ARTE EN LA CASA BARDIN

KAUFMAN

KALEIDOSCOPIO

KAUFMAN

KALEIDOSCOPIO

Arte en la Casa Bardin

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Presidente
President

César Sánchez Pérez

Diputado de Cultura
Diputat de Cultura

César Augusto Asencio Adsuar

Director Cultural
Director Cultural

José Ferrándiz Lozano

Departamento de Arte y Comunicación Visual "Eusebio Sempere". Comisión Asesora
Departament de Art i Comunicació Visual "Eusebio Sempere". Comisió Assessora

Elena Aguilera Cirujeda, Isaac Montoya Cardoso, Remedio Navarro Mondéjar
José Piqueras Moreno, Luisa Pastor Mirambell, Emilio Roselló Tormo, Jesús Zuazo Garrido

Exposición Arte en la Casa Bardin
Exposició Art a la Casa Bardin

Kaleidoscopio, del artista James Marr (Kaufman)

Comisario
Comisari

José Luis Martínez Meseguer

Del 10 de mayo al 28 de junio de 2016
Del 10 de maig al 28 de juny de 2016

Jurado
Jurat

Presidente: C
Vocales: Elena Aguilera, Juana Mª Balsalobre García, Remedios Navarro Mondejar
José Piqueras Moreno, Emilio Roselló Tormo, Jesús Zuazo G
S

Organiza
Organitza

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Coordinación
Coordinació

Juana María Balsalobre. Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Coordinación Técnica
Coordinació Tècnica

Inmaculada Fernández

Montaje
Muntatge

Art Expres

Catálogo
Catàleg

Coordinación
Coordinació

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos
Textes

©Juana María Balsalobre
©José Luis Martínez Meseguer

Traducción
Traducció

David Azorín. Departament de Formació de la Diputació d'Alacant

Diseño
Disseny

Eduardo Infante

Fotografías
Fotografies

©James Marr (Kaufman)
©Guillermo de la Madrid, pág. 10.
©Fernando Maselli, págs. 44-45.

Impresión
Impressió

César Augusto Asencio Adsuar

Bañuls Impresores, S.L.

Garrido

ISBN

ecretaria: Amparo Koninck Frasquet

978-84-7784-713-7

D.L.

A-314-2016

Edición
Edició

©Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Arte en la Casa Bardin. XIV

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en su apuesta por la cultura y el arte, organiza entre sus diversas actividades las exposiciones que como ciclo *Arte en la Casa Bardin* toma el nombre de la sede del Gil-Albert. Inició su andadura hace cuatro años con el formato artista/comisario, encuentro y visitas guiadas a las trece muestras individuales seleccionadas por la Comisión Asesora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere.

Hoy ese formato se mantiene pero con un cambio importante impulsado por el doctor José Ferrándiz Lozano, director del Gil-Albert, y aprobado por la Junta Rectora del organismo. *Arte en la Casa Bardín* es ahora el resultado de un concurso público con el objetivo de acercar las prácticas artísticas para la programación de exposiciones en 2016 y 2017.

Han sido seleccionadas las propuestas de los siguientes artistas y comisarios:

IVÁN ALBALATE GAUCHIA / TATIANA SENTAMANS GÓMEZ
ELENA JIMÉNEZ MORENO / ISABEL TEJEDA MARTÍN
LA MUTUA ARTÍSTICA / ROMÁN DE LA CALLE
JAMES A. MARR / JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MESEGUER
JUAN F. NAVARRO LLINARES / MILAGROS ANGELINI VEGA
CYNTHIA L. NUDEL KIPERMAN / DIANA GUIJARRO CARRATALÁ
RAQUEL PUERTA VARÓ / ROCÍO GUIJARRO SÁNCHEZ
MIRIAN RINCÓN CARRERO / BERNABÉ GÓMEZ MORENO
JUAN CARLOS ROSA CASASOLA / ANDREA PASTOR BROTONS
DAVID TRUJILLO RUIZ / JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ ENJUTO

Cada propuesta se sitúa en el marco de la creación actual, en un universo definido por la obra del artista y las aportaciones del comisario, como puede apreciarse en el catálogo y la hoja explicativa de Kaleidoscopio de James Marr, Kaufmann, que enlaza con el encuentro-conversación entre el artista y el crítico de arte, así como con las visitas guiadas a la exposición.

Juana María Balsalobre

Art a la Casa Bardin. XIV

L'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, en la seua aposta per la cultura i l'art, organitza entre les seues diverses activitats les exposicions que com a cicle *Art en la Casa Bardín* pren el nom de la seu del Gil-Albert. Va iniciar el seu camí fa quatre anys amb el format artista/comissari, trobada i visites guiades a les tretze mostres individuals seleccionades per la Comissió Assessora del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere.

Hui eixe format es manté però amb un canvi important impulsat pel doctor José Ferrándiz Lozano, director del Gil-Albert, i aprovat per la Junta Rectora de l'organisme. *Art en la Casa Bardín* és ara el resultat d'un concurs públic amb l'objectiu d'acostar les pràctiques artístiques per a la programació d'exposicions en 2016 i 2017.

