

a mi padre

A ti maravillosa disciplina,
madra, extrema razón de la hermosura,
que dardamente acata la dardura
viva en la malla de tu ley divina.

Rafael Alberti. "A la Divina Proporción"

To you, amazing discipline,
ratio: source of beauty without flaw,
reversing the rich life cloistered within
the imposed confines of your sacred law.

Rafael Alberti. "To Divine Proportion"

2

ARTURO BERNED 3

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Texto de AUCIA VENTURA y JUAN MANUEL BONET

del 20 de junio al 22 de julio de 2011
Municipal Letrer
Avda. Arce y del Santo 4 y 6, 28012 Madrid

luego construir. No me cabe duda de que podrá suscribir esta frase de Bill, que Corbalán recoge en su libro: "La concepción matemática del arte no es la matemática en el sentido estricto del término, incluso se podrá decir que sería difícil para este método utilizar lo que se entiende por matemática exacta. Es más bien una configuración de ritmos y relaciones, de leyes que tienen un origen individual, del mismo modo que la matemática tiene sus elementos innovadores originarios en el pensamiento de sus innovadores".

12

La geometría en el siglo XXI: he hablado del Nuevo Mundo pero por supuesto están también, y obviamente antes, el viejo, Luca Pacioli, Fibonacci, Ghyka, Max Bill, y también Mondrian y otros neoplasticistas holandeses, Malevich y otros rusos visionarios, los "unistas" Władysław Strzemiński y Katarzyna Kobro y el resto de los constructivistas polacos que acabamos de exponer en el Círculo de Bellas Artes —y que por cierto le han entusiasmado a Berned—, Albers, el puñado de españoles citado...

En base a este bagaje, a "una configuración de ritmos y relaciones", así se desarrolla el proyecto artístico de Berned, constructor que en base al gnomon, busca la belleza, el equilibrio lógico, la divina proporción... "El árbol —me dice— es bello, porque lógico".

Primero fue la verticalidad arborescente de los *Guerneros*, de los *Soldados*, de las *Damas*, de las *Columnas*, de las primeras *Cabezas*. Reminiscencias arcaicas, con ecos de la historia del arte de todos los siglos, sugeridas por estos títulos figurativos, y por la propia configuración de las piezas, que impresionan por su presencia casi de personajes, así.

Mis años de esos arcaísmos iniciales, hemos asistido a un proceso de progresiva depuración y esencialización del trabajo de un Berned cada vez más abstracto. Presencia de la arquitectura en *Casa*

variations. Like the Swiss man, Berned uses these sources. He is in love with the golden ratio, just like Joseph Albers with the square and Oteiza with the cube. He breaks objects down to their construct. I have no doubt he could agree with this phrase by Bill which Corbalán mentions in his book: "The mathematical conception of art is not mathematics in the strict sense, one could even say it would be difficult for this method to use what is understood to be mathematical precision. Rather, it is a configuration of rhythms and relationships, of laws that have a single origin in the same way that the original innovative features of mathematics are found in the thinking of its innovators."

Geometry in the 20th century: I mentioned the New World but of course there was obviously the old world before it with Luca Pacioli, Fibonacci, Ghyka, Max Bill, and also Mondrian and other Dutch neo-plasticists, Malevich and other Russian visionaries, the "unists" Władysław Strzemiński and Katarzyna Kobro, the other Polish constructivists we have just exhibited in the *Círculo de Bellas Artes* and which incidentally Berned was enthusiastic about. Albers and the handful of Spaniards already mentioned.

Based on this background, "a configuration of rhythms and relationships," the art project has been undertaken by Berned. He is a constructor who, using the gnomon as a base, seeks beauty, logical balance, divine proportion... "The tree," he tells me, "is beautiful because it is logical!"

First there was the tree-like verticality of the *Guerneros*, the *Soldados*, the *Damas*, the *Columnas*, the early *Cabezas*. There are archaic reminiscences with echoes of art history from all ages, as suggested by these figurative titles and by the very configuration of the pieces that impress one with their presence almost as if they were characters themselves.

