 con el objetivo de promover el acceso a la música como un derecho humano y catalizador para el aprendizaje, la integración y el cambio social.

Arduo defensor de la educación musical y el desarrollo social a través del arte, Dudamel se formó desde niño en **«El Sistema»**, un extraordinario programa de educación musical inmersivo iniciado en 1975 por el maestro **José Antonio Abreu**.

Inspirado por «El Sistema», Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles y sus aliados comunitarios fundaron **YOLA** (Youth Orchestra Los Angeles) en el 2007, proyecto que da servicio a más de 1.300 músicos proveyéndoles de instrumentos libres de coste, instrucción musical intensiva, apoyo académico y entrenamiento de liderazgo.

YOLA tiene sus propias instalaciones permanentes construidas específicamente para el programa: el Centro YOLA Judith y Thomas L. Beckmen en Inglewood, diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

Dado que la pandemia mundial COVID-19 paralizó la mayoría de las actuaciones en vivo, Dudamel ha dedicado aún más tiempo y energía a su misión de hacer llegar la música a los jóvenes de todo el mundo, convencido de que las artes desempeñan un papel esencial en la creación de una sociedad más justa, pacífica e integrada.

Mientras permanecía en cuarentena en Los Ángeles, auspició «En casa con Gustavo», un nuevo programa radial desde su hogar, en el que compartió historias personales y selecciones musicales como una forma de unir a la gente durante este período de aislamiento. El programa fue transmitido a nivel local e internacional, en inglés y en español, con anfitriones invitados que incluyeron entre otros, al compositor John Williams, y su propia esposa, la actriz María Valverde.

Dudamel también participó en «Global Goal: Unite For Our Future» (Meta Global: Unidos por Nuestro Futuro), un especial para TV de Global Citizen para recaudar fondos desde el Hollywood Bowl con la LA Phil y la YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles), físicamente distanciados. El evento, en el que también participaron Shakira, Coldplay, Lin-Manuel Miranda, Usher y otros artistas invitados, fue visto por millones de personas alrededor del mundo y recaudó \$6,9 mil millones para suministrar pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 a las comunidades más pobres y marginadas del mundo.

Sus últimos proyectos incluyen una versión virtual del Festival Nacional de la YOLA (uno de muchos otros eventos educativos nacionales e internacionales con la YOLA), y en el canal KCET, desde el verano de 2020 Dudamel presenta una serie televisiva titulada «En concierto en el Hollywood Bowl».

con momentos claves de actuaciones de la LA Phil a lo largo de la última década en su histórico hogar veraniego. Desde comienzos de 2021, el programa también se difunde a todo el país por el canal público PBS.

Dudamel anticipa actuaciones con la Filarmónica de Viena en los festivales de Salzburgo y Grafenegg, continuando con una gira por Estados Unidos con la Filarmónica de Viena incluyendo tres conciertos en el Carnegie Hall, y la creación de dos nuevos proyectos educativos en colaboración entre su Fundación y la «Escuela de Música Reina Sofía» de Madrid.

Mahler Chamber Orchestra (MCO)

La Mahler Chamber Orchestra (MCO) se fundó en 1997 con la visión compartida de ser un conjunto libre e internacional, dedicado a crear y compartir experiencias excepcionales relacionadas con la música clásica. Con cuarenta y cinco miembros de veinte países diferentes en su núcleo, la MCO funciona como un colectivo nómada de músicos apasionados que se unen para hacer giras específicas en Europa y en todo el mundo. La orquesta está en movimiento constante: hasta ahora ha actuado en más de cuarenta países de los cinco continentes. Se rige colectivamente por su equipo directivo y la junta de la orquesta; las decisiones se toman democráticamente con la participación de todos los músicos.

El sonido de la MCO se caracteriza por el estilo de música de cámara del conjunto de ejecución entre sus personalidades musicales diversas. Su repertorio principal, que abarca desde los clásicos vieneses y los primeros períodos románticos hasta las obras contemporáneas y los estrenos mundiales, refleja la agilidad de la MCO para cruzar fronteras musicales.

Igor Cortadellas

Tras formarse musicalmente y graduarse como oboísta en el Conservatorio Superior de Zúrich, Igor Cortadellas (Barcelona, 1976) inicia una carrera profesional como intérprete y docente de este instrumento. Paralelamente a sus estudios de música, se forma como fotógrafo y cursa un máster de guion y vídeo digital en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

En 2008 fundó la agencia creativa Igor Studio. En el doble camino de su formación, música e imagen, encuentra su punto de confluencia en el campo de la creatividad aplicada al mundo de la imagen y audiovisual. A partir de este momento se especializa en la proyección de campañas globales en todo el mundo para ayudar a conectar las instituciones con sus audiencias. Igor Studio es un estudio creativo que fabrica conceptos visuales inspiradores y efectivos fieles a la música y a sus artistas.

Igor Studio ha recibido la confianza, entre otros, de Cecilia Bartoli, Martha Argerich, Valeri Gergiev, la Mahler Chamber Orchestra, la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, la Fort Worth Symphony Orchestra Dallas, el Gran Teatro del Liceo y el Auditorio de Barcelona, la Ópera de Tenerife, Adda Sinfónica, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Sony, Decca, Warner y Universal. Su labor ha sido reconocida con varios premios. Debe destacarse el LUX en la categoría de publicidad, por la campaña con Adda Sinfónica, Orquesta del Auditorio de la Diputación de Alicante.

Músicas que aparecen en la película panorámica:

- «Pièce en forme de Habanera» para violonchelo y piano de Maurice Ravel
- Take Five de Paul Desmond
- El Pájaro Amarillo de Rafael Campo Miranda
- Primer movimiento de la Quinta sinfonía de Ludwig Van Beethoven

Músicas que aparecen en la experiencia de realidad virtual (VR):

- Primer movimiento de la Quinta sinfonía de Ludwig Van Beethoven
- Segundo movimiento de la Séptima sinfonía de Ludwig Van Beethoven
- Primer movimiento de la Primera sinfonía de Gustav Mahler
- Canción Mambo de la película West Side Story, de Leonard Bernstein

la EARTH sin ART, es sólo «EH»

La tierra gira y con ella nuestra mirada hoy se detiene en:

Máxima Romero, una polifacética artista española que se inicia formalmente en la Llotja de Barcelona, Escuela de Artes y Oficios. Si bien a los dos años la abandona para viajar por el mundo, continuando su formación de manera autodidacta, estudia de forma empírica teoría del color, composición, historia del arte y manifestaciones artísticas del momento actual.

Con más de 20 años de experiencia, su trabajo se caracteriza por el uso de figuras geométricas, colores vibrantes y composiciones abstractas que representan el universo de su sensibilidad interior. Poseedora de un talento inquieto, dibuja y desdibuja con rapidez y con un sentido equilibrado de las formas.

Su pensamiento mágico lo traslada a su obra con inimitables trazos llenos de armonía y color, sus creaciones poseen un aura fantástica y poética.

Explora el espacio desconocido en sus lienzos, más que para dar respuestas para seguir haciéndose preguntas, para dejar de hablar y pensar sobre lo que sus manos forman con la luz y los sonidos. Su estilo abstracto atrapa al espectador por el contraste de los colores, invitando al observador a una reflexión constante de las emociones.

Sus piezas son cautivadoras e hipnóticas, salen de la realidad tediosa.

Romero, es de las que piensa que la pieza de arte es tuya mientras la estás creando. Cuando la terminas, le pertenece a todos, o a nadie, o a las calles, o a las personas que la tiene en sus manos. Para ella crear es una forma de respirar, de despertar emociones. Su obra siempre es un estímulo visual.

Maru Alcalde

Máxima Romero durante una de sus colaboraciones artísticas con la compañía de ballet [Artendaza](#). Imagen cortesía: © Máxima Romero

Vuelve FAIM ART la feria de los artistas independientes

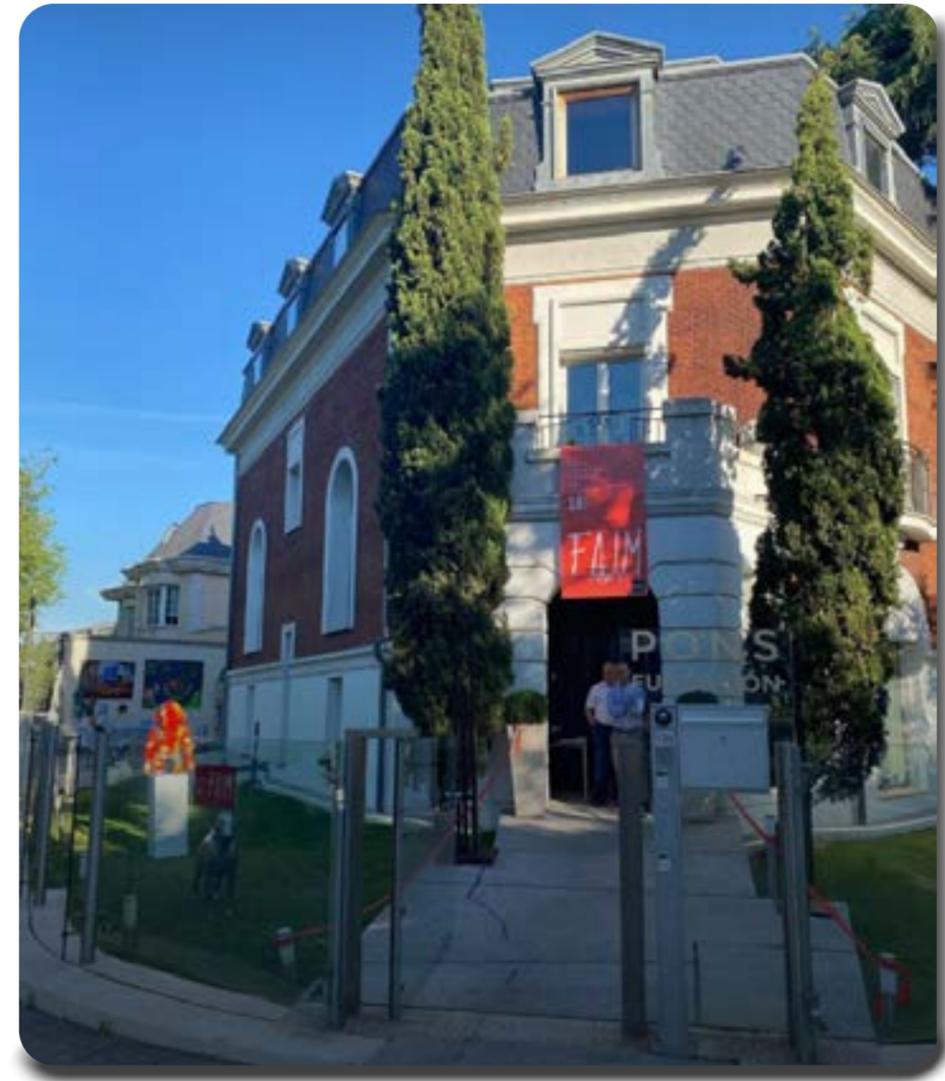
A las puertas del verano la Feria de Arte Independiente en Madrid, FAIM ART, celebró su decimoctava edición con una participación de más de medio centenar de artistas nacionales e internacionales, durante los días 10, 11 y 12 de junio, tras dos años sin convocarse.

La cita anual de los artistas independientes tuvo lugar en un marco incomparable como es la **Fundación Pons**, espacio creativo e íntimo en pleno centro de Madrid, donde el público asistente pudo descubrir y adquirir la oferta artística actual y conocer la visión y motivaciones de sus creadores.

FAIM ART 2022, se reafirma en su propósito de conectar a quienes disfrutan del arte con creadores independientes. En esta feria, los protagonistas son los artistas y el objetivo es lograr una experiencia personal que facilite el diálogo entre el público y los artistas, para incentivar nuevas colecciones y brindar novedades a coleccionistas establecidos.

En esta nueva edición de FAIM ART, la plataforma **ARTNOBEL** presenta en primicia los NFT's de los artistas: MxmR, Dalo Unique, David Pou e Iris Paris, que como Máxima Romero y **Maro Aguilar** también exponen sus creaciones más recientes.

Además la feria contará con el proyecto de arte colaborativo solidario **UNA SERVILLETA PARA PINTAR (USPP)** creado en 2012 por la artista Máxima Romero en colaboración con ARTNOBEL para promover la creatividad, divulgando y dando a conocer a través del mundo del arte contemporáneo, el siguiente mensaje: "La humanidad es una gran familia y el arte es parte de su esencia".

COLLECTIONS

[Click para ver el NFT](#)

[Click para ver el NFT](#)

[Click para ver el NFT](#)

[Click para ver el NFT](#)

FAIM ART nace en el año 2000 como feria independiente, pionera en su género que, a lo largo de su trayectoria, más de 3000 artistas han apostado por exponer y participar en ella.