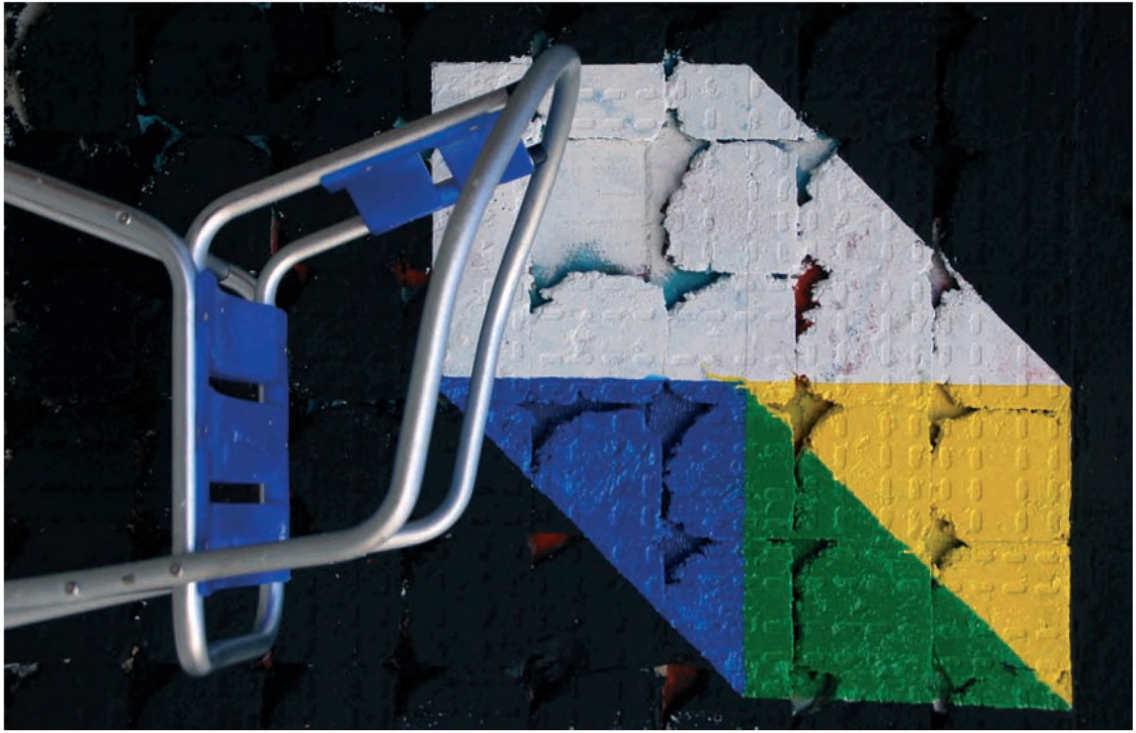
Han sigut seleccionades les propostes dels següents artistes i comissaris:

IVÁN ALBALATE GAUCHIA / TATIANA SENTAMANS GÓMEZ
ELENA JIMÉNEZ MORENO / ISABEL TEJEDA MARTÍN
LA MUTUA ARTÍSTICA / ROMÁN DE LA CALLE
JAMES A. MARR / JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MESEGUER
JUAN F. NAVARRO LLINARES / MILAGROS ANGELINI VEGA
CYNTHIA L. NUDEL KIPERMAN / DIANA GUIJARRO CARRATALÁ
RAQUEL PUERTA VARÓ / ROCIO GUIJARRO SÁNCHEZ
MIRIAN RINCÓN CARRERO / BERNABÉ GÓMEZ MORENO
JUAN CARLOS ROSA CASASOLA / ANDREA PASTOR BROTONS
DAVID TRUJILLO RUIZ / JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ ENJUTO

Cada proposta se situa en el marc de la creació actual, en un univers definit per l'obra de l'artista i les aportacions del comissari, com pot apreciar-se en el catàleg i el full explicatiu de Kaleidoscopio de James Marr, Kaufmann, que enllaça amb la trobada-conversació entre l'artista i el crític d'art, així com amb les visites guiades a l'exposició.

Juana María Balsalobre

ANTIGUA PANIFICADORA ABANDONADA. Alfaz del Pí 2015



EL CAMPO DE CEBADA. Madrid 2012

“Kaleidoscopio” (del griego (kalós) καλοσ bello; ειδοσ (eîdos) imagen; y (-scopio) observar) es un proyecto que agrupa tres de algunas de las últimas series de trabajos de Kaufman: “Flúor” (2012), “Convex Tangrams” (2013) y “Replika” (2015). Imágenes, objetos, con un denominador común, que hace referencia a las bellas figuras aleatorias resultantes del antiguo juguete. Coloristas geometrías, resultantes de las muchas posibles, que el artista muestra -casi siempre- como si de un archivo o colección se tratara, como si su trabajo fuera más el de archivero o documentalista. A veces, inserta estas formas en el espacio urbano, en nuestro entorno, discretamente, miméticamente, obligándonos a participar activamente si queremos aprehender y aprender, apreciarlo. Se sirve de espacios de la ciudad, donde deja su impronta, su marca personal, su arte. Por eso su práctica artística tiene mucho de arte urbano, callejero: en la mayoría de los casos, las piezas se sitúan en el paisaje de la ciudad. Tienen mucho de juego estas series. Su propio trabajo es tomado como un juego, puro azar. El autor disfruta en todo el proceso. Se nota. En el proceso combinatorio posible. En la realización. En su inserción en los lugares urbanos. Kaufman basa principalmente su trabajo en cinco conceptos: lo urbano, la abstracción, la geometría, el reciclado y el color.