Beyond these initial archaisms, we have witnessed the gradual process of purification and essentialisation of the work by an increasingly abstract Berned. Architecture is present in *Casa Guernero*, a piece inspired by the floor plan of the family home of the same name belonging to his colleague and friend Alberto Campo Baeza. There is purist geometry in *Espirales* and the more recent *Cabezas*. Mathematics compatible with subjectivity: sensitive geometry. Diagonal dynamic pieces. Pieces with a constructive, rounded presence. There is increasing assuredness in the way this is expressed. There is ever greater and exciting mastery. Thoroughness and passion. The quantity and especially the quality of what is about to be shown is impressive - a selection of the great amount and quality of what has been done since last year's exhibition onwards.

Guernero, pieza inspirada en la planta de la vivienda unifamiliar homónima de su colega y amigo Alberto Campo Baeza. Geometría purista de las *Espirales*, de las *Cabezas* más recientes. Matemática compatible con la subjetividad: geometría sensible. Piezas diagonales, dinámicas. Piezas de presencia constructiva y redondeada. Cada vez mayor seguridad en la expresión. Cada vez mayor y más emocionante maestría. Rigor y pasión. Impresiona la cantidad y sobre todo la calidad de lo que ahora se va a enseñar, una selección de lo mucho y bueno realizado de la exposición del año pasado en adelante.

13

La plaza interior, con algo de agora, del Edificio Laitner, una muy interesante torre donde está el Estudio Lameta, de cuya autonomía colectiva es el proyecto: por segunda vez (la primera, la puerta de