Desde la primera edición, su directora Marta Lueje comenta que: «la feria ha ido evolucionando siempre con el afán de superarse y buscar mejores condiciones, tanto para el artista y su obra, como para el público asistente, que tiene la oportunidad de conocer a los autores y adquirir su obra directamente»

Moco Museum Introduce AR En La Obra De Guillermo Lorca

Fiel a su filosofía de mostrar a un público lo más amplio posible piezas que crean experiencias, activan la imaginación, desafían las normas, amplían perspectivas y cuestionan el mundo a nuestro alrededor, el **Moco Museum** ha desarrollado una nueva herramienta para acercar de una forma lúdica la obra del artista **Guillermo Lorca** a sus visitantes.

Moco Play es la app de RA (Realidad Aumentada) en tiempo real desarrollada por el museo, con la que las obras de Lorca cobran vida para envolver al visitante, con plantas y flores que se mecen con el viento, pájaros que sobrevuelan la cabeza de quien observa, animales ligeramente amenazantes o hadas aladas que se acercan hasta casi poder tocarlas.

Para conseguirlo, el Moco ha colaborado con **Studio Irma** de la artista Irma de Vriers, cuya obra inmersiva **«Diamond Matrix»** también cuenta con un espacio preferente en el museo.

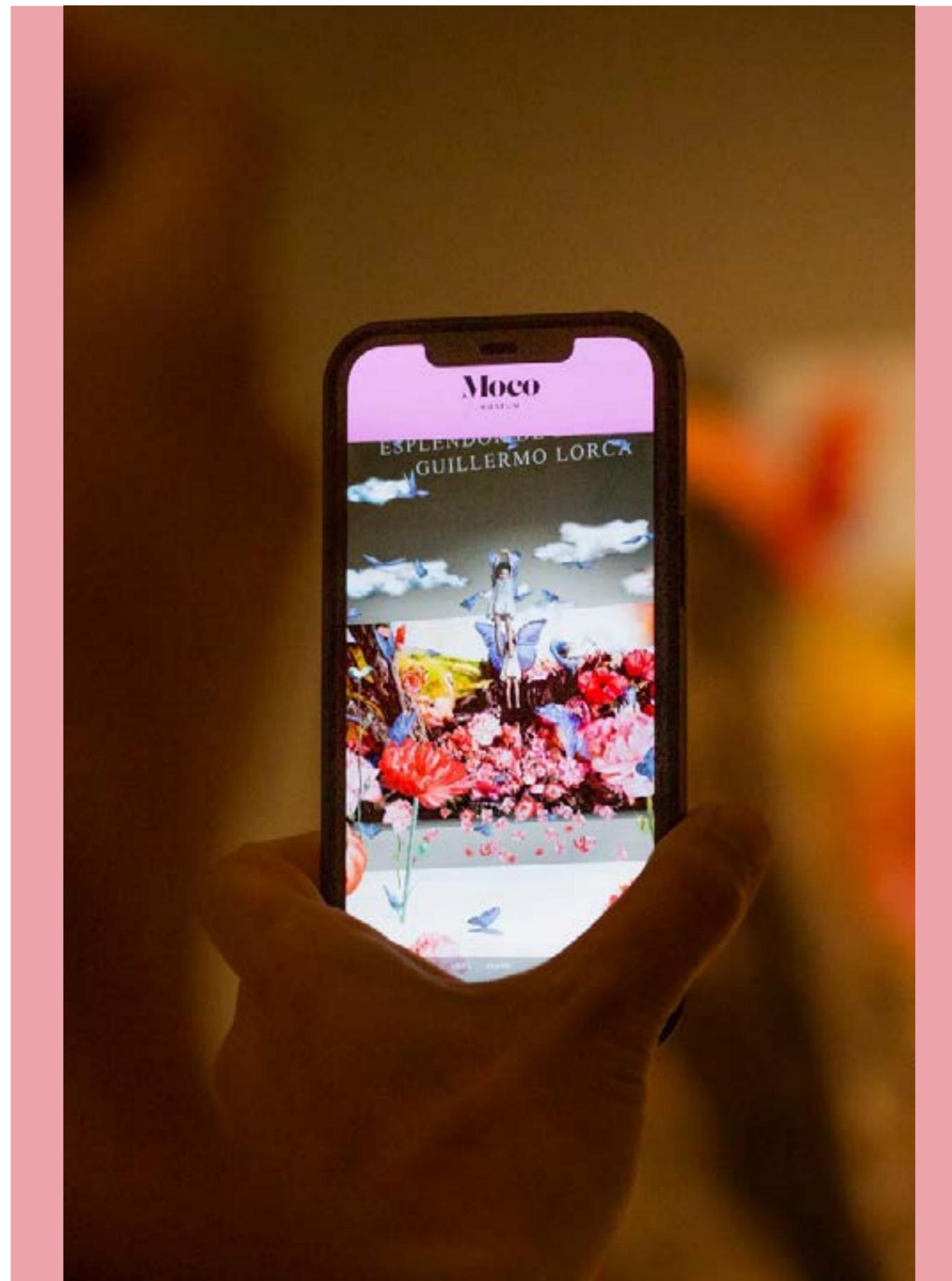
El pintor chileno es el protagonista de las salas temporales del museo con su exposición **«Esplendor de la Noche»**, que reúne seis piezas de gran formato desarrolladas mayoritariamente durante la pandemia que continúan con su estilo realista y mágico.

«La selección de los cuadros fue sobre cuáles podrían dialogar mejor para poder crear una sensación envolvente y que uno no pudiese salir de la exposición indiferente si no que tocara distintas fibras sensibles. La exposición habla de la violencia, la naturaleza, la ternura, del erotismo, hasta en algunos puntos del amor» cuenta Guillermo Lorca.

Desde su apertura en octubre del 2021, Moco se ha consolidado como una visita obligada para los amantes del arte en Barcelona, tanto locales como turistas. Pionero en exponer arte digital y **NFTs**, ahora ha dado un paso más en el uso de la tecnología para acercar el arte al gran público.

Además, el visitante puede seguir experimentando con la herramienta de realidad aumentada en casa, ya que ésta también funciona con la reproducción de las obras de Lorca disponibles en la tienda del museo.

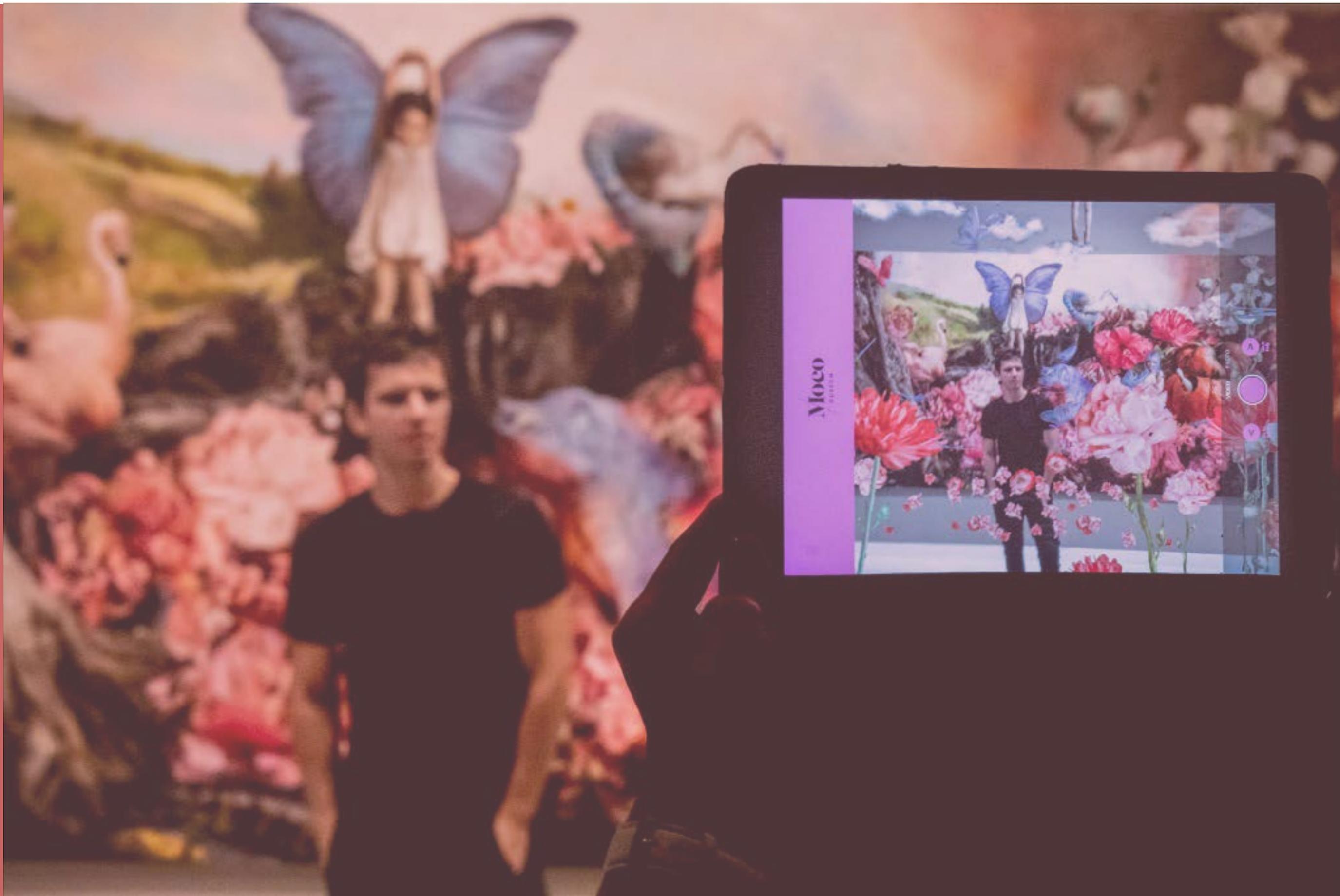
Imágenes cortesía: [Moco Museum Barcelona](#)

ESPLENDOR DE LA NOCHE
GUILLERMO LORCA

¿Quién es Máxima? La conocí niña, graciosa y presumida, valiente con talento. Curiosa y espabilada, sonriente y amena. Muchas veces preguntona. Otras veces temeraria. Siempre con tirabuzones.

Correteaba por el taller de pintura de su tío. Seguidor de la escuela de Mariano Fortuny en la vertiente Orientalista. Un taller lleno de cuadros y trastos varios indescifrables con los que era imposible jugar. Una mesa pequeña junto a la ventana con una silla blanca a conjunto para ella con hojas de papel y lápices de colores donde volcar sus ocurrencias. Donde mostrar su visión del mundo pequeño. Un pequeño mundo lleno de color y fantasías. Donde los tamaños siempre tienen relación con los afectos. Y los afectos con los besos prodigados a un lado y a otro.

Afirmar ese momento como el inicio de una artista puede resultar apresurado. Rodearse de emociones no significa comprenderlas, entenderlas, hacerlas tuyas. El taller estaba lleno de emociones difíciles de descifrar para una niña, también difíciles de descifrar para un extraño. Se trataba de un lugar suntuoso lleno de luz, donde se respiraba lo que antes se llamaba arte, o donde la creación artística nacía completa llena de inspiración. Cuando la mesa se quedó pequeña y su mundo se fue agrandando, los trastos indescifrables se transformaron en cotidianos y con ello las hojas de papel dejaron espacio al lienzo. Los lápices de colores abandonados dejaron paso a los pinceles, sutiles, delgados, largos, cariñosos.

Los orígenes, porque todos tenemos un origen, se encuentran en Larache Marruecos. El lugar donde nacieron sus padres, hijos de españoles afincados junto al Océano Atlántico a orillas del río Lucus. Traslados a la Barcelona donde nació en 1972, seguía rodeada de paredes llenas de vestigios orientales. Bandejas de latón labradas a mano, pouf de piel de camello, vasos pequeños de cristal para té, teteras plateadas. Y el sonido del té verde cayendo desde lo alto al vaso con yerbabuena. Ese olor intenso y fresco característico, inolvidable. Yerbabuena del cultivo del padre en un pedazo de terreno minúsculo, el último reducto del lugar donde nació. Recordando esas mochas llenas de cuentos, historias de padres a hijas desde las mil y una noches. Ensoñaciones inspiradoras para mantener la atención, para transferir conocimiento, para dormir mejor.

Muy pronto pasó de escuchar, a contar cuentos como Scheherazade. Quienes la oían atraídos por sus palabras, por sus encantos, por su arte caían en la tentación de repetir una vez más. Con la pintura y la tinta empezó a experimentar, a comunicar, a transmitir parte de esos cuentos. Cada cuadro era una historia interior, una vivencia, una exudación, un sueño. En uno de esos sueños descubrió al otro como esencia del trabajo, como esencia que da sentido a las cosas, a las obras, a la interminable búsqueda artística. En esas imágenes oníricas aparecía la necesidad de ayudar a los demás como la mejor forma de arte, como la mejor manera de crecer. Trabajar en obras de arte contemporáneo para ayudar a otros.