Su mayor influencia es el entorno en el que vivimos, ya sea relacionado con lo urbano como con los nuevos medios en los que vivimos otra realidad. El espacio urbano siempre está presente en su obra, ya sea de forma directa con intervenciones en la calle o rescatando materiales y fragmentos del mobiliario urbano para insertarlos en sus creaciones.

Kaufman es un entusiasta de las Matematicas. La base de toda su obra se fundamenta en los números y siempre en un sistema cuadriculado. El número 64 (al igual que la forma del dicho infantil -”Con un seis y un cuatro, la cara de tu retrato”-), es el número de casillas del tablero de ajedrez (8x8=64), que reorganiza para crear su autorretrato, utilizado para firmar toda su obra y que aparece en la parte posterior trasera de sus pinturas.

En su trabajo podemos ver influencias de artistas geométricos consagrados o de emergentes del post-graffiti. La combinación, mezcla y fusión de ellos hace que líneas rectas y figuras se transformen en símbolos y señales. Dentro de este juego de signos abstractos cobra gran importancia lo lúdico, proponiendo una reflexión sobre la reinvención del mundo en la que participe el espectador. El reciclaje y la reutilización están muy presentes en sus creaciones. Se sirve siempre de un soporte de maderas reutilizadas sobre las que pinta. El color siempre es básico, puro, reducido a una paleta muy básica, de seis colores (blanco, amarillo, naranja, rojo, verde y azul) y en este caso también

su versión en colores flúor. Como si de una caja de seis lápices Alpino se hubiera servido. Usados en unas combinaciones muy alegres, festivas, pura alegría, celebración.

Con la serie "Flúor" intervino la ciudad de Alicante con obra regalo, pintó un mural y realizó obra nueva realizada con material rescatado de y para Las Cigarreras. Diez obras que forman parte de un estudio incompleto de composiciones de uno, dos y tres triangulos alineados entre sí dentro de una cuadricula de tres por dos celdas. El Tangram es un antiguo juego chino formado por siete piezas (cinco triangulos, un cuadrado y un romboide) con el que se pueden formar cientos de figuras y siluetas.

Estas figuras son convexas cuando, eligiendo dos puntos dentro de la figura y uniéndolas mediante una línea, esta línea también se encuentra dentro de la figura. En 1942 Fu Traing Wang y Chuan-Chih Hsiung demostraron que sólo existen trece figuras convexas realizadas con un Tangram. En la serie "Convex Tangrams" ha dividido las figuras en triángulos y las ha vuelto a combinar para volver a montarlas con siete piezas diferentes de madera rescatada, de la que se utiliza para el encofrado durante la construcción de una casa, rescatadas concretamente de una urbanización abandonada y sin terminar, respetando el color original que tenía la Madera, con marcas de lápiz y cemento de la obra.

La serie "Replika", inédita, se basa en las poliformas, figuras planas construidas juntando numerosos polígonos idénticos. El polígono de base es a menudo un cuadrado o triángulo, lo que permite hacer un plano de forma convexa. Las poliformas son objeto de estudios matemáticos y han servido en matemática recreativa como fundamento para numerosos juegos, por ejemplo el Tetris. En la vida corriente, aparecen a menudo en los pavimentos para decorar un plano o superficie, por ejemplo, un bordado decorativo o un techo. El Tangram no es una poliforma, pues las formas que lo constituyen son de tallas diferentes.

Las poliformas son una rica fuente de problemas, puzzles y juegos. El problema combinatorio fundamental es contar el número de diferentes poliformas, dando el polígono básico y el patrón de construcción, como una función de n, el número de polígonos básicos en la poliforma. Los poliminós o poliominós -objeto geométrico obtenido al unir varios cuadrados o celdas del mismo tamaño, de forma que cada par de celdas vecinas compartan un lado-. Los poliominós son, por tanto, un caso especial de poliformas, que componen las geometrías. La serie se subdivide a su vez en dos, dependiendo del número de polióminos que maneja: "Pentónimos" (composiciones de cinco celdas) o "Hexónimos" (composiciones de seis celdas). Elementos y colores tomados de ene en ene. Como dice el refrán: "En la variación está el gusto".

