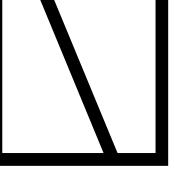

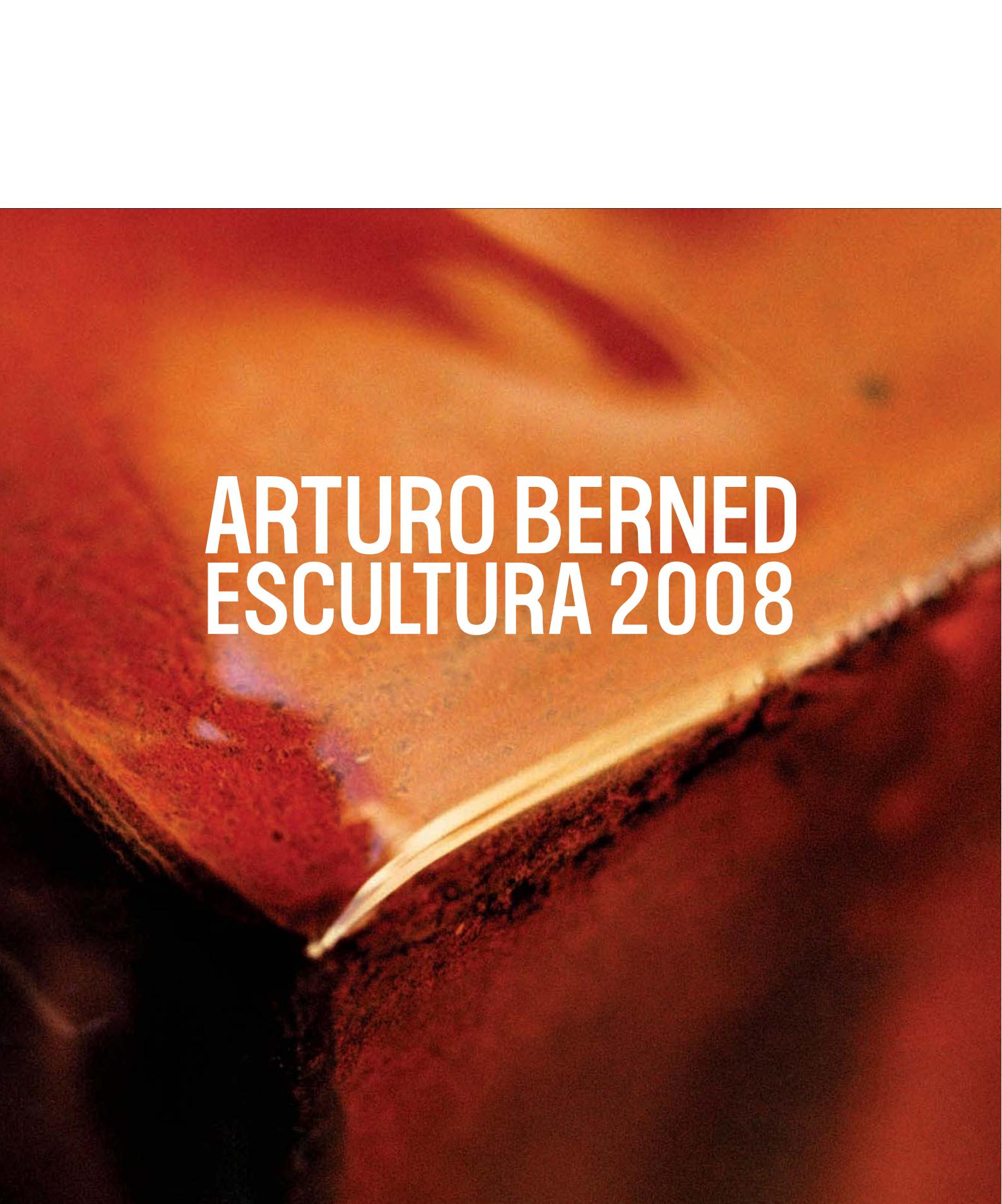
ARTURO BERNED
ESCRULTURA 2008

Agradezco a :
Reyes y mis hijos
por acompañarme en el camino
Martín Chirino, Carlos Lamela y Jesús M. Castaño
por el generoso apoyo para la realización de esta exposición
Héctor Gómez por su incondicional confianza
y desinteresada ayuda