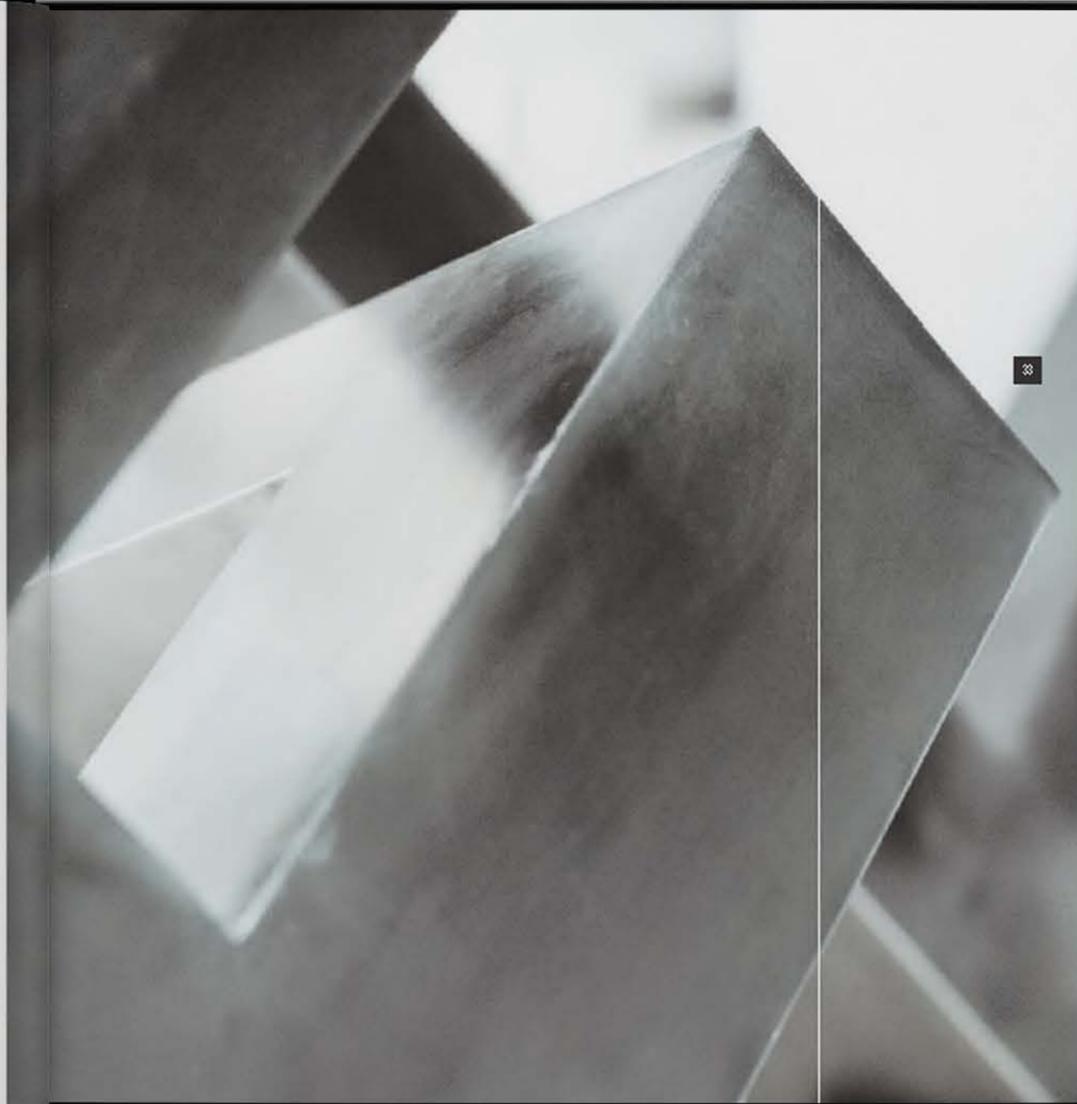

22

22 CHAIR, 2011
Acrylic paint, 201 x 102 x 236 cm
Purchased by the artist, 2011 x 2011

23

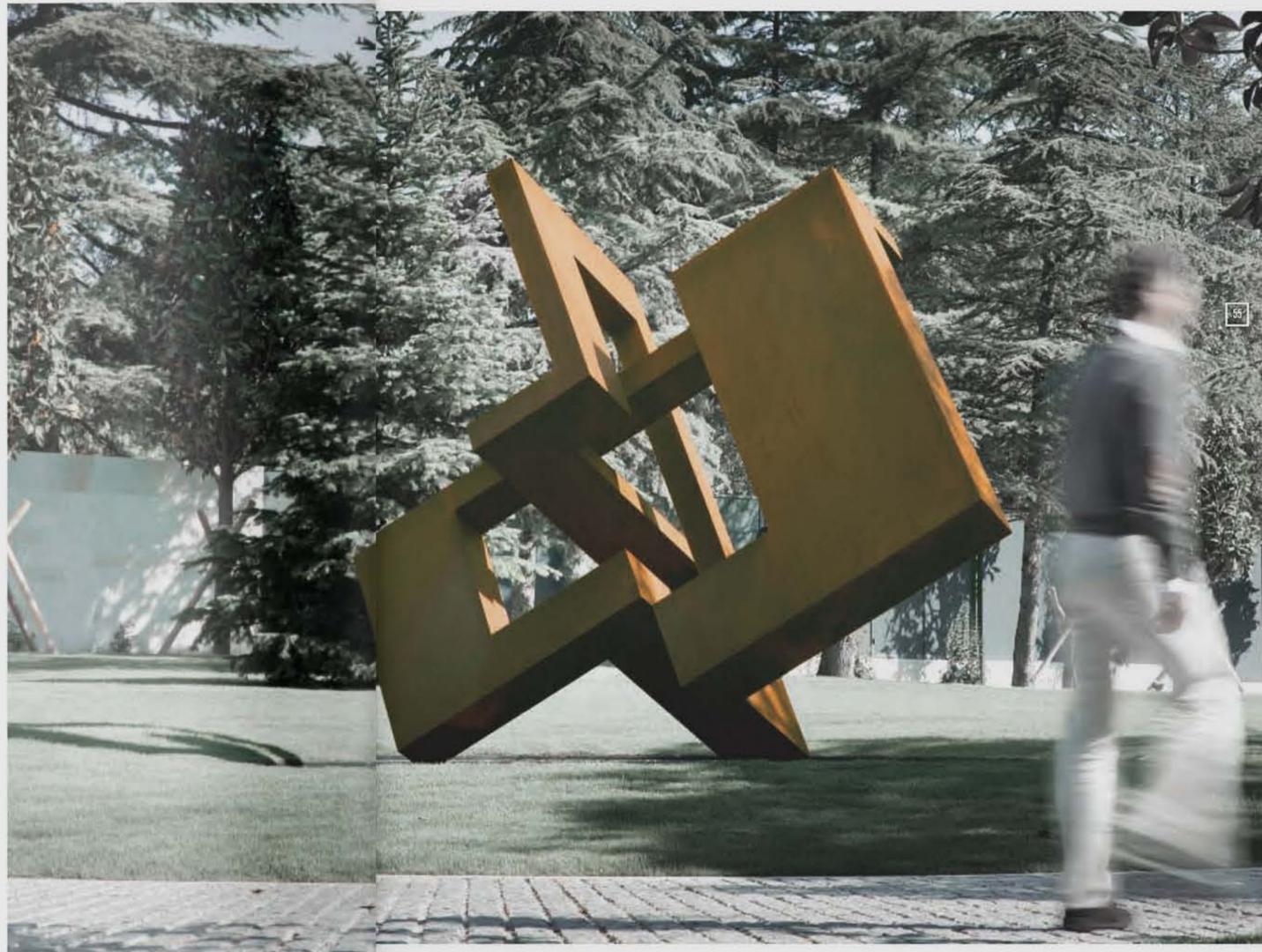
2

EDIC NEZAJ, 2011
Iron curtain oil table, 226 x 176 x 215 cm
Rusted weathering steel 89 x 83.3 x 946 h

3

53 CABEZA V, 2011
Acero corten oxidado 340 x 410 x 280 cm. Colección particular.
Rusted weathering steel 133.9 x 164.6 x 111.4 in. Private Collection.

86

87

79

BECHTOLD III, 2011
Inoxine poliș, 67 x 80 x 85,5 cm
Polished stainless steel, 26.4 x 31.5 x 25.0 in.

80

74

BEARBY, 2011
Annoorten o'dda, 56 x 152 x 134 cm; 56 x 140 x 98 cm
Risted weathering steel, 22 x 500 x 520 in; 22 x 50.0 x 30.6 in.

75

108

ARTURO BERNED Madrid, 1966
arquitecto y escultor

Durante su etapa de estudiante le conceden varias becas que disfruta en Londres, Turín y Oxford coincidiendo sus primeros pasos profesionales con las estancias en dichas ciudades que posteriormente tendrán una influencia clara en su proceso creativo.

Como arquitecto ha desarrollado su actividad profesional principalmente en México, Inglaterra, Italia y España.

Es durante su estancia en México, a principios de los años 90, cuando inicia su camino en el mundo de la escultura, vocación que si en un principio constituía una fuente de realización a través de la cual poner en práctica proyectos mediante los que tangibilizar de forma material sus pensamientos poco a poco fue cobrando una importancia creciente en su expresión.

A finales de la década de los 90, inicia una intensa colaboración profesional con el Estudio Lamela Arquitectos que concluiría como director

de Proyectos y Obras del prestigioso estudio. Son años estos en los que colabora en la mayor parte de los proyectos desarrollados por el estudio, entre otros: la Terminal de Barajas T4, la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la ampliación del estadio Santiago Bernabéu. Así mismo participa activamente en concursos de arquitectura nacional e internacional como el Distrito C de Telefónica y el Aeropuerto de Sharm El Sheikh.