José Luis Martínez Meseguer

“Kaleidoscopio” (del grec καλοσ (kalós) bell; ειδοσ (eîdos) imatge; i (-scopio) observar) és un projecte que agrupa tres d’algunes de les últimes sèries de treballs de Kaufman: “Flúor” (2012), “Convex Tangrams” (2013) i “Replika” (2015). Imatges, objectes, amb un denominador comú, que fa referència a les belles figures aleatòries resultants de la joguina antiga. Geometries coloristes, resultants de les moltes possibles, que l’artista hi mostra -gairebé sempre- com si d’un arxiu o col·lecció es tractés, com si el seu treball fos més el d’arxiver o documentalista. De vegades, insereix aquestes formes en l’espai urbà, en el nostre entorn, discretament, mimèticament, i ens obliga a participar activament si volem agafar-lo i aprendre, apreciar-lo. Se serveix d’espais de la ciutat, on deixa la seua empremta, la seua marca personal, el seu art. Per això la seua pràctica artística té molt d’art urbà, guia de carrers: en la majoria dels casos, les peces se situen en el paisatge de la ciutat. Hi tenen molt de joc, aquestes sèries. El seu treball mateix és pres com un joc, un pur atzar. L’autor el gaudeix en tot el procés. Es nota. En el procés combinatori possible. En la realització. En la seua inserció en els llocs urbans. Kaufman basa principalment el seu treball en cinc conceptes: el fet urbà, l’abstracció, la geometria, el reciclatge i el color.

La seua major influència és l’entorn en què vivim, bé siga relacionat amb el fet urbà com també amb els nous mitjans en què vivim una altra realitat. L’espai urbà sempre està present en la seua obra, bé siga de forma directa amb intervencions al carrer o tot rescatant materials i fragments del mobiliari urbà per inserir-los en les seues creacions.

Kaufman és un entusiasta de les matemàtiques. La base de tota la seua obra es fonamenta en els números i sempre en un sistema quadriculat. El número 64 (igual que la forma de la dita infantil en castellà -“Con un seis y un cuatro, la cara de tu retrato”-), és el nombre de caselles del tauler d’escacs (8x8=64), que reorganitza per crear el seu autoretrat, utilitzat per signar tota la seua obra i que apareix en la part posterior de les seues pintures.

En el seu treball podem veure influències d’artistes geomètrics consagrats o d’emergents del postgrafit. La combinació, barreja i fusió d’ells fa que línies rectes i figures es transformen en símbols i senyals. Dins d’aquest joc de signes abstractes cobra gran importància l’aspecte lúdic, i proposa una reflexió sobre la reinvenció del món on participe l’espectador. El reciclatge i la reutilització estan molt presents en les seues creacions. Se serveix sempre d’un suport de fustes reutilitzades sobre les quals pinta. El color sempre és bàsic, pur, reduït a una paleta molt bàsica, de sis colors (blanc, groc, taronja, roig, verd i blau) i en aquest cas també la seua versió en colors fluor. Com si s’hi

hagués servit d'una caixa de sis llapis Alpino. Emprats en unes combinacions molt alegres, festives, joia pura, celebració.

Amb la sèrie "Flúor" va intervindre la ciutat d'Alacant amb obra regal, va pintar un mural i va realitzar obra nova realitzada amb material rescatat de i per a Las Cigarrerras. Deu obres que formen part d'un estudi incomplet de composicions d'un, dos i tres triangles alineats entre si dins d'una quadricula de tres per dues cel·les. El Tangram esdevé un joc xinés ben antic format per set peces (cinc triangles, un quadrat i un romboide) amb el qual es poden formar centenars de figures i siluetes.

Aquestes figures hi són convexes quan, si triem dos punts dins de la figura i les unim mitjançant una línia, aquesta línia també es troba dins de la figura. El 1942 Fu Traing Wang i Chuan-Chih Hsiung van demostrar que només hi ha tretze figures convexes realitzades amb un Tangram. En la sèrie "Convex Tangrams" ha dividit les figures en triangles i les ha tornat a combinar per tornar a muntar-les amb set peces diferents de fusta rescatada, de les quals s'utilitza per a l'encofrat durant la construcció d'una casa, rescatades concretament d'una urbanització abandonada i sense acabar, tot respectant el color original que tenia la Fusta, amb marques de llapis i ciment de l'obra.

La sèrie "Replika", inèdita, es basa en les poliformes, figures planes construïdes amb la unió de nombrosos polígons idèntics. El polígon de base és, sovint, un quadrat o triangle, la qual cosa permet fer un pla de forma convexa. Les poliformes són objecte d'estudis matemàtics i han servit en matemàtica recreativa com a fonament per a jocs nombrosos, per exemple el Tetris. En la vida corrent, apareixen sovint en els paviments per a decorar un pla o superfície, per exemple, un brodat decoratiu o un sostre. El Tangram no és una poliforma, perquè les formes que el constitueixen hi provenen de talles diferents.