27 de mayo a 28 de junio de 2008

espacio abierto de exposición de Estudio Lamela arquitectos
edificio Leitner

ARTURO BERNED ESCALTURA 2008

MARTÍN CHIRINO

La ruptura de las barreras entre los géneros artísticos, de los límites de expresión más o menos consagrados por una tradición, y cuyas sucesivas negaciones no hacen sino consolidarla como referencia ineludible, ha producido múltiples y fecundos resultados en el panorama artístico español. Arturo Berned, arquitecto y escultor, presenta en este panorama una obra de especial interés. Su escultura, que condensa los ecos de las primeras vanguardias y parte de la segunda mitad del siglo XX, nos permite adentrarnos por las vías más representativas de una experimentación estética, basada en la arquitectura filtrada por la mirada del artista.

Muestra, que si bien pretende satisfacer la ineludible exigencia de abarcar, de manera sintética, casi todos los aspectos más significativos y sobresalientes de la variada producción de Berned, no ha renunciado a plantear otra visión del arte actual. Berned es guiado por una incesante exploración de nuevos territorios artísticos y la escultura se convierte en la clave de entrada a su particular universo en el que se descubren referencias constructivistas. Su formación de arquitecto aflora en todas sus composiciones; el afán compositivo se traduce en la obsesión por el orden, erigido en metáfora de las angustias vitales y en el diálogo continuo con la vida cotidiana, cuyos objetos, incluso cuando se adentra en el diseño, se transforman en signos de las más profundas inquietudes del artista.

La presente exposición, organizada en la sede de Estudio Lamela arquitectos, representa un reconocimiento a la nueva trayectoria de Berned y una ocasión para volver a adentrarnos en el mundo de las formas, de una dimensión artística tan rigurosa como atenta a las exigencias de nuestro tiempo.

JESÚS M. CASTAÑO

Desván de Equilibrio y Serenidad

Al situarnos frente a la obra de Arturo Berned (Madrid, 1966) nos internamos en un desván personal repleto de un imaginario intimista y evocador. Allí, en el interior de la memoria, es donde el escultor deja la huella impresa de un momento intrahistórico que, no siendo más que un personal recuerdo intransferible, tras su intervención escultórica, se cubre de misterio.

Los que conocemos bien la obra de Berned sabemos que le interesa hablar de la vida, de las formas que habitan en ella y de su arquitectura, con un lenguaje de gran lucidez expresiva que le obliga a buscar, en muchas ocasiones, un halo de misticismo. Su estética nace, por tanto, de una experiencia constante con las ideas y la naturaleza a través de su geometría.

Su interés por el hierro le ha llevado a una estética fuerte y sólida. Su idea del arte se forja en unos cimientos que permiten construir, con seguridad, un mundo de quimeras mediante una poderosa simbología que normalmente impide una explicación racional. El artista, en un territorio en el que solo él habita, manipula las formas y volúmenes, convirtiéndose en un transformador de la realidad y de la materia.

Las obras que componen esta muestra vienen a ilustrar lo que ha sido su trabajo desde los comienzos hasta hoy, formando, por cierto, un bucle bastante significativo. Para evitar su aparición en un orden meramente cronológico, pero sin ocultarlo, la exposición se articula con un grupo de piezas en las que se produce un juego de relaciones entre las líneas y las superficies en el marco de un espacio tridimensional, y nos hablan en los términos de un lenguaje geométrico compuesto de rectas, planos y volúmenes. Esculturas concebidas como una especie de exultante festival de líneas sinuosas, en donde se pone de manifiesto de nuevo su interés por la reinterpretación de la tradición de la escultura, de la arquitectura y del arte en general. Una reinterpretación que incluye, por cierto, una profunda revisión de la vanguardia y del lugar de la escultura en la cultura contemporánea. Lo que de manera inmediata llama la atención en este conjunto de obras es la pluralidad de caminos por los que Berned se interna, evidenciándose el dibujo como hilo conductor en todos los casos. Transita por diferentes caminos artísticos buscando ese hilo que sin lugar a dudas le conducirá al desarrollo de una personalidad importante.