Abate Bussoni

Proyecto de Máxima Romera
#servilletasolidaria

UNA SERVILLETA PARA PINTAR

UNA SERVILLETA PARA PINTAR (USPP) es un proyecto de arte colaborativo solidario; su impulso nace de la creatividad, el entusiasmo y el poder de convocatoria del arte contemporáneo, con el propósito de disolver la soledad y el desconsuelo. La artista visual y productora Máxima Romero; viajera incansable, en busca de conocimientos desde los 15 años de edad, muy pronto descubre en las servilletas de tela, un magnífico aliado como soporte para su obra y como objeto que representa el hogar y la familia. **Máxima Romero** aporta la primera **#servilletasolidaria** y es la comisaria oficial del proyecto, que cuenta con una madrina de excepción, la actriz española, mundialmente conocida, **Rosy de Palma**.

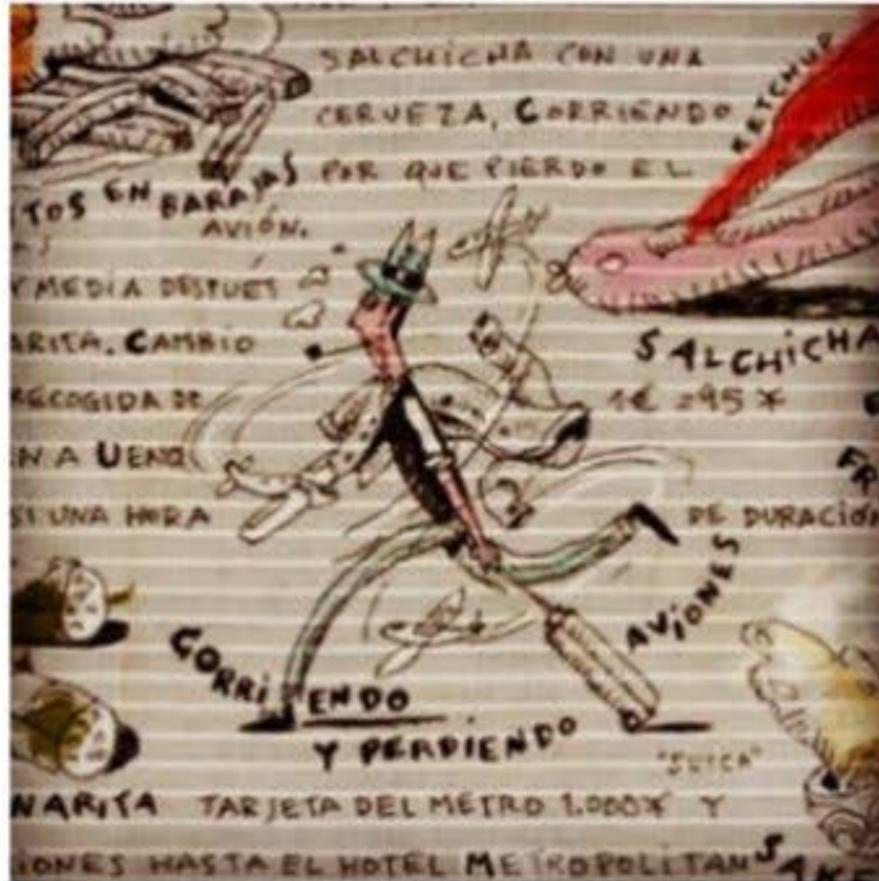
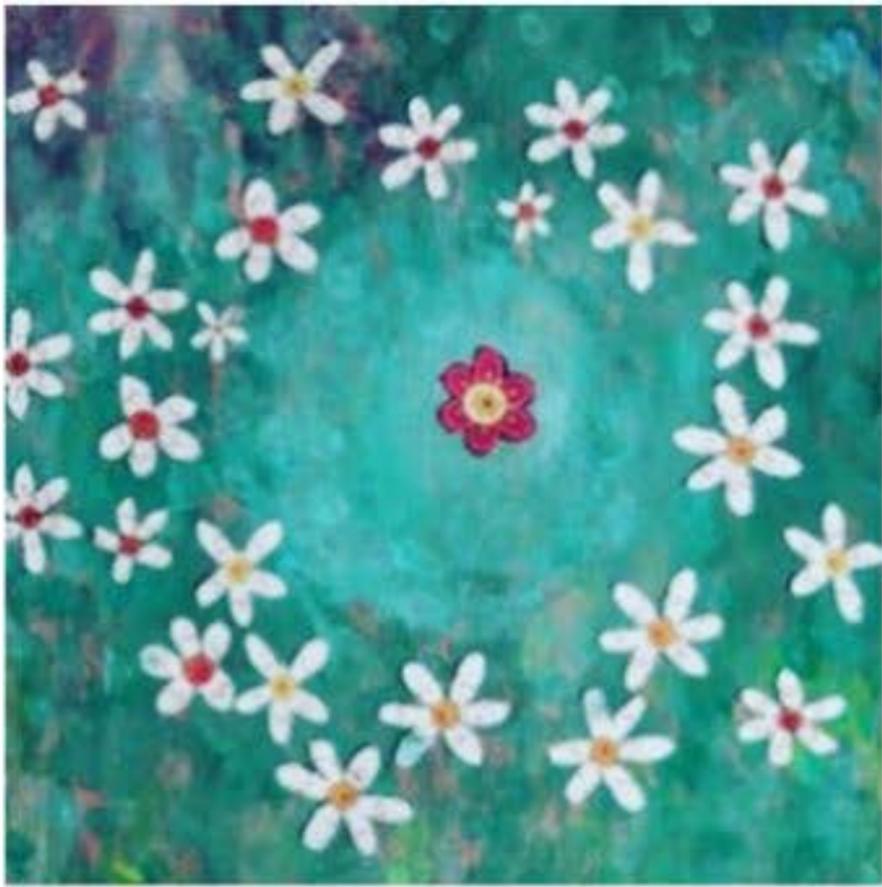
Máxima Romero en colaboración con **ARTNOBEL**, plataforma cultural online, creó en 2012 **UNA SERVILLETA PARA PINTAR**, un proyecto que promueve la creatividad, divulgando y dando a conocer, a través del mundo del arte contemporáneo, el siguiente mensaje: **“La humanidad es una gran familia y el arte es parte de su esencia”**.

ARTNOBEL es un espacio de arte para inspirar a los que tienen la capacidad de apreciarlo y donde consultores, mentores, coaches y asesores, hacen que tu experiencia con el arte se transforme en una potente herramienta de crecimiento y desarrollo personal y social. Para nuestra plataforma el arte vive en Internet, donde desde 1999 damos visibilidad, divulgando y promocionando la cultura, el arte y a los artistas contemporáneos.

Objetivos

El objetivo es recaudar fondos para proyectos dedicados a mejorar la sociedad, mediante una exposición, y posterior subasta pública, de las servilletas intervenidas por creadores profesionales de cualquier disciplina artística, y persigue reivindicar las artes plásticas y demostrar lo que pueden aportar a la cultura y a la sociedad.

OLEA, un aove único

El éxito de la tecnología blockchain está cambiando muchas cosas. Su característica esencial es el hecho de poder traspasar un activo de forma digital.

La transparencia operativa y la valorización justa de los archivos digitales a través del NFT, hacen que el arte sea el mejor laboratorio donde crear futuros posibles y nuevas oportunidades.

Como es el caso de **OLEA**, un AOVE (aceite de oliva virgen extra) único, inspirado en nuestra propia historia mediterránea, relacionado con las deidades, la abundancia, la salud, la suavidad y cómo no, el oro líquido que conecta con la nueva historia de la economía actual.

OLEA es un proyecto del artista español **Solimán López**, profesor de la **ESAT LAB**, departamento de innovación que dirige en ESAT, (Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia).

El resultado de este innovador proyecto es un aceite de oliva que opera como alimento, como moneda de cambio y como materia prima para crear arte.

En palabras de Solimán López, «desde hace unos años vivimos en una «virrealidad»: espacio definido por la hibridación de la información obtenida por el mundo físico y el virtual o digital».

Esta obra conceptual, fruto del desarrollo entre diferentes disciplinas, rompe barreras en la relación vital de lo tangible y lo intangible, de lo digital y lo analógico y de la realidad y la virtualidad.

Solimán con su proyecto intelectualiza el boom del NFT en el mercado del arte contemporáneo, como referente que une arte conceptual, producción plástica y digital, economía, agricultura, biología, ciencia y sociedad.

En colaboración con el laboratorio Twist Bioscience, encargado de la síntesis en ADN del contrato inteligente de la criptomoneda OLEA, programado por Blue Room Innovation, se encapsula en silica para incorporarse a una serie limitada de 1.250 litros de aceite de oliva que se amplían con los nuevos supplies de la moneda.

En este último paso Solimán ha contado con el apoyo de Javier Forment, responsable del Servicio de Bioinformática del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas IBMCP (UPV Universidad Politécnica de València – CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Con esta acción el artista crea un nuevo espacio de reflexión y un acercamiento de especies, conceptos, economías, sociedades y flujos de información que convergen en un fluido único.

A través de este nuevo elemento líquido el artista desarrolla, a partir de una serie de NFT's, una serie de esculturas, audiovisuales e instalaciones que giran en torno al aceite de oliva.

Imágenes cortesía: Solimán López

El lanzamiento de los 250 primeros NFT's podían adquirirse en forma de pre-order a través de la plataforma Known Origin. Con cada NFT su poseedor obtiene 1 OLEA + 1 Escultura OLEA GENESIS. La pieza seriada OLEA GENESIS en formato físico contiene el aceite que incorpora la molécula de ADN, que también está identificada en la blockchain a través de un NFT lo que la hace única e irrepetible.

Recordemos que Solimán López, considerado como uno de los grandes representantes del arte digital español en los últimos años, consumó la primera venta de un NFT en **ARCOmadrid 2021** a través de la **Galería Baró** por un precio de 14.000 euros a la Fundación el Secreto de la Filantropía.

Los activos digitales movieron 3.500 millones de dólares en 2021 en todo el mundo. En España la cuota de mercado estuvo por debajo del 1% del total de transacciones, frente al 5% en el ámbito internacional.

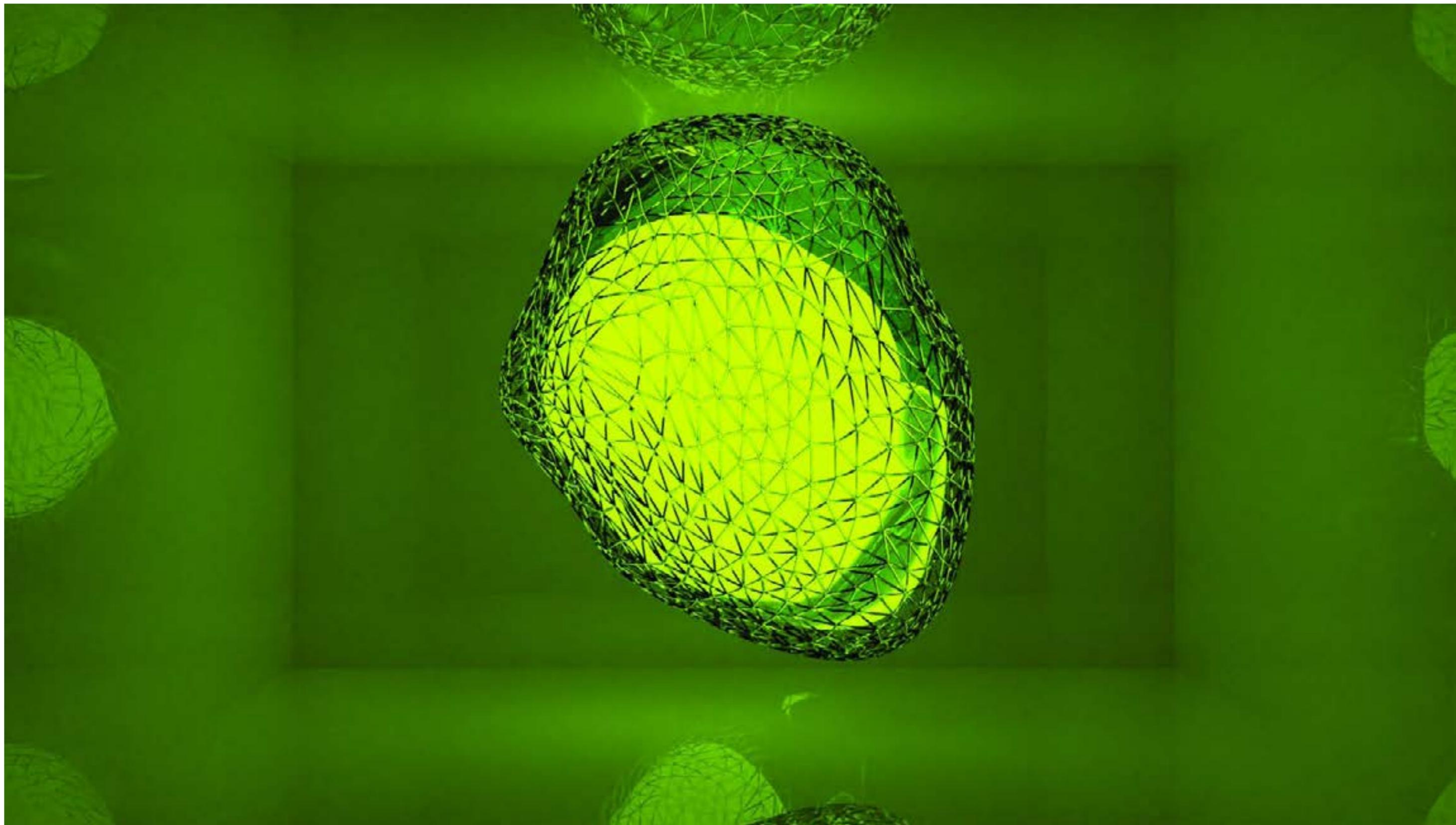
El proyecto OLEA también estará presente en la **Bienal de Karachi 2022**, que se celebrará en octubre y noviembre en Pakistán, a través de una gran instalación donde el aceite será protagonista.