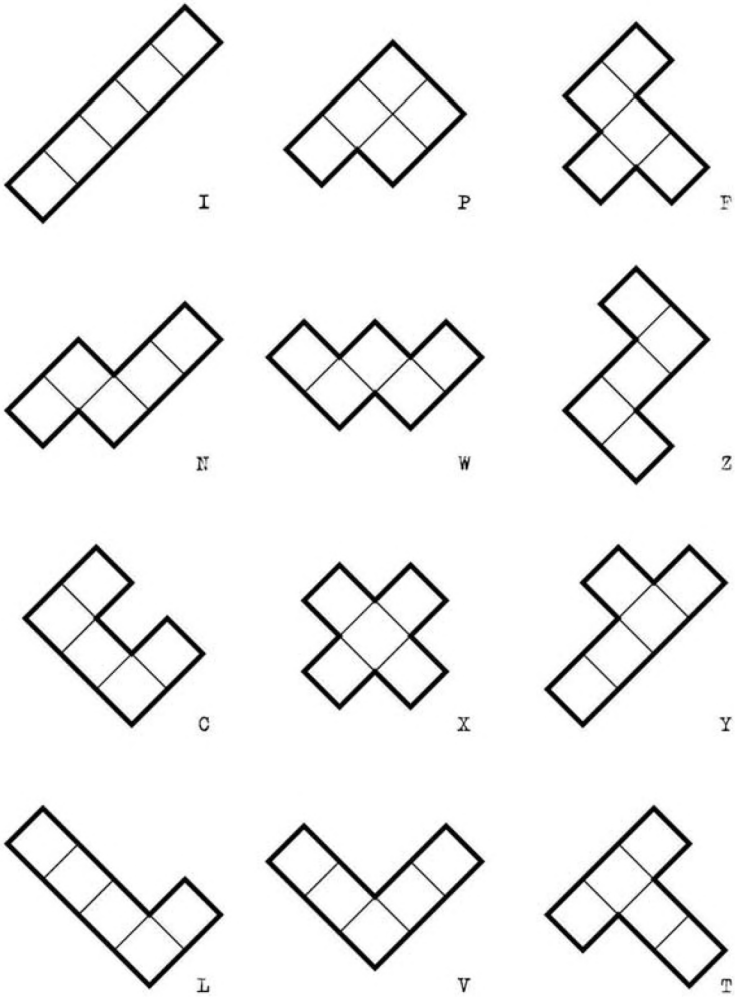
Les poliformes són una rica font de problemes, puzles i jocs. El problema combinatori fonamental és comptar el nombre de diferents poliformes, que li donen al polígon bàsic i el patró de construcció, com una funció de n, el nombre de polígons bàsics en la poliforma. Els poliminós o poliominós -objecte geomètric obtingut en unir diferents quadrats o cel·les de la mateixa grandària, de manera que cada parell de cel·les veïnes comparteixen un costat-. Els poliominós són, per tant, un cas especial de poliforma, que componen les geometries. La sèrie se subdivideix, al seu torn, en dos, tot depenent del nombre de polióminos que hi empra: "Pentònims" (composicions de cinc cel·les) o "Hexònims" (composicions de sis cel·les). Elements i colors presos de ena en ena. Com diu el refrany: "En la variació està el gust".

José Luis Martínez Meseguer

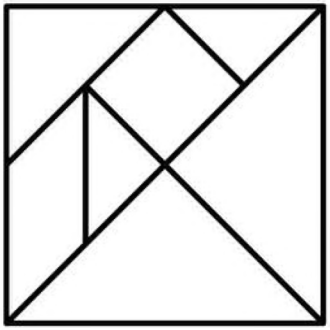
HEXÓMINO 025. La Nucía 2015

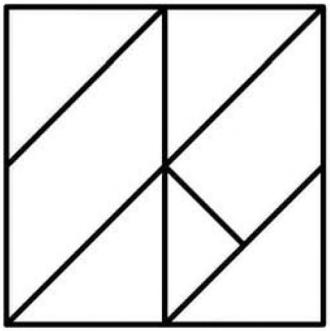
INTERSECCIÓN DE DOS PENTÓMINOS W. Alfaz del Pi 2015

PENTÓMINOS



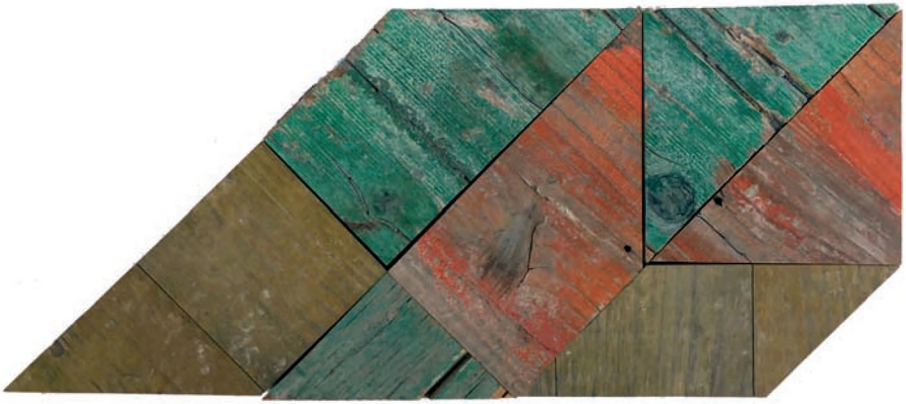
HEXÓMINOS 017, 024 Y 014. Alfaz del Pí 2015