Tras esta etapa empieza a desarrollar intensamente su verdadera vocación, la escultura. Son años en los que empieza una intensa labor de investigación en las formas y materiales a utilizar que desembocan finalmente en el intenso proceso creativo que ha venido desarrollando desde el año 2005 hasta ahora.

Sus exposiciones más relevantes han sido: "Objetos cotidianos", Galería Vanguardia, Bilbao (1998); "Obra plástica de arquitectos", Fundación Cultural COAM, Madrid (2000); "Esculturas", Estudio Lamela, Madrid (2008); Flecha'09, Madrid (2009); Art Madrid'09, Madrid (2009); Open Art Fair, Holanda, Galería Gaudí (2009); Centro Co-

mercial El Zielo (2009); Galería Ansorena, Madrid (2010); "Escultores contemporáneos", Bosque de Acero, Cuenca (2010); Art Madrid'11, Madrid (2011).

Durante su carrera ha recibido diversos premios y reconocimientos entre los que destaca el Concurso Internacional Puerta Escultura Flagship Loewe (2001). Así mismo ha sido seleccionado en el Premio Internacional de Escultura Construcciones Sacejo, Oviedo (2007) y en el Premio Internacional de Escultura de Caja Extremadura, Cáceres (2008).

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas entre las que cabe mencionar:

Ministerio de Economía y Hacienda
Museo Modernista Can Prunera,
Palma de Mallorca
Fundación Art Serra, Palma de Mallorca
Fundación Maraya
Fundación Loewe
Unesid Unión de Empresas Siderúrgicas
Colección BMW

109

ARTURO BERNED Madrid, 1966
architect and sculptor

During his student years he was granted several scholarships which he enjoyed in London, Turin and Oxford. He took his first professional steps while living in these cities, which were later to have a clear influence on his creative process.

As an architect he has carried out his professional activity mainly in Mexico, England, Italy and Spain.

It was during his stay in Mexico in the early 90's when he set out on his path in the world of sculpture. This was a vocation that at first was a way to put into practice projects through which he could materialize his thoughts, and which little by little grew in importance in the way they were expressed.

In the late 90's he began to collaborate intensely with the Lamela Architects' Studio, finally becoming Director of Projects and Works for this prestigious studio. These

were years in which he participated in most of the projects carried out by the studio, including the T4 Terminal at Barajas, Real Madrid's Sport City and the extension to the Santiago Bernabeu stadium. He also participated actively in Spanish and international architectural competitions such as Telefónica's Distrito C and the Sharm El Sheikh Airport.

After this stage he began to work intensely in his true vocation - sculpture. These were years when he began intense research into the shapes and materials to use, leading finally to the intense creative process that he has been carrying out since 2003 until now.

His most significant exhibitions have been: "Everyday Objects", Vanguardia Gallery, Bilbao (1998); "Plastic work by architects", COAM Cultural Foundation, Madrid (2000); Lamela Studio, Madrid (2008); Flecha'09, Madrid (2009); ArtMadrid'09, Madrid (2009); Open Art Fair, Holland, Gaudi Gallery (2009); El Zielo

Shopping Mall (2009); Ansorena Gallery (2010); "Contemporary Sculptors" exhibition in the Steel Forest, Cuenca (2010); ArtMadrid'11, Madrid (2011).

Throughout his career he has received several awards and acknowledgements, among which the Puerta Flagship Loewe International Sculpture Competition (2001) is particularly noteworthy. He was also selected in the Construcciones Sacejo International Sculpture Prize, Oviedo (2007) and the Caja Extremadura International Sculpture Prize, Cáceres (2008).

His work forms part of important private and public collections, among which the following are worthy of note:

Ministry of Economy and Finance
Can Prunera Modernist Museum, Palma (Majorca)
Serra Art Foundation, Palma (Majorca)
Maraya Foundation
Loewe Foundation
Unesid, Steel Companies Union
BMW Collection