Arturo Berned ha recreado un mundo a partir de su imaginario, desde la sociedad que le ha tocado vivir, y se esfuerza por superarlo encontrando un elemento tridimensional que le lleve a esos otros planos de realidad, donde trata de encontrar evidentemente otra manera de transmitir sus inquietudes sociales. Y lo hace libremente. Es justamente esa impresionante libertad en el lenguaje del artista la que le permite encontrar una sensibilidad en los hierros que trabaja. Arturo Berned, deambula continuamente en su desván personal, donde busca y encuentra firmes sensaciones en uno de los itinerarios y trayectorias más peculiares del panorama artístico actual.

CARLOS LAMELA

Conocí a Arturo Berned cuando, ya hace más de 10 años, vino a nuestro Estudio de la calle O'Donnell a enseñarme sus primeras obras como arquitecto y escultor. Me sorprendió su talento en ambas disciplinas. Pasados unos meses, ya estaba trabajando con nosotros, colaborando en proyectos muy importantes donde desempeñó labores de gran responsabilidad. Cuando planteamos el proyecto para la tienda de Loewe, no dudamos en encargarle la escultura-puerta de acceso, donde planteó una obra de extraordinaria belleza y funcionalidad.

Mas tarde, dejó el Estudio, para establecerse de forma independiente y poder dedicar más tiempo a su faceta de escultor, pero no se perdió la gran relación profesional y de amistad que en esos años se había ido forjando entre nosotros.

Su formación de Arquitecto, de gran Arquitecto, es para mí la característica de su extraordinaria obra, pues en ella áuna los conceptos de la volumetría pura que deriva de la arquitectura moderna; las masas y vacíos se entrelazan con gran belleza y equilibrio.

ESCALA 2008

VELA I

acero cortén corten steel

58 x 71 x 53 cm 22 ¾ x 28 x 20 ¾ inches

ed. 3 + 1 P.A.

VELA II

acero cortén corten steel

50 x 63 x 73 cm 19 ¾ x 24 ¾ x 28 ¾ inches

ed. 3 + 1 P.A.