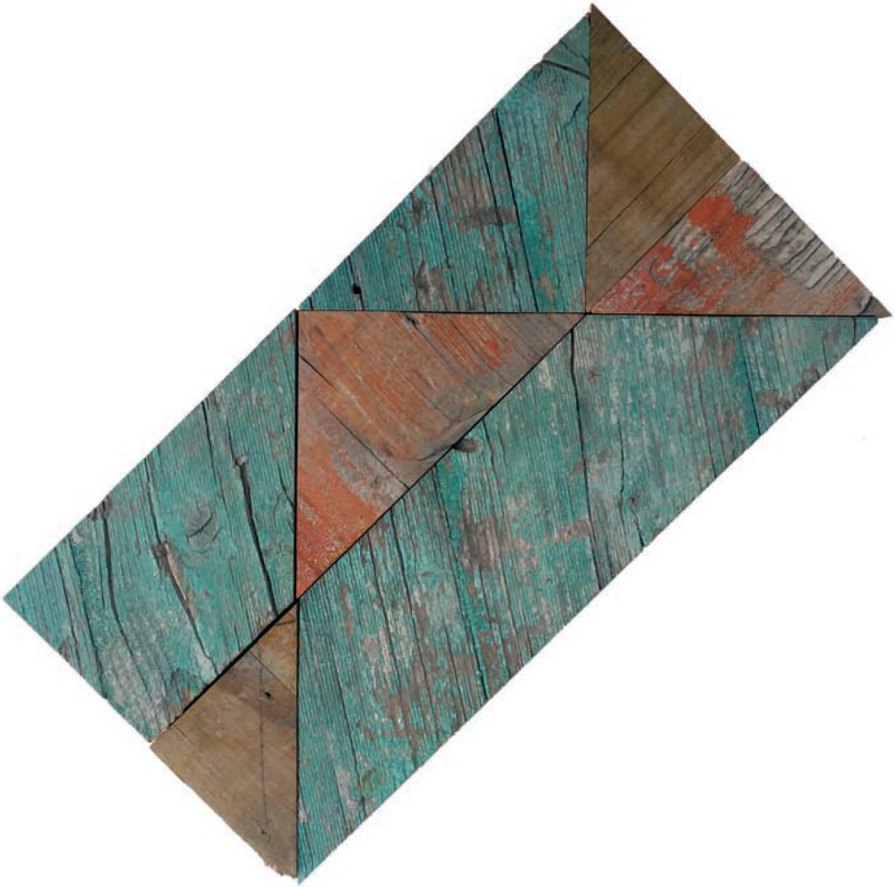
7

TANGRAM CONVEXO 002



TANGRAM CONVEXO 008

TANGRAM CONVEXO 004

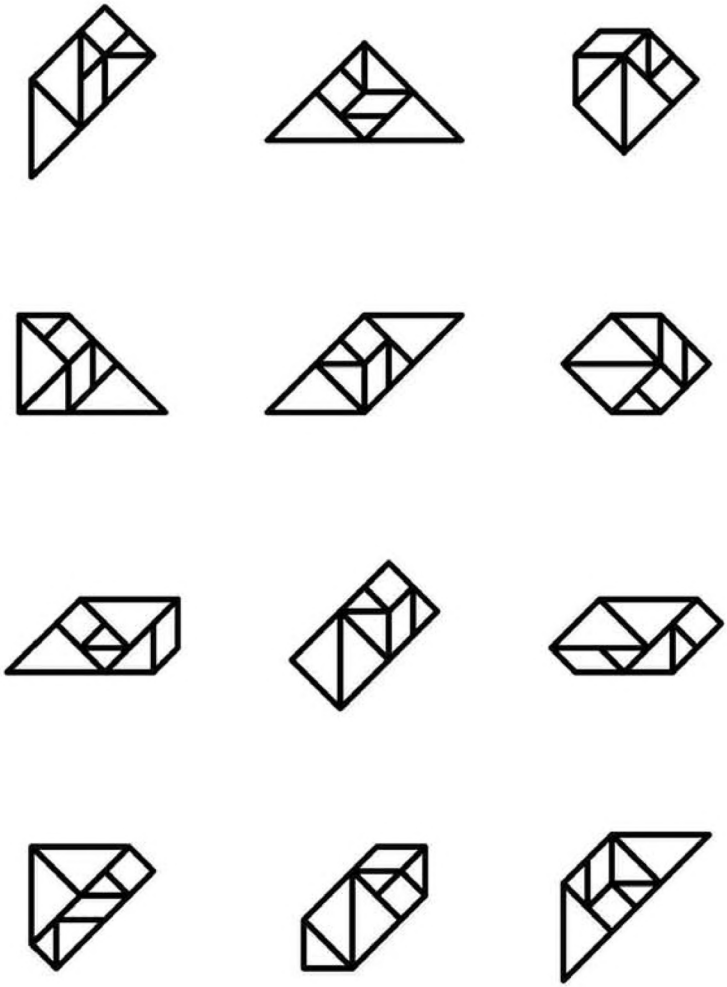


TANGRAM CONVEXO 003

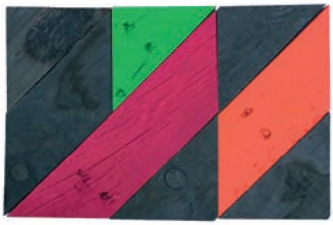