«Giran» Escultura acrílica giratoria.
Aceite de Oliva con moléculas de ADN que contienen la síntesis del contrato inteligente de criptomonedas OLEA

«OLEA Genesis» 2021. Escultura 3D animada. Video FHD (1920 x 1080). Duración 0:59 seg.
NFT subastado en Durán Arte y Subastas, Madrid.

ORLANDO MONDRAGÓN LE TOMA EL PULSO A LA POESÍA

El pasado mes de marzo se otorgó el XXXIV Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe al libro Cuadernos de patología humana del médico, poeta y residente en psiquiatría **Orlando Mondragón**, nacido el 4 de abril de 1993 en Guerrero, México.

Por primera vez en la historia de este Premio Loewe, la persona ganadora es menor de 33 años, por lo que siguiendo las bases, en esta ocasión no se contemplo el Premio a la Creación Joven.

El jurado presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Margo Glantz, Juan Antonio González Iglesias, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Diego Doncel, ganador de la anterior convocatoria, fue unánime Cuadernos de patología humana es un libro capaz de hacernos entender de una manera muy poética un tipo de realidad que se presta poco a ello: el dolor, la enfermedad y la muerte, usando además un léxico científico que no resta un ápice a su sencillez y frescura.

Margo Glantz comenta: «con Cuadernos de patología humana, la patología se convierte en algo poético, algo muy extraordinario. A pesar de que por lo general sea un tema algo siniestro, el autor lo maneja de tal manera que se vuelve totalmente poético».

Jaime Siles dice: «Es un libro personalísimo sobre el dolor, la enfermedad, la muerte y la escritura, la poesía y la resurrección. Escrito en un lenguaje aparentemente sin recursos, pero que tiene la difícil complejidad de la sencillez».

Este año por primera vez los poetas han podido presentar sus poemarios en formato digital, con un total de 2.773 participantes de 42 países, lo que supone un incremento del 172% respecto a la convocatoria anterior y el número más alto de poemarios recibidos en los 34 años de historia del premio.

El 55% procedente de Hispanoamérica, siendo Argentina, México y Colombia, en ese orden, los países con mayor índice de participación. Y de España, las provincias con más obras presentadas son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Un 19% son menores de 33 años.

Imagen cortesía: Fundación Loewe

Casa Batlló Obra De Arte Viva

La obra digital «**Living Architecture: Casa Batlló**» creada por **Refik Anadol** artista de medios, director y pionero en la estética de la AI (Inteligencia Artificial), representa la fachada de la Casa Batlló, que integra datos meteorológicos y elementos climáticos como precipitaciones, temperatura, humedad, sol y velocidad del viento.

La icónica Casa Batlló, cuya reforma integral llevó a cabo el genial arquitecto catalán **Antonio Gaudí** entre 1904 y 1906, y que desde 2005 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, está llena de información: el hierro forjado de sus balcones, la cerámica vidriada de su cubierta, los cristales de colores de sus ventanales. En los días soleados, la luz viaja según la ubicación del sol, interactuando con la fachada; igual que en los días de humedad la obra digital cambia su textura.

Durante unos días y en vísperas de subastar la obra, la fachada tomó vida en una pantalla de más de ocho metros y medio de altura, ubicada en la céntrica plaza Rockefeller de Nueva York, sorprendiendo a los transeúntes con una artística proyección donde se mostraba, en tiempo real, un oleaje azulado invadiendo la fachada, si en ese momento llovía en Barcelona; y si por el contrario el día era soleado, la fachada de Casa Batlló se iluminaba con los dos mil millones de moléculas digitales que la pintaban con infinitas tonalidades.

Y el pasado 10 de mayo en la Christie's Spring Marquee Week, celebrada en New York del 9 al 14 dentro de la «21 st Century Evening Sale», el único NFT subastado de la serie fue la obra multimedia «Living Architecture: Casa Batlló» alcanzando la cifra de 1,38 millones de dólares (1,3 millones de euros) de los que un 10% se destina a la Associació Aprenem Autisme, y la Fundació Adana, especializadas en el apoyo a la neurodiversidad.

Este NFT además de cambiar en tiempo real según los datos ambientales de Barcelona, también representa las efemérides celebradas en la fachada de Casa Batlló en Sant Jordi, Navidad y otras festividades sociales.

La dinámica obra de arte se completa con una emocionante experiencia llevada a cabo por el centro de innovación digital Firmenich, D-LAB, que ha utilizado datos visuales de imágenes de la casa combinados con descriptores olfativos específicos de la ciudad de Barcelona, para crear una fragancia guiada por la AI que representa el olor de la casa.

La familia Bernat, propietaria de Casa Batlló desde la década de los 90 y su director general Gary Gautier, continúan apostando por el arte digital con tecnología blockchain en su nuevo espacio casabatllo.io, donde lanzarán nuevas propuestas digitales de colecciones de artistas invitados, siendo Refik Anadol el primero con el que han contado. Las propuestas siempre estarán vinculadas a donaciones a instituciones relacionadas con la neurodiversidad.

Imágenes cortesía: Casa Batlló

Giorgio Morandi “Un Artista Entre Los Artistas”

Figura trascendental del arte italiano del siglo XX, **Giorgio Morandi** (Bologna, 1890-1964) permaneció fiel a una pintura absolutamente personal, silenciosa e inmóvil. Alejado de toda corriente pictórica y del estruendo de las vanguardias, así como de cualquier lenguaje vinculado al complejo clima político de la época, Morandi pasó prácticamente toda su vida aislado en su estudio de la Via Fondazza, en Bologna.

En las botellas, jarrones, cajas, humildes utensilios de su taller, encontró el hilo conductor de una poética coherente, siempre idéntica a sí misma, pero atravesada por continuas variaciones. Ese proceso basado en modulaciones sobre los mismos motivos, en ocasiones tan sutiles que son difíciles de percibir, el artista busca siempre un equilibrio perfecto entre los volúmenes, entre los llenos y vacíos, los colores y tonos, mediante complejas soluciones de luz, cuya ubicación en la tela no parece dictada por criterio externo alguno, sino responder exclusivamente a los fines compositivos que persigue el artista.

En este sentido, sus lecciones resultaron fundamentales para los creadores de las generaciones posteriores, que le reconocieron como **«un artista entre los artistas»**.

En palabras del crítico Roberto Longhi: **«supo restituir timbres sentimentales diferentes y declinar de manera siempre distinta su severa elegía luminosa»**.

Sus inicios están vinculados a la reflexión sobre Cézanne y el cubismo, pasando por la breve, pero importante adhesión a la pintura metafísica, hasta la definición de un lenguaje maduro y profundamente original, plasmado en las naturalezas muertas que Morandi realiza a lo largo de su vida, donde la pureza de las formas y el rigor de sus composiciones logran transcribir la «otra» vida de los objetos, que trascienden a una dimensión de soledad, suspendidos en un tiempo eterno donde se desvela la naturaleza silenciosa de las cosas. Y la importancia de la elección de los colores, las variaciones de tonos y las relaciones provocadas por la luz al alcanzar las superficies.

A pesar de las reticencias familiares, Giorgio Morandi se formó en la Academia de Bellas Artes de Bologna entre 1907 y 1913. Allí desarrolló una inclinación por el impresionismo y el postimpresionismo, que estudió a fondo a través de los escritos de Ardengo Sici para la revista La Voce y del libro «Gli impressionisti francesi», publicado por Vittorio Pica en 1908.

Prestó atención al cubismo desarrollado por Georges Braque y Pablo Picasso, e igualmente le atrajeron brevemente las propuestas de los futuristas, asistiendo entre 1913 y 1914, a algunas veladas y exposiciones del grupo en Florencia y Bologna. Estas influencias marcaron su obra temprana, con una constante en su repertorio, la perspectiva en alto, los planos sesgados y la reducción de los tonos de la paleta remiten a un planteamiento cubista, sin olvidar la influencia futurista, visible en las pinceladas rápidas y densas.

Giorgio Morandi en su estudio de la Via Fondazza en Bologna, 1953.
Fotografía de Herbert List © Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2021.

Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915 Morandi fue llamado a filas, pero una grave enfermedad le llevó a licenciarse y regresar a casa. Tras su restablecimiento en 1917, destruyó buena parte de la obra realizada hasta el momento. En ese período de crisis creativa, entre 1918 y 1919 compartió unos meses de trabajo con **Giorgio de Chirico** y **Carlo Carrà**, que habían fundado en Ferrara la tendencia conocida como pintura metafísica, caracterizada por composiciones a partir de elementos de la realidad que, en su conjunto y presentados en atmósferas estáticas, generan una extraña sensación, como si lo representado fuera más allá de lo real.

Junto a la naturaleza muerta, el paisaje fue el otro género singularmente frecuentado por Morandi, en su necesidad de establecer una relación directa con la realidad. Sus principales fuentes de inspiración fueron dos lugares muy queridos por el pintor: el pueblo de Grizzana y su casa-estudio en Bolonia.

Para Morandi, la obra gráfica no es un complemento a su obra pintada, sino un modo más de expresión con entidad propia; el artista tenía la convicción de que a determinadas «imágenes» correspondían determinadas técnicas de representación. Entre 1930 y 1956 impartió clases en esta disciplina estando al frente de la cátedra de Grabado en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, y a lo largo de su trayectoria realizó unas ciento treinta obras grabadas, siempre utilizando exclusivamente el negro.

Su proceso de aprendizaje fue lento, pero, tras diez años de práctica, consiguió transcribir las sensaciones de los colores a las gradaciones de los blancos y los negros de la estampa. Así, con el tiempo, el artista convirtió el aguafuerte en una técnica con la que alcanzar tonalidades, superando su uso como procedimiento para definir únicamente las formas de los objetos.

El claroscuro ocupará entonces casi toda la lámina, y los blancos del papel, siguiendo el método de su admirado Cézanne en las acuarelas, actuarán como un color más gracias a esas áreas de la plancha que, al quedar sin la intervención del artista, resultan en blanco tras la impresión. Al igual que en su pintura, el interés por los volúmenes y la luz le llevará a crear un ambiente que parece envolver los motivos. Es esa atmósfera que genera el aura inmediatamente reconocible de la poética morandiana.

Las obras de Morandi asociadas a esta tendencia se poblaron de maniqués, esferas y elementos geométricos típicos de la nueva corriente. Pero a diferencia de la pintura de sus compañeros, la del boloñés carece del componente narrativo o legendario propio de la metafísica. Su misterio es otro: el de una pintura que adquiere su fuerza en la repetición, en ese intento reiterado de captar la «realidad de las cosas» que conduce al artista a una rigurosa investigación formal. El enigma de la pintura metafísica surgía, entre otros aspectos, de la disposición conjunta de objetos dispares sin una lógica aparente entre ellos.

Por el contrario, tal y como apunta Marco Valsecchi, **«los motivos de Morandi no se aventuran más allá del límite de lo ilógico: para la poesía es suficiente su presencia rítmica y tranquila»**

Los Colores Del Blanco

Con el paso de los años, la pintura de Morandi fue tendiendo a la sublimación, a una progresiva reducción de los temas y depuración técnica a la que contribuyeron las gradaciones tonales, casi inefables, y una pincelada suave que comenzó a desmaterializarse hacia 1950. Las obras de este período son de una extrema simplificación y una disolución creciente, hasta el punto de que los motivos dejan de distinguirse claramente y devienen casi abstractos, lo que se conecta con la conocida declaración del pintor en 1955, durante una entrevista para Voice of America: **«Para mí no existe nada abstracto; por otra parte, creo que no hay nada más surrealista, nada más abstracto que lo real».**

El color blanco es fundamental en su poética; es el elemento que nos permite comprender que la magia de la poética morandiana reside en el espacio infinitesimal de las variaciones mínimas. Por paradójico que pueda parecer, este «no color» adquiere en sus composiciones un variadísimo valor cromático, con sus matices de ocre, marfil, rosado o grisáceo.