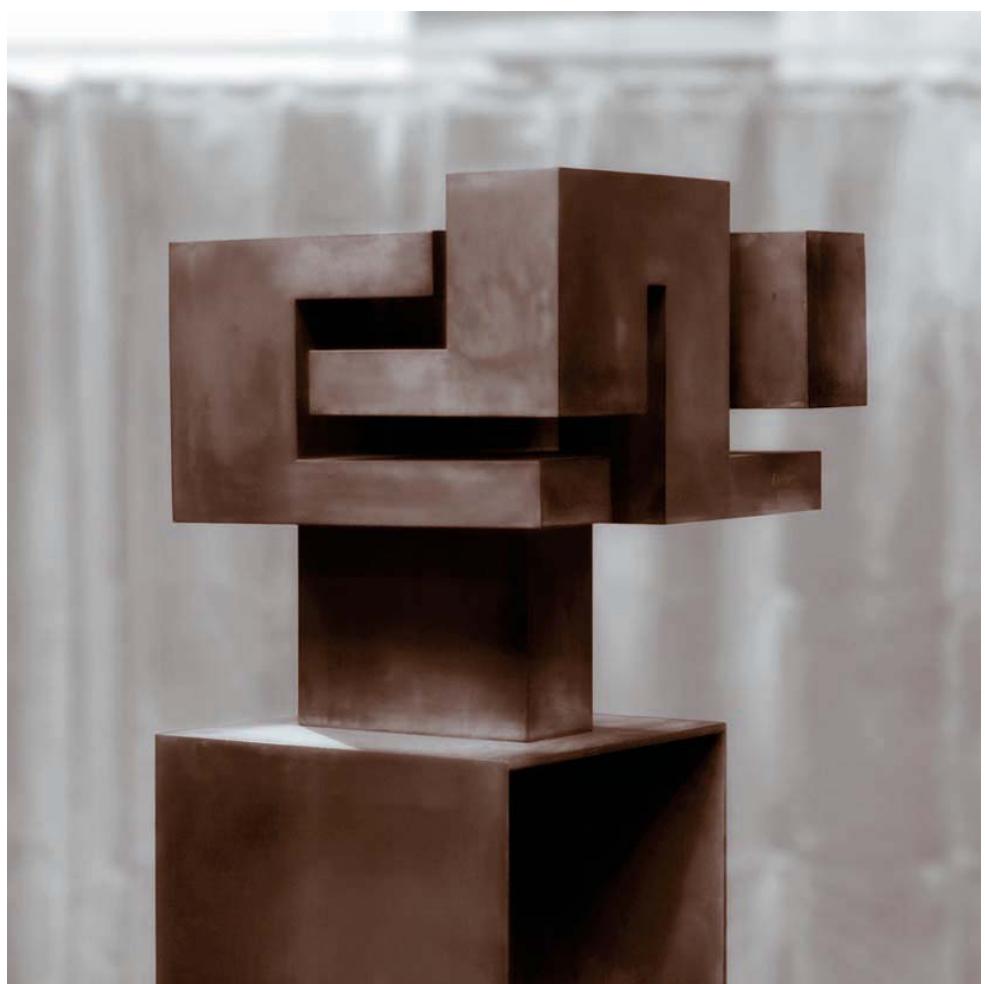

ESPIRAL I

acero cortén corten steel

54 x 45 x 42 cm 21 ¼ x 17 ¾ x 16 ½ inches

ESPIRAL V

acero inoxidable

stainless steel

55 x 47 x 39 cm

21 ¾ x 18 ½ x 15 ½ inches

ed. 3 + 1 P.A.

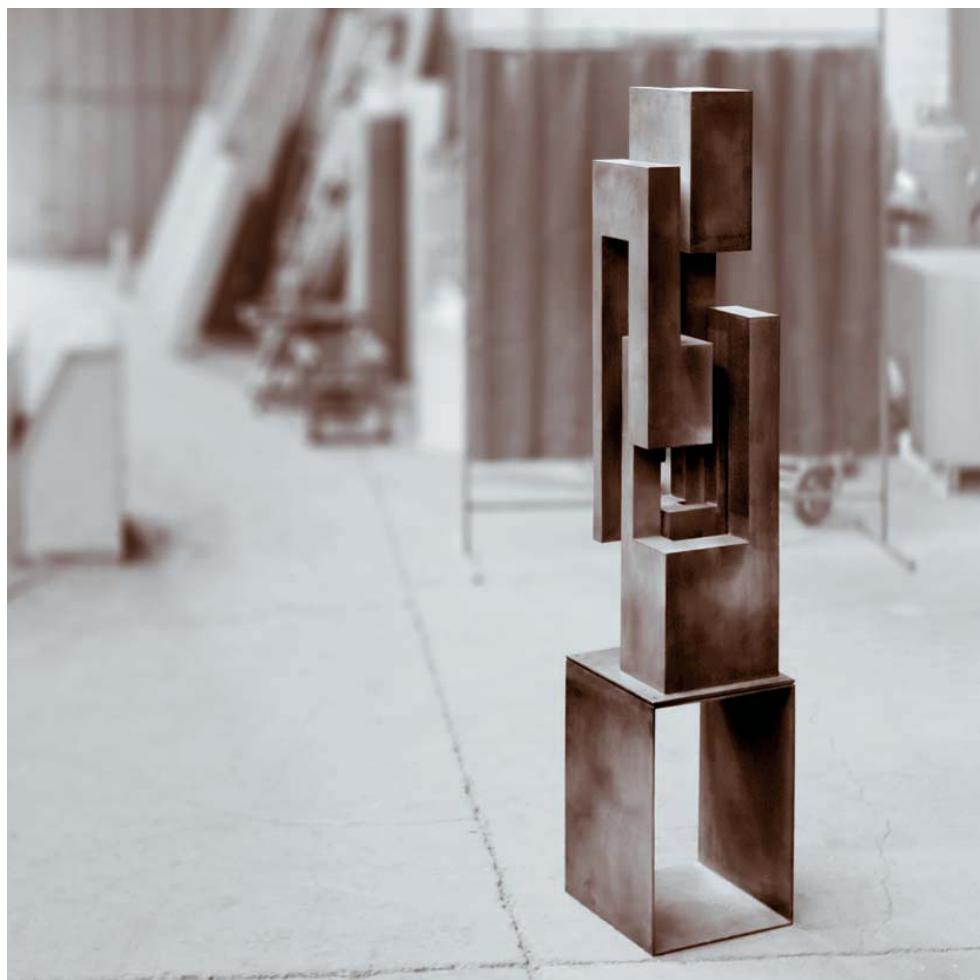

COLUMNA I

acero cortén corten steel

124 x 29 x 29 cm 48 ¾ x 11 ½ x 11 ½ inches

ed. 3 + 1 P.A.