TANGRAM CONVEXO 001

TANGRAM CONVEXO 005 Y 006

TANGRAM CONVEXO



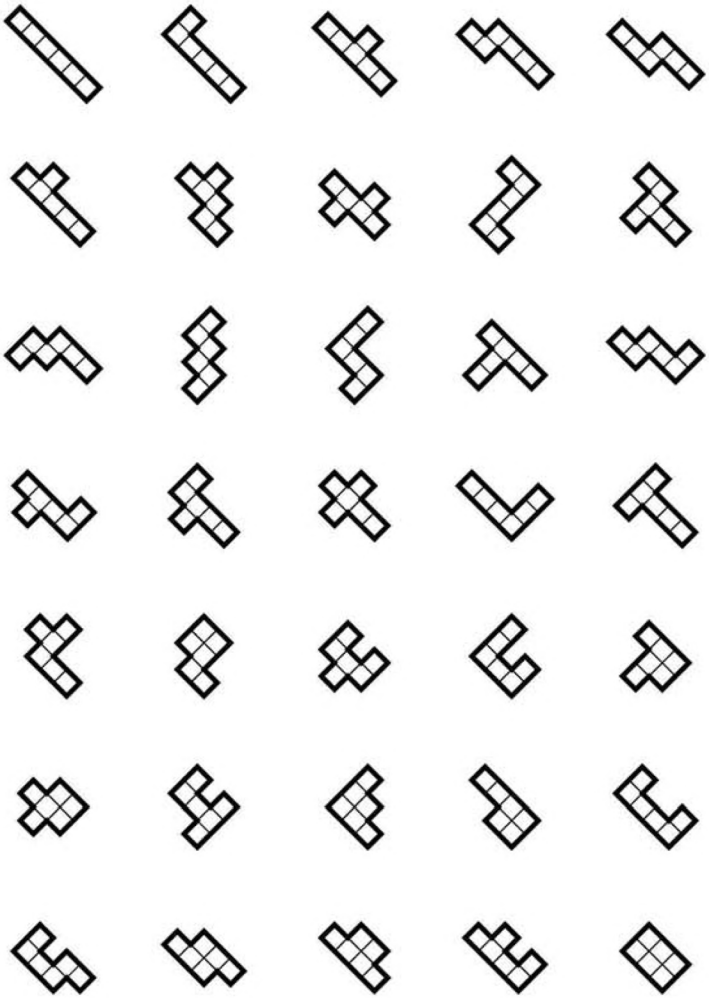
SERIE FLÚOR 3124



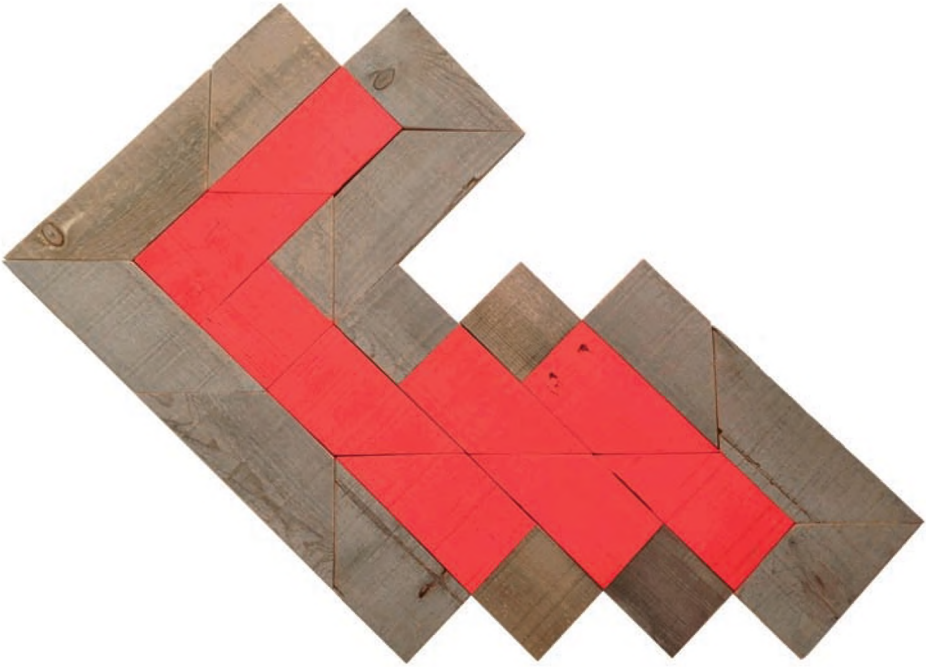
SERIE FLÚOR 009, 003, 006, 010, 007 Y 004