En sus acuarelas, al igual que en sus grabados, el blanco del papel actúa de manera evidente como un color más, en contraste con las zonas pintadas. Si comparamos algunas de sus naturalezas muertas, veremos cómo la diferencia entre unas y otras se establece, en ocasiones, a través de las gradaciones tonales de los blancos, interrumpidas por distintos tonos de amarillo o azules, así como por el modo de establecer las composiciones, unas más cercanas al espectador que otras. A veces, los objetos se disponen formando un muro, en línea, algo apretujados, como lo estaban los capullos en sus pinturas de flores. Parece que esconden algo, aunque detrás de ellos solo haya un espacio vacío que se distingue, de nuevo, gracias al cambio tonal que el pintor aplica a sus fondos.

Giorgio Morandi era capaz de pintar un lienzo en un par de horas, pero dedica mucho más tiempo a la creación mental y a la composición, que estudiaba primero con detalle en el espacio del taller para después trasladarla al lienzo. En este proceso, la repetición es una forma de perseverancia, es la coherencia a la hora de abordar las cuestiones pictóricas. Como apuntaba el historiador **Carlo Ludovico Ragghianti**, el pintor «dibuja, prueba las plantillas de sus composiciones, calcula con ellas la ocupación de los planos y los volúmenes, mide las distancias, aleja o acerca los fondos y los lados, lo alto y lo bajo con respecto a las dimensiones, sopesa las proporciones y las correlaciones entre los cuerpos, lanza la urdimbre de las sombras y las luces», en un estudio profundamente arquitectónico de la composición.

Giorgio Morandi. Natura morta
[Naturaleza muerta], 1942
Fondazione Magnani-Rocca, Mamiano di Traversetolo,
Parma © Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2021.

Giorgio Morandi. Paesaggio
[Paisaje], 1928
Collezione Augusto e Francesca Giovanardi, Milán © Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2021.

Giorgio Morandi. Natura morta metafisica
[Naturaleza muerta metafísica], 1918 Fondazione Magnani-Rocca, Mamiano di Traversetolo,
Parma © Giorgio Morandi, VEGAP, Barcelona, 2021.

La Teoría De La Evolución Culinaria De Ferran Adrià En 114 Nft's

El NFT ha revolucionado el mercado del arte entre otras cosas por conseguir que un meme, un tweet o un gif se conviertan en una autentica pieza de coleccionista.

Y el primero en experimentarlo ha sido el artista digital **Beeple**, que en 2021 subastó su collage «Everydays – The First 5000 Days» en Christie's por 69 millones de dólares; o el fundador de Twitter, Jack Dorsey, que subastó el primer tweet jamás escrito, con pujas de hasta 2,5 millones de dólares.

Recientemente Telefónica ha creado una colección de 114 NFT's asociada a una serie de 114 dibujos únicos en formato digital, realizados por Ferran Adrià, que refleja su teoría de la evolución culinaria.

El innovador chef realizó esta colección en 2013 y ha sido expuesta en prestigiosas galerías y ferias de arte internacionales de Nueva York, Miami, Madrid o Buenos Aires.

En sus dibujos **Ferran Adrià** trata de plasmar la genealogía de los inicios de la gastronomía y romper el relato habitual de los inicios de la humanidad.

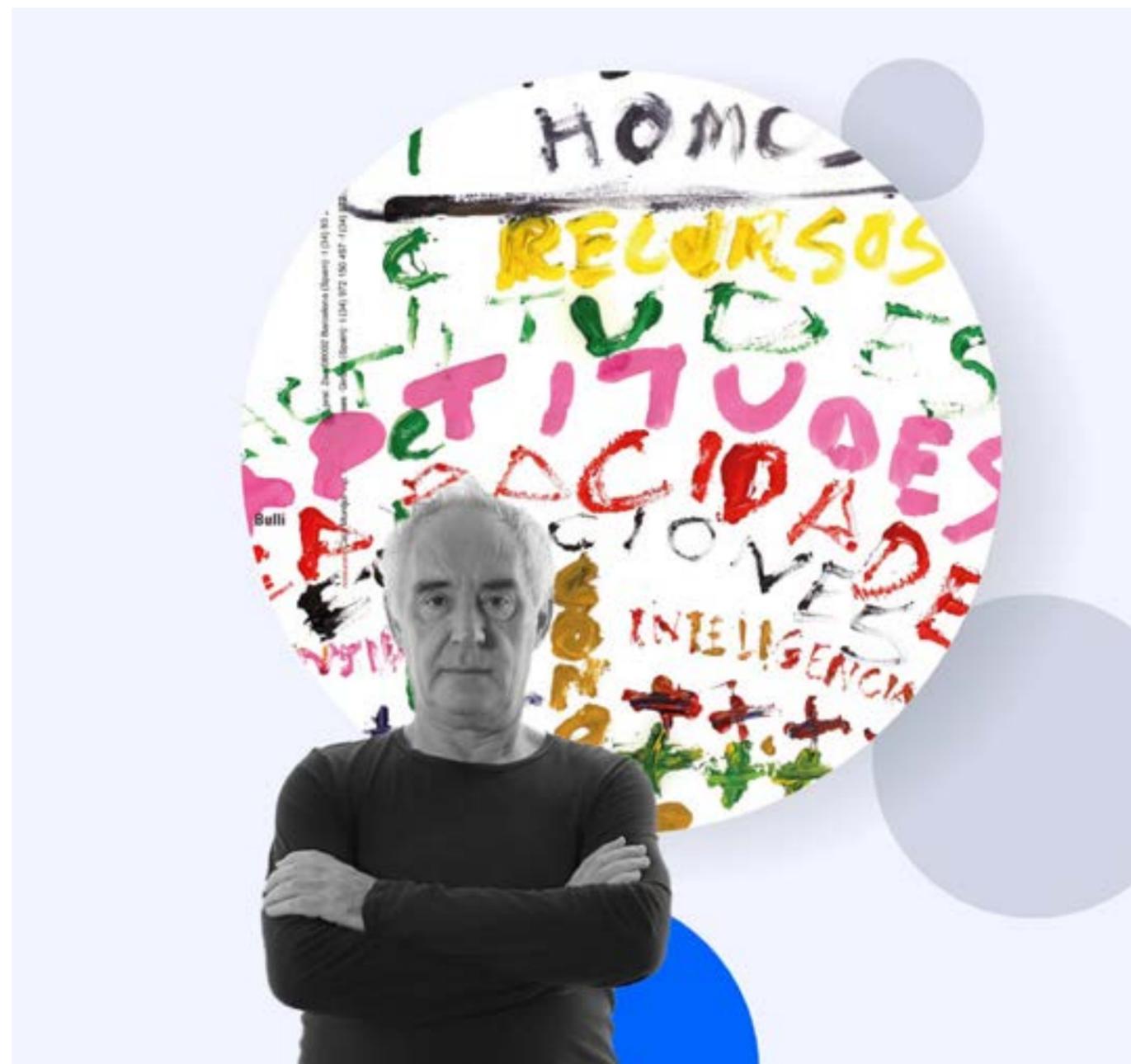
Telefónica emite los NFT's a través de TrustOS, un producto desarrollado y comercializado por **Telefónica Tech** con el fin de facilitar a las empresas la interacción con redes públicas y privadas de Blockchain. TrustOS procesa la colección digitalizada de imágenes de los dibujos, la sube a IPFS, el sistema de almacenamiento descentralizado de referencia en web3, y certifica la autenticidad de los mismos antes de crear el NFT con una referencia tanto a la imagen como al certificado.

Las evidencias recogidas en el certificado permiten demostrar la propiedad de las imágenes en caso de publicación no autorizada de ellas, ya que el comprador tendrá la propiedad del NFT, pero no la propiedad intelectual y de explotación del dibujo.

El coste por NFT es de 0.1846 Ether (Ethereum), que equivale a aproximadamente 500 euros. La colección de NFT's se comercializará a través de la web de **elBullifoundation** o directamente en OpenSea, el marketplace más utilizado para el intercambio de NFT's. Todo lo recaudado se destinará a elBullifoundation, fundación que contribuye a poner en valor el legado gastronómico creado en elBulli a lo largo de su historia.

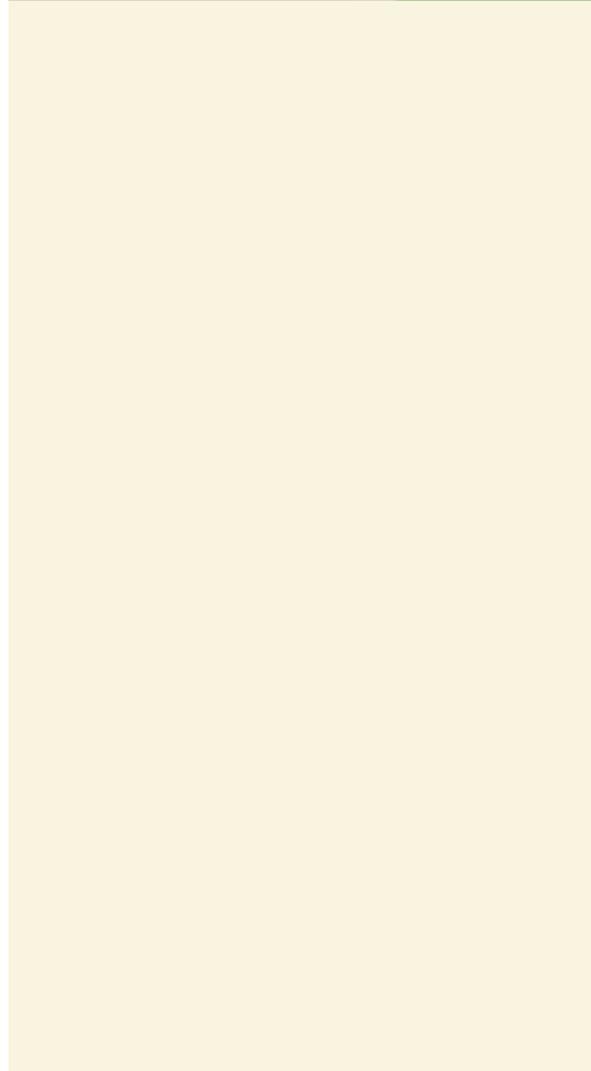
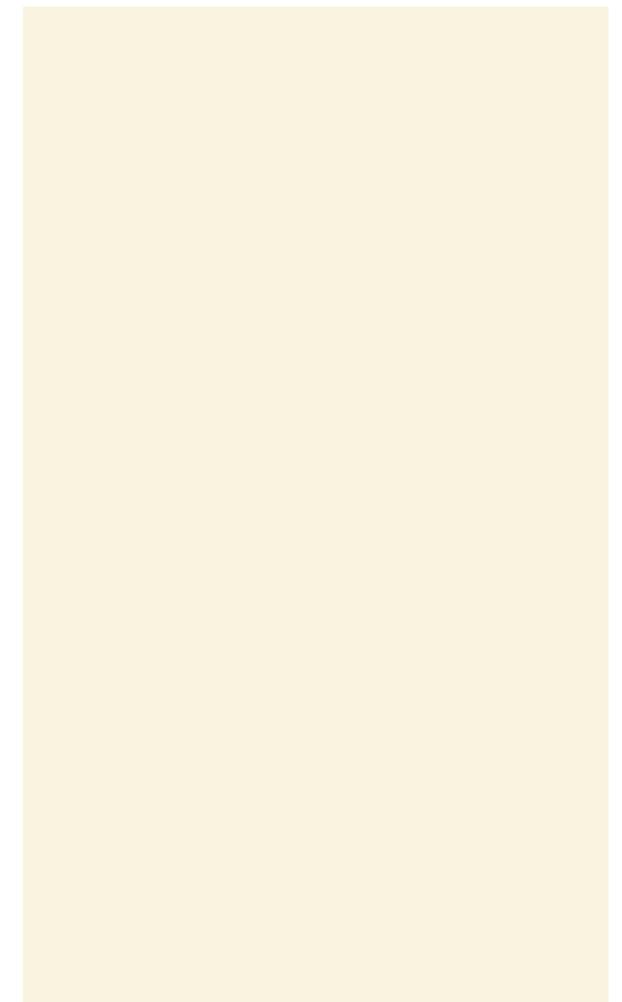
Para mejorar la experiencia de los usuarios interesados en adquirir estos NFT's, Telefónica ha desarrollado un espacio 3D donde es posible visitar la colección, recreando el entorno físico en el que los dibujos serán expuestos en elBulli1846, sede de elBullifoundation y un nuevo espacio museo creado en la ubicación de elBulli cuya apertura está prevista para mediados de 2023.

Con cada NFT de esta colección se tendrá acceso en exclusiva a **elBulli1846** y además, cada NFT otorga un derecho preferente de adquisición en la próxima colección que salga a la venta en el perfil de elBullifoundation del marketplace.

Imágenes cortesía: Telefónica

SANDRA GUIMARÃES Y VICENTE TODOLÍ COMISARIOS INVITADOS DE PHotoESPAÑA 2022

PHotoESPAÑA, el festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, celebra 25 años durante su próxima edición que tendrá lugar del 1 de junio al 28 de agosto de 2022.

Sandra Guimarães, directora artística de Bombas Gens Centre d'Art y Vicente Todolí, asesor de la Colección Per Amor a l'Art son los comisarios invitados a esta nueva cita de PHotoESPAÑA.