CONSTRUCTIVISMO II

acero cortén corten steel

44 x 69 x 34 cm 17 ¼ x 27 ¼ x 13 ½ inches

ed. 3 + 1 P.A.

CONSTRUCTIVISMO III

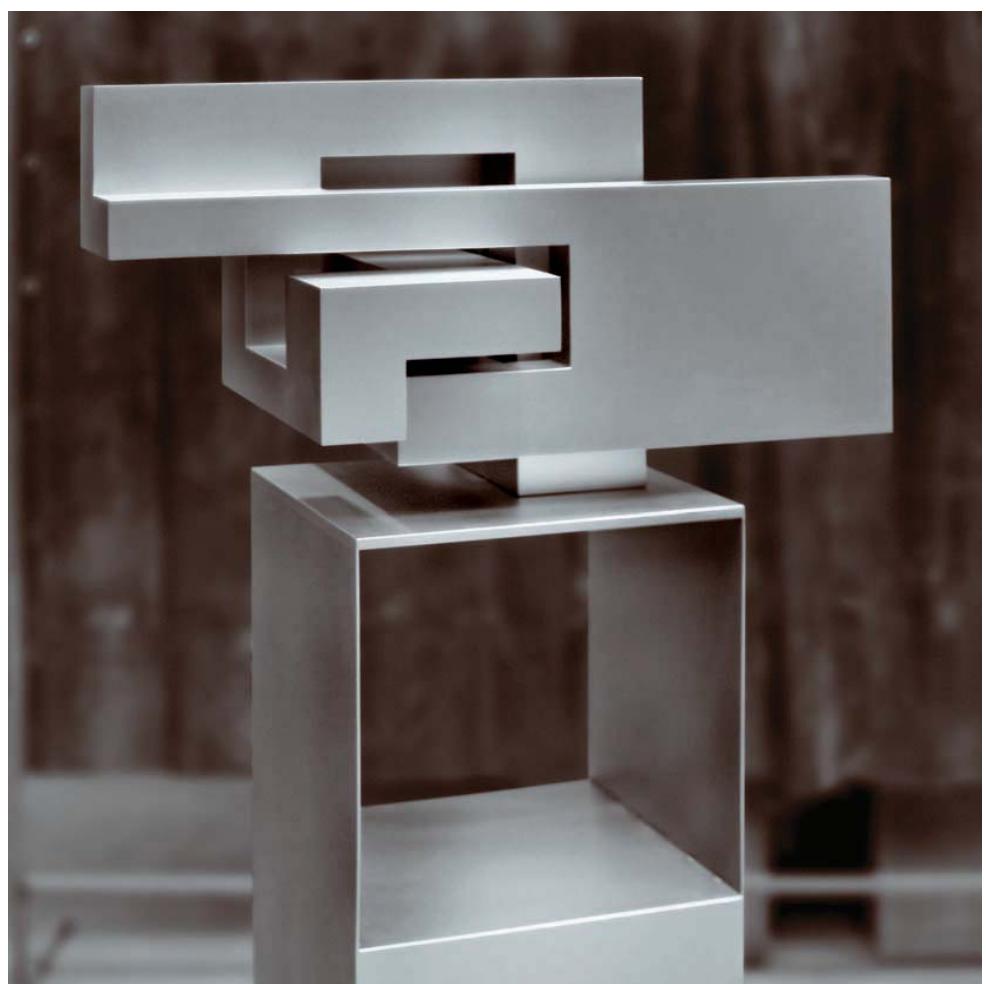
acero inoxidable

40 x 53 x 73 cm

stainless steel

15 ¾ x 21 x 28 ¾ inches

ed. 3 + 1 P.A.