HEXÓMINO 028. Alfaz del Pí 2015

HEXÓMINOS



INTERSECCIÓN DE DOS HEXÓMINOS 009. Alfaz del Pi 2015

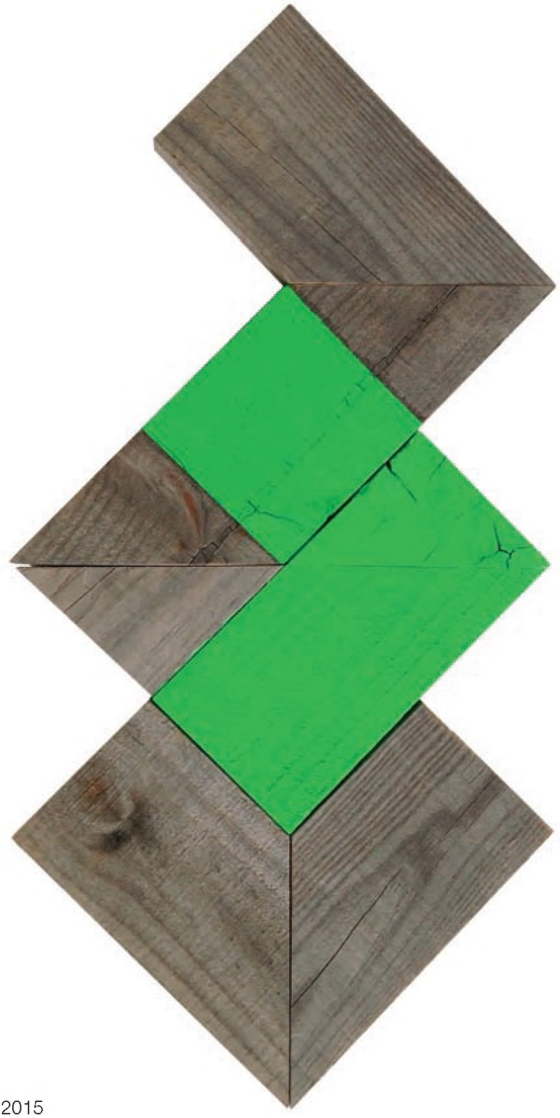


SERIE RÉPLIKA 031 2015

INTERSECCIÓN DE DOS HEXÓMINOS 031. La Nucía 2015

INTERSECCIÓN DE DOS HEXÓMINOS 008. Alfaz del Pí 2015

SERIE RÉPLIKA 008 2015



SERIE RÉPLIKA 022 2015

INTERSECCIÓN DE DOS HEXÓMINOS 022. Alfaz del Pí 2015

HA. MORIR!

SERIE RÉPLIKA 3X 2015

CURRICULUM VITAE

JAMES MARR "KAUFMAN"
Hitchin, Inglaterra (1975)

Web: www.kaufman.es
E-mail: jamesamarr@gmail.com
Instagram: @orifisher

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2016 "KALEIDOSCOPIO", Casa Bardín. ALICANTE.
- 2016 "RÉPLIKA", B ART Gallery. Alfaz del Pí. ALICANTE.
- 2014 "BALANCE", espacioBRUT. MADRID.
- 2012 "ALCANTARILLAS", utopic_Gallery, MADRID.
- 2011 "TRIÁNGULO", Espacio F. Madrid.
- 2011 "CELOSÍAS", Centro 14. ALICANTE (catálogo).
- 2010 "KAUFMAN", Galería O+O. VALENCIA (catálogo).
- 2010 "Proyecto KAUFMAN", Espai d'Art. Ajuntament Benidorm. ALICANTE.

FERIAS Y FESTIVALES

- 2016 Feria Arco, MADRID.
- 2015 Estampa, MADRID.
- 2015 Mulafest, MADRID.
- 2015 Incubarte, VALENCIA.
- 2014 Open Studio, MADRID.
- 2013 Casa//Arte, MADRID.
- 2012 Milestone Project, GIRONA.
- 2011 Estampa 2011, MADRID.
- 2010 Room Art Fair, MADRID.
- 2010 Open Galerías 2011, ALICANTE.
- 2010 Estampa 2010, MADRID.
- 2006 18th Independent Arts Festival, BÉLGICA.

AGRADECIMIENTOS

JL Martínez Meseguer
Óscar García García
Sara Torres Sifón
Mª Victoria Arribas
Guillermo de la Madrid
Fernando Maselli
Pedro Herreros
Dani Saiz Sánchez
SOSA
espacioBRUT
y
a mi familia
Rocío
Chloe
Alex
Sas
Lu
Olivia
Mum (Marilyn)
&
Dad (Ronnie)

ARTE EN LA CASA BARDIN

· 2012 COROINFLABLES Juan Fuster / Natalia Molinos.
· 2012 ANATOMÍA DEL ALMA Orfeo Soler / Paco Linares.
· 2012 ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS Jesús Rivera / Enric Mira.
· 2012 MAPAS INVISIBLES Antonio Barea / José Luis Martínez.
· 2012 HOMO LUDENS Rosana Antolí / Ana Alarcón.

· 2013 LA PINTURA COMO INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y TERAPÉUTICA Rafael Hernández / Isabel Tejeda.
· 2013 DESCANSA TODO LO QUE NECESITES, SIN PENA NI GLORIA Carlos García Peláez / Begoña Martínez.
· 2013 CÓDIGO COMPARTIDO Javier Romero / Jordi Navas.
· 2013 SINTITULO OCHO Ignacio Chillón / Christina Poveda.
· 2013 BIO-LOGICAL DEGROWTH Cristina Ferrández / Mamen Velasco.

· 2014 Y LA DEFINICIÓN Olga Diego / Teresa Lanceta.
· 2014 LO VEO TODO NEGRO Pablo Bellot / Irene Ballester.

· 2015 ARAÑAZOS Y DISSOLUTION Kribi Heral / Javier Marroquí.

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

CASA BARDIN Calle San Fernando Nº44. 03001. Alicante. http://www.iacjuangilalbert.com

GOBIERNO PROVINCIAL ALICANTE
La Diputación de los Pueblos