Bajo el título **«Sculpting Reality»** presentan una triple programación: una gran exposición colectiva en el **Círculo de Bellas Artes** y otra en **Casa de América**, y un ciclo de conversaciones.

Un programa que reflexionará sobre la fotografía de estilo documental como documento y estética.

El concepto «estilo documental», acuñado por **Walker Evans**, tuvo una gran influencia desde comienzos del siglo XX. En un primer momento se entendió como un tipo de fotografía relacionada con el reportaje y el fotoperiodismo –como el que se mostraba en periódicos y revistas como **Double Elephant Press** o en los primeros trabajos de **Helen Levitt** o **Robert Frank**– después evolucionó ante la necesidad de experimentar con el lenguaje fotográfico, como hicieron **Lee Friedlander** o **Garry Winogrand**, integrándose así en la fotografía artística.

En 1971, Evans explicaba que «un ejemplo de documento literal sería la fotografía policial de un crimen. Un documento tiene una utilidad, mientras que el arte es realmente inútil. Así, el arte nunca es un documento, pero puede adoptar su forma». Se trata en definitiva de un «estilo» que nace de la straight photography en Estados Unidos y que se destaca por la intención de representar la realidad de un modo puro y transparente, a su vez reflexionando sobre cuestiones como la experimentación con el lenguaje fotográfico, la serialidad, la puesta en escena y su veracidad, la idea de archivo o la subjetividad.

El fotógrafo que adopta el «estilo documental» aspira a reflejar la realidad del mismo modo que un escultor: eliminando de su obra final todo aquel material que no forma parte de la pieza. Así, el título del programa **«Sculpting Reality»** hace alusión a **«Sculpting in Time: Reflections on the Cinema»** (1985), una publicación de **Andréi Tarkovski** que presenta al cineasta como alguien que «esculpe en el tiempo».

Con este programa, Sandra Guimarães, directora artística de Bombas Gens Centre d'Art y Vicente Todolí, asesor de la Colección Per Amor a l'Art proponen un recorrido por la historia de la fotografía y el estilo documental, desde sus inicios en los años treinta del siglo XX hasta la actualidad, a partir de la investigación de los fondos de la colección de la Fundació Per Amor a l'Art.

Imágenes cortesía: Bombas Gens - Fundació Per Amor a l'Art

Vicente Todolí recalca la importancia de Evans, quien «creía que la fotografía solo servía si trascendía el sujeto y el objeto; la fotografía debía ser arte, no artística» Por su parte, Sandra Guimarães señala que «el concepto de serialidad en el arte es una de las especificidades del medio fotográfico y acompaña en este programa a los varios artistas en su necesidad de cuestionar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, sobre la realidad existente, compleja, cruel y bella» generando una multiplicidad de experiencias y narrativas conectadas.

Sandra Guimarães

Sandra Guimarães (Oporto, Portugal) es desde 2020 Directora Artística de Bombas Gens Centre d'Art, València. Ha sido comisaria en el Museo Serralves, Oporto, desde 1998 a 2010, así como Directora Fundadora de Programas y Comisaria Jefa en Remai Modern, Saskatoon, Canadá, desde 2015 a 2019. En 2018 fue miembro del grupo nominador del ScotiaBank para el Award Photography Prize de Toronto, Canadá. En 2021, ha sido presidenta del jurado de los XXIV Premios de Artes Plásticas Sala el Brocense, Cáceres, y miembro de los jurados de la XXVIII Convocatoria de Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín, ¡PAM!21 (UPV, València) y de la Biennial de Mislata Miquel Navarro.

A lo largo de más de 20 años de carrera en las artes visuales, ha organizado exposiciones individuales y colectivas de artistas contemporáneos como Artur Barrio, Thomas Hirschhorn, Cristina Iglesias, Barry Le Va, Miroslaw Balka, Pedro Cabrita Reis, Heimo Zobernig, Julião Sarmiento, Jimmie Durham, Thomas Schütte, Rosemarie Trockle, Isa Genzken, Rodney Graham, Marlene Dumas, Mona Hatoum, Luc Tuymans, Eugenio Dittborn, Louise Lawler, Cindy Sherman, Jeff Wall, Stan Douglas, Robert Gober, Tony Cragg, David Hammons, Ian Wallace, John Baldessari, Dominique Gonzalez-Foerster, Ahlam Shibli, Haegue Yang, R.H. Quaytman, Abraham Cruzvillegas, Francis Alys o Hito Steyerl, entre otros.

En **Bombas Gens Centre d'Art** ha programado y co-comisariado la exposición *Sculpting Reality*. El estilo documental en la Colección *Per Amor a l'Art*; ha comisariado el proyecto inclusivo ¡Energía = Sí! ¡Calidad = No! (un taller crítico) de Thomas Hirschhorn; lanzó nuevas líneas programáticas, como una serie de libros de artista que se inició con la edición de *V.C.R.T.*, de Thomas Hirschhorn, así como un programa de Colección Web con el artista Ryan Gander con la obra *Difficult Ideas and Unrealised Projects, 2021*; ha programado la serie de *Artists Talks*, con artistas como Juan Uslé, Thomas Hirschhorn, Ryan Gander y Bleda y Rosa, entre otros proyectos artísticos.

Su formación incluye un Máster en Historia del Arte y Arqueología (especialización en Arte Moderno y Contemporáneo), así como un Máster en Gestión Cultural, ambos de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).

David Goldblatt, *While in traffic*, 1967. Colección Per Amor a l'Art © David Goldblatt

Vicente Todolí

Vicente Todolí (Valencia, 1958). Su formación incluye una licenciatura en Geografía e Historia con la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Valencia y estudios de posgrado en Historia del Arte como becario Fulbright en la Universidad de Yale y la City University de New York. Fue becario en el Programa International Study Programs (ISP) del Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York en 1984-85.

Su carrera en las artes visuales abarca más de 30 años e incluye cargos como Conservador Jefe (1986-88) y Director Artístico del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno, 1988-96), antes de unirse al Museu Serralves como su director fundador en 1996 hasta 2002. En 2002 fue nombrado director de la Tate Modern, donde empezó a tiempo completo en marzo de 2003 y finalizó en junio de 2010. Fue miembro del jurado y el Comité Asesor del Carnegie International 1995 y formó parte del equipo de comisarios de "Futuro, Pasado y Presente" en la Bienal de Venecia de 1997, dirigida por Germano Celant. Desde 2002 hasta 2007 formó parte del Consejo Rector de la Fundación Internacional Manifesta.

A lo largo de su carrera ha comisariado exposiciones en instituciones como IVAM, Museu Serralves o Tate Modern de artistas como Richard Hamilton, Dieter Roth, Francis Bacon, John Baldessari, Richard Prince, Ruthenbeck Reiner, James Rosenquist, Richard Tuttle, Per Kirkeby, Tony Cragg, Juan Muñoz, Julião Sarmiento, Guillermo Kuitca, Cildo Meireles, Pedro Cabrita Reis, James Lee Byars, Franz West, Gary Hill, Hamish Fulton, Baumgarten Lothar, Fischli y Weiss, Horn Roni, Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, entre otros.

Es Director Artístico de Pirelli Hangar Biccoca desde mayo de 2012 y actualmente asesora diversos museos y fundaciones, entre las cuales se encuentran la Fundación Botín en Santander, la Fundació Per Amor a l' Art en Valencia, y la colección Inelcom en Madrid. Es Chevalier des Arts et des Lletres, recibió la orden de Santiago da Espada en Portugal en 2003, y fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica Valencia en 2011.

Fundació Per Amor a l'Art - Bombas

Gens

La **Fundació Per Amor a l'Art (FPAA)**, privada y familiar, despliega su triple actividad, artística, social e investigadora, en la antigua fábrica rehabilitada Bombas Gens de València. La Colección Per Amor a l' Art cuenta con un fondo de 2.629 obras de arte de 221 autores, asesorada por Vicente Todolí y que, a través de diversas exposiciones y actividades, se comparte en su espacio expositivo.

Su labor relacionada con la integración social de menores en riesgo de exclusión y el apoyo a personas con Daño Cerebral Adquirido se lleva a cabo desde su Área Social. Y también impulsa la investigación y divulgación de enfermedades raras, en especial la enfermedad de Wilson.

Miguel Lorenzo, Vicente Todolí, Susana Lloret, vice presidenta de la FPAA, y Sandra Guimaraes

Rachel Valdés te lleva a la «Eternidad»

La nueva obra inmersiva de la artista multidisciplinar **Rachel Valdés** te lleva a la «Eternidad», invitando a sumergirse en una serie de escenarios que ha creado llenos de luz, color y reflejos en los que el espectador interactúa con la instalación, a la vez que consigo mismo.

Conocida por sus instalaciones públicas de gran formato, **Rachel Valdés** se ha apoderado de la nueva tienda que la marca Stradivarius ha inaugurado recientemente en el emblemático Edificio España de Madrid.

Actual la artista cubana es embajadora del proyecto **Stradivarius Meets Art**, una galería de arte multiplataforma creada para dar visibilidad a artistas emergentes de todo el mundo.

La colorida obra se despliega dentro un cubo incrustado en el centro de una tienda que respira una neutra gama cromática de colores blancos, grises, ocre y beige que junto al liviano mobiliario, crean el marco perfecto para poner en relieve la explosión de color de las nuevas colecciones de primavera y verano.

Rachel Valdés explica sobre esta obra: «Considero que la repetición de un elemento o el reflejo del mismo, evoca un acto contemplativo de reflexión hacia el pasado y el presente, es como una materialización del paso del tiempo. Donde muchas veces hago referencia a la disyuntiva entre las distintas realidades que conforman la vida del ser humano, lo mental y lo físico, lo objetivo y lo subjetivo. Es una pieza cíclica, en constante transformación, y que precisamente trata sobre el renacer y la creación. He pensado en esta pieza basándome en la idea de una instalación que realicé previamente para la Bienal de La Habana, titulada Composición Infinita».

Imágenes cortesía: Rachel Valdés

David Pou #tincganesdepintar el “momento lienzo”

“He visto una pareja correr fuerte para no perder el autobús. Hubiera sido más fácil soltarse la mano, pero ellos querían perderlo juntos.” @CeciliaSeppia, Twitter

La percepción distinta de la vida, como de uno mismo, surge y se desarrolla en momentos percibidos de crisis. Momentos turbulentos donde todo es cuestionable y todo se cuestiona. Incluso a nosotros mismos. Ahora nos encontramos en un momento importante donde se crean nuevos modos de tener, y por extensión, en apariencia, nuevos modos de ser. Nuevos modos de pensar, aplicables a las innovaciones tecnológicas, económicas y científicas, como si cada una fuera un espacio estanco sin conexión alguna. Delimitado. Esta intuición percibida por pocos, deudora de la concepción romántica del mundo, da lugar a efectos que producen malestar y desarraigo. Cuando intentamos identificar las causas, ceteris paribus, para analizarlas cada una por separado, para comprenderlas mentalmente, no alcanzamos a crear un orden comprensible y nace la crítica a todo cuanto nos rodea.

Pretendemos acercarnos a lo absoluto con la objetividad que nos brinda los cinco sentidos, sin caer en cuenta del engaño. Sin más. Cuando intentamos extraer la esencia de lo observado plasmado sobre un lienzo, todo cambia. Se transforma, está definido y trastoca la conciencia del creador para lanzar un destello, un instante de sus percepciones a la vista de todos. Quien logra posarse, por un instante, frente a ese **“momento lienzo”** y sentir la caricia del instante lanzado, es un afortunado. Quizás un comprador. Quizás un consumidor. Siempre un observador con su blink, con su parpadeo buscador de instantes felices de videojuego alimentador. Si el **“momento lienzo”** perdura en el otro, incitará a otra creación, abrirá otro camino desconocido o no. Pero en cualquier caso, elevará a otro nivel de la escalera a quién se atrevió a ascender por los peldaños hasta confiar. Para una vez arriba, dar la patada asegurándose de no volver a bajar.

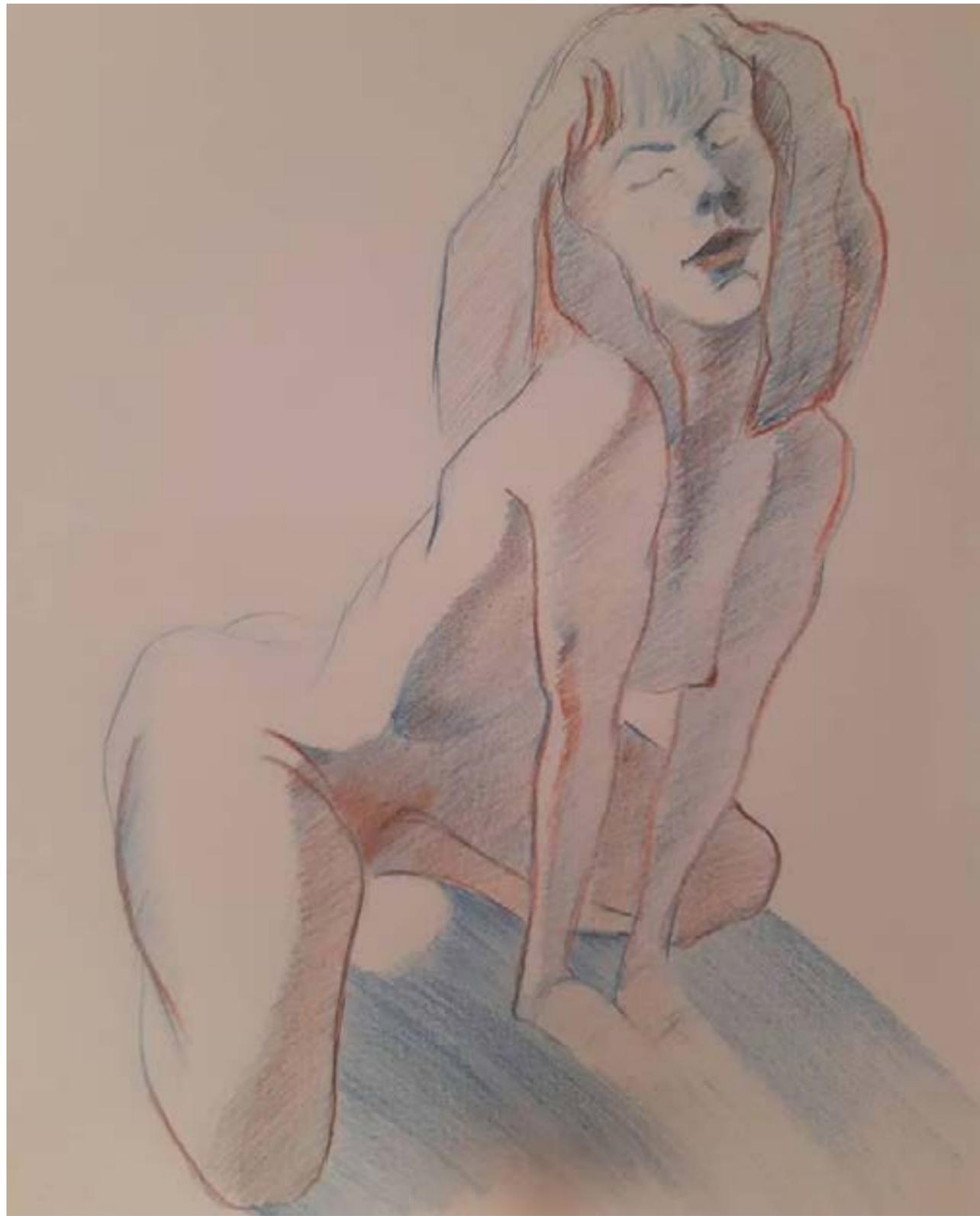
Mientras el mundo se transforma, el papel del cuerpo humano en el arte figurativo expresa el alma de la forma más clara. Pretendemos percibir emocionalmente las cualidades estéticas inmediatas del cuerpo como transmisoras de la realización espiritual. Y es el rostro el principal elemento modificador de carácter y expresión. No hay ninguna parte del cuerpo humano cerrada en sí por la desfiguración de un único lugar que pudiera ser arruinada estéticamente como un todo. Esto da significado a la unidad, a partir del hecho de que ninguna parte del cuerpo puede entender un destino. La mano posee elementos estéticos definitorios uniformes en colaboración con los dedos, permiten una independencia mutua mayor, aunque una mano siempre busca la otra para hacer unidad.

Las personas no sólo somos portadoras de espíritu por definición, bueno o malo; esta sensibilidad conforma nuestra individualidad, contenida en eso indefinible llamado cuerpo humano.

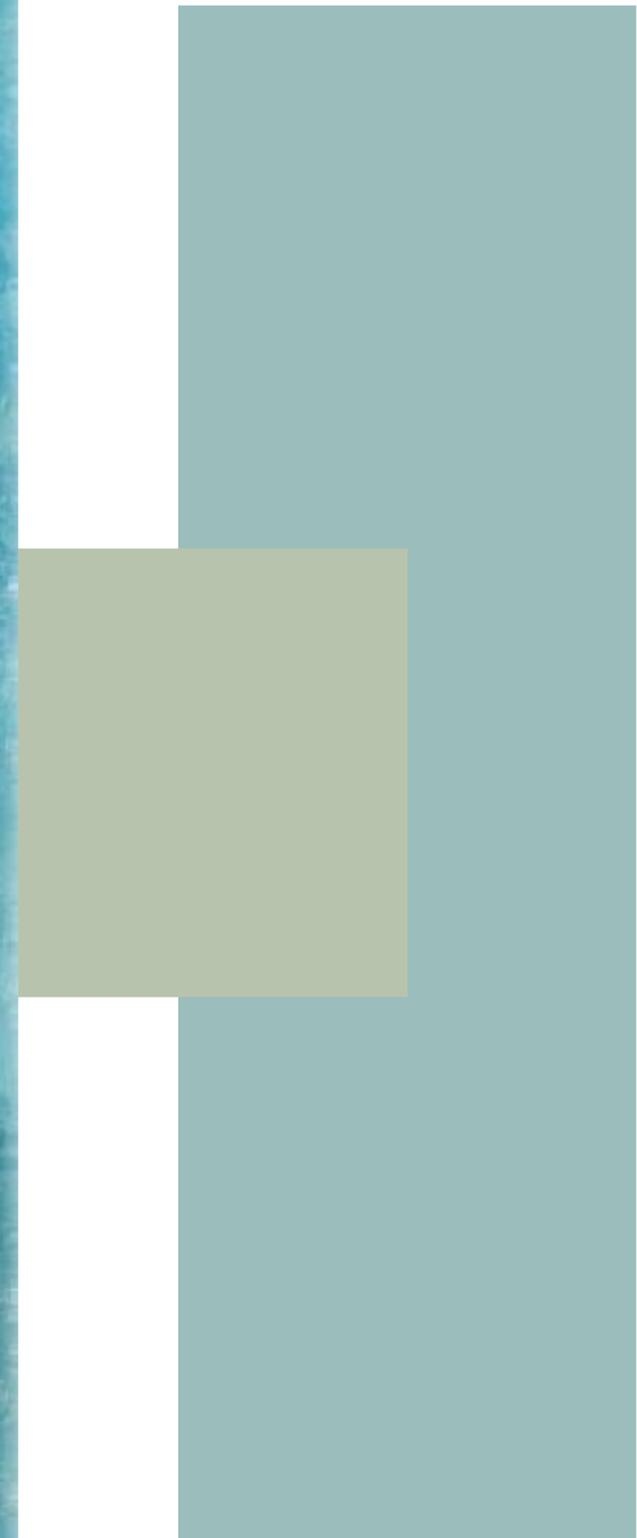
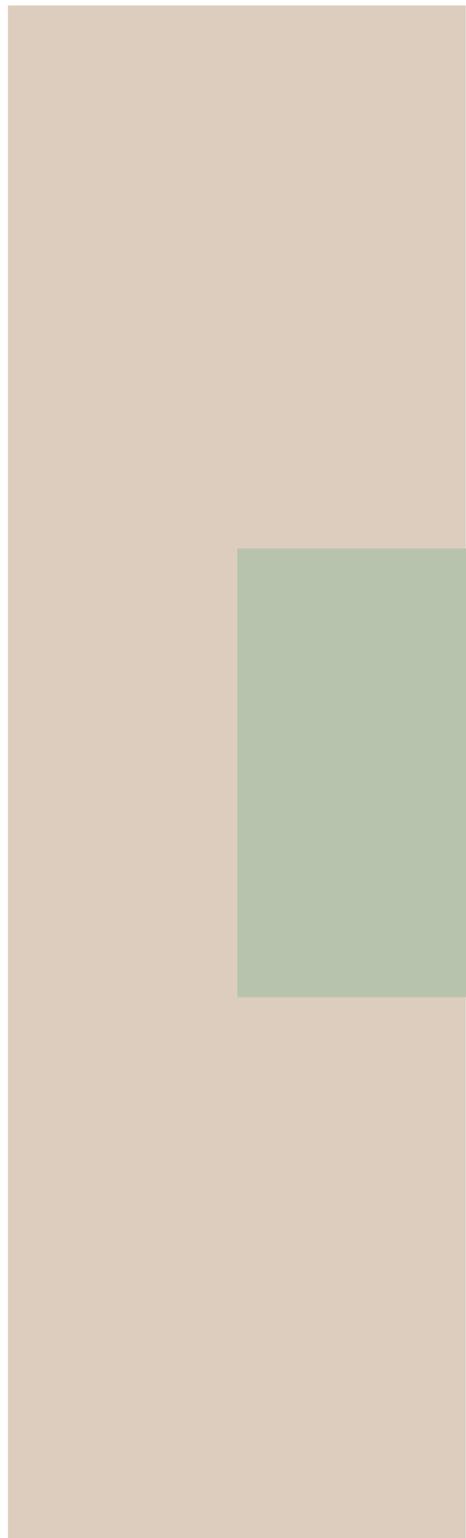
Abate Bussoni

Imágenes cortesía: [David Pou](#)

EL MAJESTIC ACERCA SU COLECCIÓN A SUS HUÉSPEDES

Símbolo del esmero por la excelencia hotelera, los 104 años recién cumplidos del **Majestic Hotel & Spa** son la síntesis de su relevancia en la sociedad de Barcelona, años llenos no solo de historia, con episodios como los tres meses de hospedaje de **Federico García Lorca** en 1935 o el Pacto del Majestic entre CiU y PP en 1996, sino también repletos de arte pues en sus nueve plantas se reparten más de 1.000 obras de grandes artista, de diferentes estilos y épocas.

La colección Majestic, que incluye pintura y escultura, pertenece a los propietarios del Hotel, la familia Soldevila Casals, y busca potenciar el valor de su colección ofreciendo la posibilidad a sus huéspedes de acercarse a las obras, como si de una exposición de arte se tratara, previa reserva de visita guiada de la mano de un especialista.

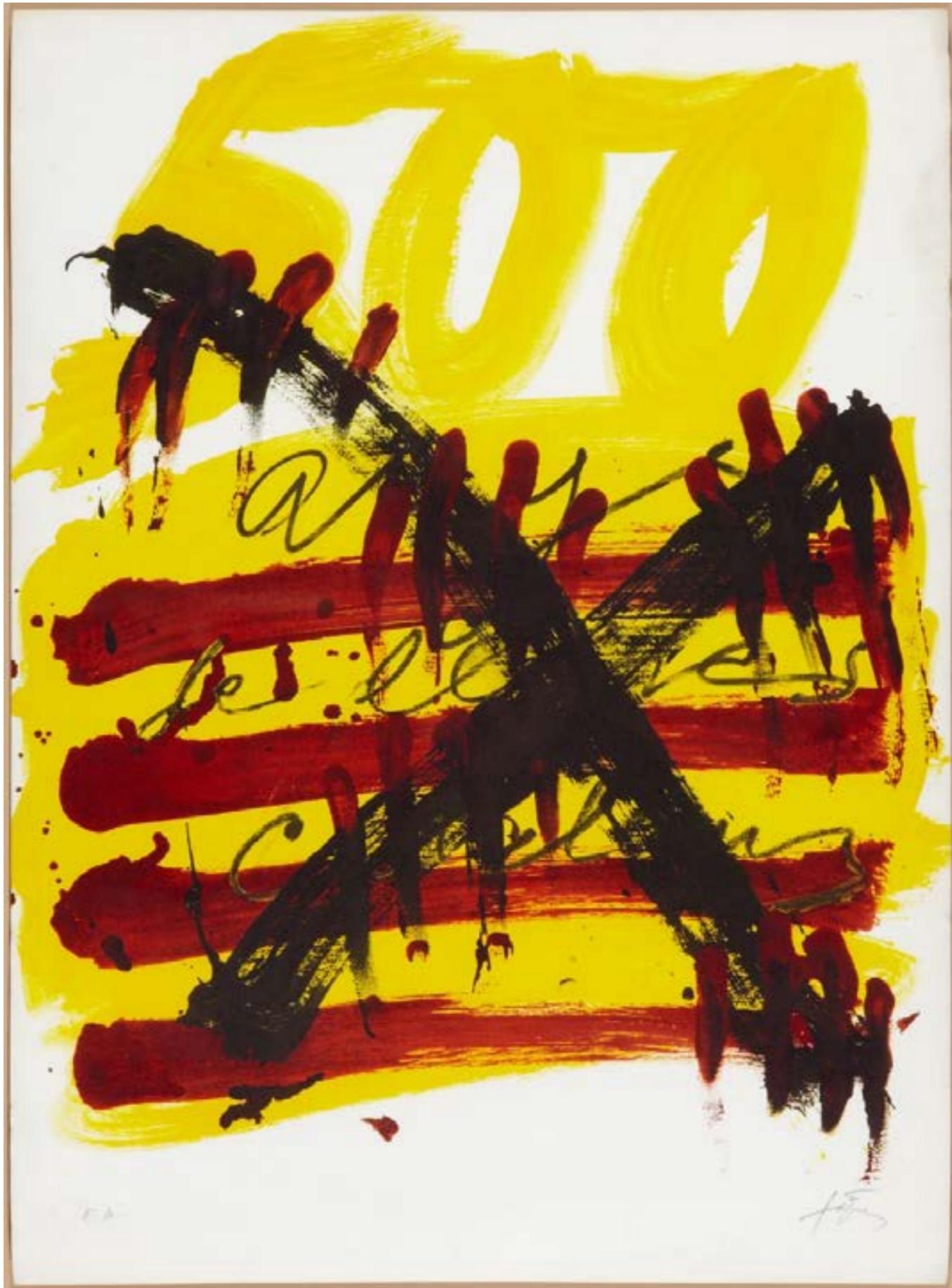
El circuito de arte de Majestic permitirá conocer la historia que hay detrás de las obras que pueblan las zonas comunes, los pasillos y habitaciones, de autores como: **Gonçal Peris**, pintor de la escuela veneciana del siglo XV; **Antoni Tàpies**, artista relevante del siglo XX y maestro del informalismo; **Anish Kapoor**, artista multidisciplinar que experimenta con tiza, fibra de vidrio o fieltro para crear sus esculturas. En el hotel también se puede disfrutar de la obra del pintor, grabador y escritor **Antonio Saura**, fundador del grupo «El Paso», que dio entrada a la vanguardia en España; y de **José María Sicilia**, uno de los representantes más significativos de la pintura española de los años 80.

Al terminar, los visitantes podrán disfrutar de una copa de cava, y podrán llevarse un catálogo en el que se incluyen las principales obras del circuito, con una breve biografía de cada autor, para adentrarse más aún en el universo artístico del hotel barcelonés.

El Majestic se construyó en el Paseo de Gracia inicialmente con 100 habitaciones, aumentó en los años 70 su número de aposentos hasta los 330, aunque el cambio de costumbres de los turistas redujo la cifra hasta las 272 actuales.

Imágenes cortesía: [Majestic Hotel Group](#)
José María Sicilia (Madrid, 1954)

Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012)

José Cobo (Santander, 1958)

Marta Carceller, A Escasos Metros Del Mar

A menudo cuando pensamos en las calles de una ciudad, pensamos en ruido, tráfico, prisas, calles abarrotadas de gente, pero todavía se encuentran rincones tranquilos que nos proporcionan mucha paz, como el que aparece en el cuadro; un callejón encantador de Blanes, a pocos metros del mar.

Aquí predominan las líneas verticales, penumbra de la que esparce en el espacio liberador del fondo, potenciado por el reclamo visual de la cabina telefónica.

Los tonos predominantes ocre y grises crean una atmósfera cálida muy similar a la poca luz que los edificios dejan pasar hasta el suelo.

Esta obra está ejecutada con una técnica suelta pero detallista, que crea las formas y sus texturas mediante pinceladas, salpicaduras efectistas, gotas en capas iniciales y tímidas espatuladas.

Often, when we think of the streets of a city, noise, traffic, hurry and crowded streets come to our mind, but there are still quiet corners that give us peace, such as the one in the painting; a charming alley in Blanes, a few meters from the sea.

Vertical lines are predominant, the shadows of which spread in the liberating space of the background, enhanced by the visual appeal of the telephone booth.

The predominant ochre and gray shades create a warm atmosphere, very similar to the low light that the buildings let through to the floor.

This work is executed with a loose but detailed technique, which creates the shapes and its textures by using brushstrokes, effective splashes, drops in initial layers and light spatula strokes.

Imagen y texto cortesía: [Marta Carceller](#)

ABSOLUTismo los diez

(O La Geometría De Una Dictadura)

«El dictador se eleva sobre un pedestal, no para otear un horizonte próspero para su pueblo, sino para controlar mejor a sus súbditos.

El tirano tiene una mayor dimensión, pero esta es menor que la suma de los tiranizados.

El sátrapa obliga a sus siervos a formar en una rígida cuadrícula, no por la belleza del orden, sino por miedo a lo diverso y lo espontáneo, o sea, a la libertad».

ABSOLUTismo es la tercera instalación que, los diez, como creadores de poesía visual, conciben para un espacio específico después de otras dos presentadas en 2019 en la exposición «Las cosas dicen cosas» en el Palacio Quintanar en Segovia.

La instalación se inauguró el 26 de mayo en la galería barcelonesa il·lacions donde podrá verse hasta el 30 de julio.

Imágenes y texto cortesía: [los diez](#)

MasClasses

WE LOVE THE ART WORLD

MasClasses es una nueva plataforma pensada y creada para músicos, así como para artistas profesionales de otras disciplinas, en la que pueden ofrecer sus clases, abrir su propia área y empezar a obtener beneficios. Además tanto solistas como grupos, pueden mostrar sus videos, artículos de prensa, fotos, temas musicales, comentarios y hasta organizar sus videoconferencias.

A diferencia de otras, esta plataforma ofrece unas herramientas muy flexibles que proporcionan gran autonomía a los artistas docentes a la hora de programar y tarifar sus clases, contemplando cualquier sistema de pago que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios.

En MasClasses los artistas obtienen un 70% del beneficio, mil veces más, que en cualquier otra plataforma.

MasClasses parte de una idea de Jordi Escrichs, CEO 3DATA y Salvador Niebla, director de la Virtual Drummer School.

La VDS fue la primera escuela online de baterías y percusionista en el mundo, creada en el 2001 tras más de 20 años de experiencia.

Salvador Niebla manifiesta: «Hemos decidido unir nuestras fuerzas para desarrollar esta nueva web, con el fin de que los músicos de todo el mundo, pudieran tener un escaparate donde mostrar sus conocimientos y experiencias, a través de videos, fotografías, partituras, artículos y realizar videoconferencias, por que nosotros, amamos el mundo del arte».

ARCOmadrid 2023 se sumergirá en el Mediterráneo

El programa, **«Mediterráneo: un mar redondo»**, comisariado por **Marina Fokidis**, y con la asesoría de **Bouchra Khalili** e **Hila Peleg**, girará en torno a las escenas artísticas de los países que lo rodean, desde el sur al norte y de costa a costa. El equipo curatorial presentará una serie de artistas y galerías procedentes de los países de esta geografía compleja y rica.

A la selección de galerías se unirá un **foro** centrado en **la investigación de la cultura común de los países del Mediterráneo**, que tendrá lugar el viernes y sábado de la feria, en el que **coleccionistas, comisarios**, así como **teóricos, escritores y músicos** generarán un contexto conceptual que acompañará a galerías y artistas.

Junto a este programa «Mediterráneo: un mar redondo», **ARCOmadrid 2023** mantendrá los habituales programas de ediciones anteriores. De esta manera, los contenidos artísticos de la feria se completarán con el eje principal de **la Feria**, el **Programa General**, formado por **galerías seleccionadas por el Comité Organizador**, a los que se sumarán las secciones comisariadas.

Marina Fokidis es comisaria, escritora, académica y promotora de instituciones que vive en Atenas, Grecia. Su metodología de desafiar la economía monetaria prevalente con una economía del amor, aprovecha el poder de la amistad transcultural a la vez que enfatiza la sensibilidad hacia lugares concretos y el poder de compartir. En 2010 fundó el espacio independiente Kunsthalle Athena para reflexionar sobre el “papel social de las instituciones de arte en el siglo XXI” y, en 2012, fundó la revista South as a State of Mind, una publicación bianual sobre arte y cultura que crea diálogos inesperados entre distintos vecindarios, ciudades, regiones y enfoques. En 2014, el director artístico de documenta 14, Adam Szymczyk, le invitó a formar parte del equipo de trabajo principal.

En la actualidad, es comisaria del programa público de la Academia de Verano Internacional para las Bellas Artes de Salzburgo. En 2020, fue comisaria en el EADJ (Motor para la Democracia del Arte y la Justicia), Universidad de Valderbilt, del programa anual Living in Common in the Precarious Souths, por el cual recibió un premio a la excelencia de la Asociación de Comisarios de Museos de Arte en EEUU. En 2001, fue una de las comisarias de la primera Bienal de Tirana. En 2003 fue encargada y comisaria del Pabellón de Grecia de la 50ª Bienal de Venecia. En 2011 co-comisarió la 3ª Bienal de Tesalónica (A Rock and a Hard Place). Entre 2013 y 2014 fue comisaria de exposiciones y del programa público y también inició la residencia de comisarios para la Schwarz Foundation -Art Space Pythagorion en Samos, Grecia.

Además, Fokidis ha comisariado exposiciones en varias instituciones donde ha reflexionado sobre los temas mencionados, como por ejemplo en la Galería Christne Koenig, el programa de performance de Art Dubai, el Museo de Arte de las Cícladas de Atenas, el Museo de Arte Contemporáneo de Macedonia, la Fundación Quarter-Florence, Deste, en Atenas, o el Museo de Arte Vivo de Islandia.

También es una invitada habitual para dar conferencias, seminarios y contribuir en debates y mesas redondas en instituciones como UDK (Universität DER KUNSTE), Hochschule für Grafik und Buchkunst / Academia de Bellas Artes de Leipzig, Conversaciones HEAD- Geneva, Art Basel, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Liverpool, la Bienal de Berlín, entre otras. Fokidis ha sido jurado de premios internacionales como el premio Furla, el premio Deste o el premio Bes Revelaco / Museo Serralves.

Es parte del consejo editorial y editora habitual del Flash Art Magazine y ha publicado textos en otras revistas de arte y cultura, antologías de libros y catálogos de artista.

Bouchra Khalili es una artista, educadora y activista cultural interdisciplinar nacida en Marruecos que trabaja con vídeo, película, instalaciones, fotografía, grabado y proyectos editoriales. En las últimas dos décadas ha desarrollado prácticas colaborativas con trabajadores indocumentados y comunidades de origen inmigrante en el hemisferio norte sobre temas relacionados con el continuismo imperial y colonial y las políticas de la memoria de la lucha anticolonial y la solidaridad internacional.

Su trabajo cuestiona temas como la autorrepresentación, la visibilidad pública y las estrategias de resistencia de sujetos que la nación-estado vuelve invisibles. En su práctica articula narraciones en primera persona que se sitúan en la intersección entre la microhistoria y la memoria colectiva de las historias suprimidas, desafiando la concepción restrictiva de la ciudadanía.

La obra de Khalili se ha expuesto en numerosas muestras individuales en todo el mundo, por ejemplo y recientemente en el Bildmuseet, Umeå (Suecia, 2021-2022); el Museum of Fine Arts, Boston (2019), el Museum Folkwang, Essen; el Jeu de Paume, París; el MAXXI Museum, Roma; el Vienna Secession (2018); el CAAC, Sevilla (2017); el MoMA, New York (2016); el Palais de Tokyo, París (2015); la DAAD galerie, Berlín (2013) entre otros.

Ha participado en grandes exposiciones colectivas como Documenta 14 Atenas, Cassel; Triennale di Milano; Bienal de Asia, Taipei (2017); 6ª Bienal de Marruecos (2016); 8ª Bienal de Gotenborg (2015); 55ª Bienal de Venecia; 5ª Bienal de Moscú (2013); 18ª Bienal de Sídney (2012); 10ª Bienal de Sharjah (2011).

Khalili ha recibido varios premios y becas de investigación. Está vinculada a varias instituciones, es una de las fundadoras de La Cinémathèque de Tánger, una organización sin ánimo de lucro dirigida por artistas y dedicada a la promoción de la cultura cinematográfica en el norte de Marruecos. Bouchra Khalili es profesora y jefa del departamento de Estrategias Artísticas en la Universidad Angewandt, Viena, Austria. Vive y trabaja entre París y Berlín.

Hila Peleg trabaja como comisaria de arte en la Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlín. Con anterioridad, fue comisaria de documenta 14 en Atenas y Kassel (2017), de la 10ª Bienal de Shanghái (2014) y de Manifesta 7 en Trentino-Alto Adige/Südtirol (2008). En 2010 fundó el evento bianual Berlin Documentary Forum, dedicado a la producción y la presentación de prácticas documentales contemporáneas e históricas en un contexto interdisciplinar. Fue la directora artística del Berlin Documentary Forum hasta 2014. Más recientemente, Peleg fue comisaria invitada en el Centro Pompidou, París (2018) y en el Centro Canadiense de Arquitectura, Montreal (2019). Es la editora de los libros Documentary Across Disciplines (2016, MIT Press), CP138: Gordon Matta-Clark (2020, Walther König), Alanis Obomsawin: Lifework (2022, PRESTEL) y Feminist Worldmaking and the Moving Image (2022, MIT Press). Su proyecto actual The Children Have to Hear Another Story: Alanis Obomsawin se puede ver en HKW, Berlín hasta abril de 2022, y viajará al Museum of the University of Toronto y la Art Gallery de Vancouver en 2023.

ARCOmadrid celebrará su 42ª edición del 22 al 26 de febrero de 2023 en los pabellones 7 y 9 del recinto ferial de IFEMA MADRID.

Máxima Romero