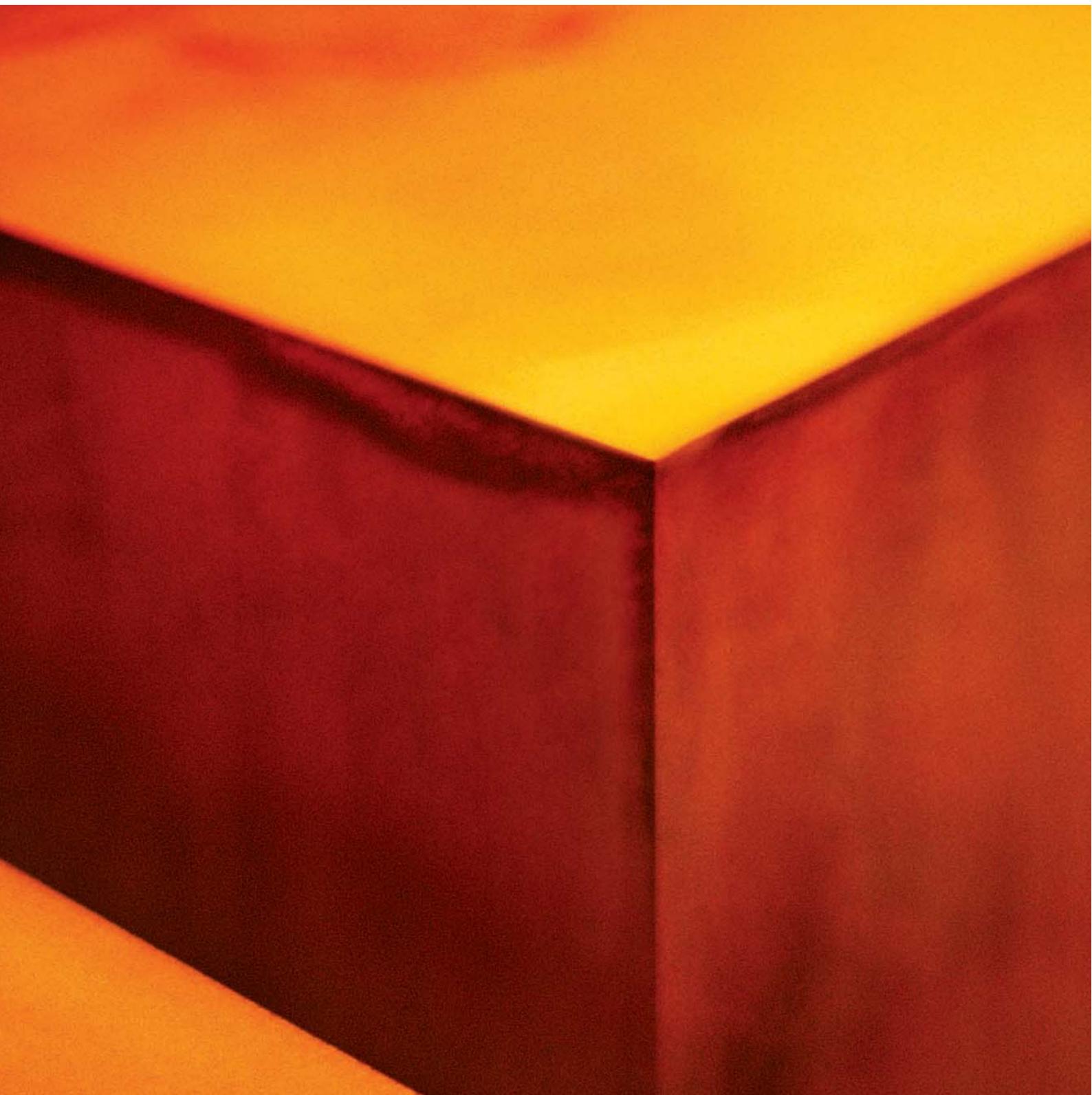
CONSTRUCTIVISMO IV

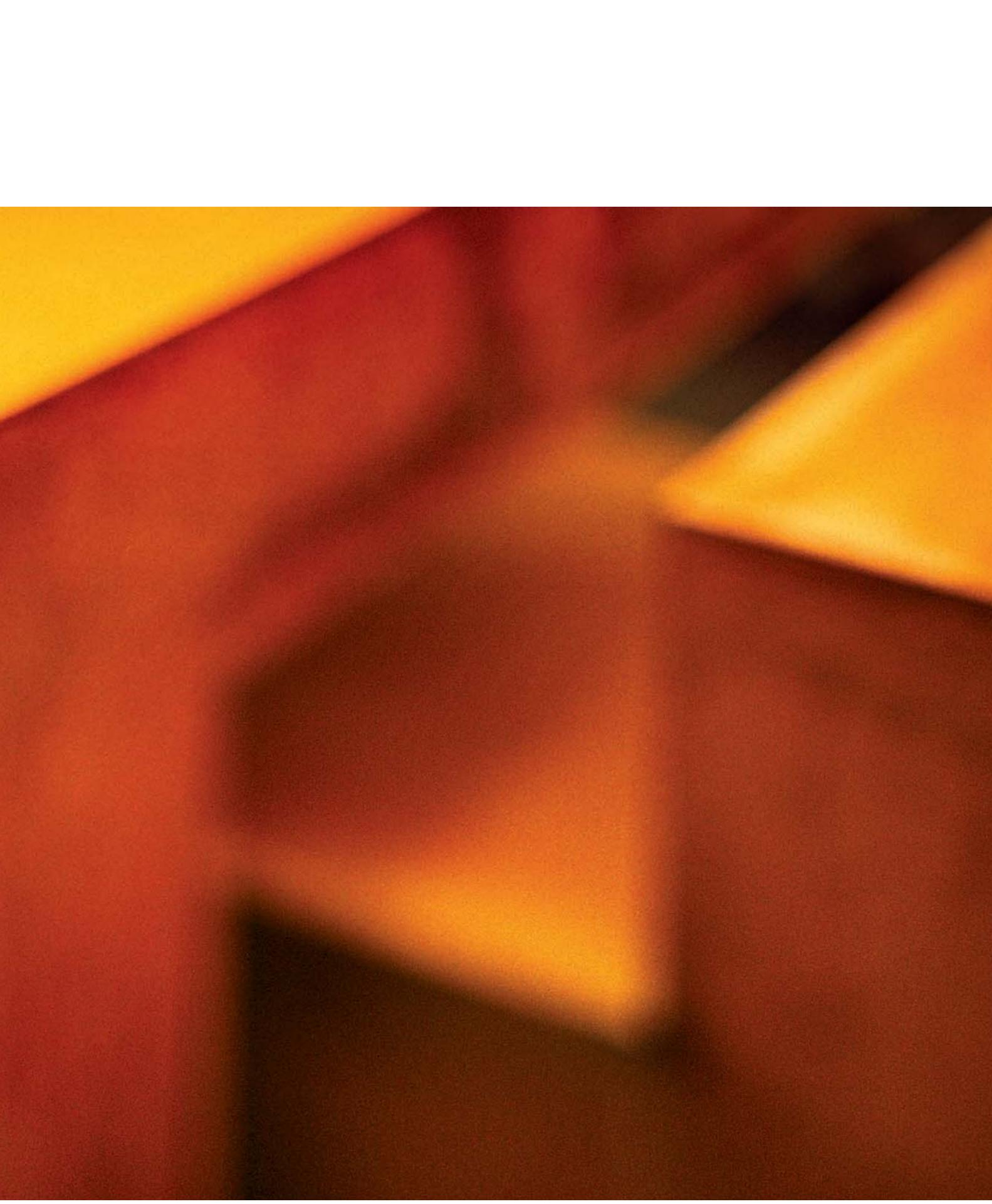
acero cortén corten steel

37 x 48 x 16 cm 14 ½ x 19 x 6 ¼ inches

ed. 3 + 1 P.A.

MESA XVIII

3 elementos

acero cortén

corten steel

41 x 151 x 151 cm
41 x 151 x 100 cm
41 x 151 x 100 cm

16 ¼ x 59 ½ x 59 ½ inches
16 ¼ x 59 ½ x 39 ½ inches
16 ¼ x 59 ½ x 39 ½ inches

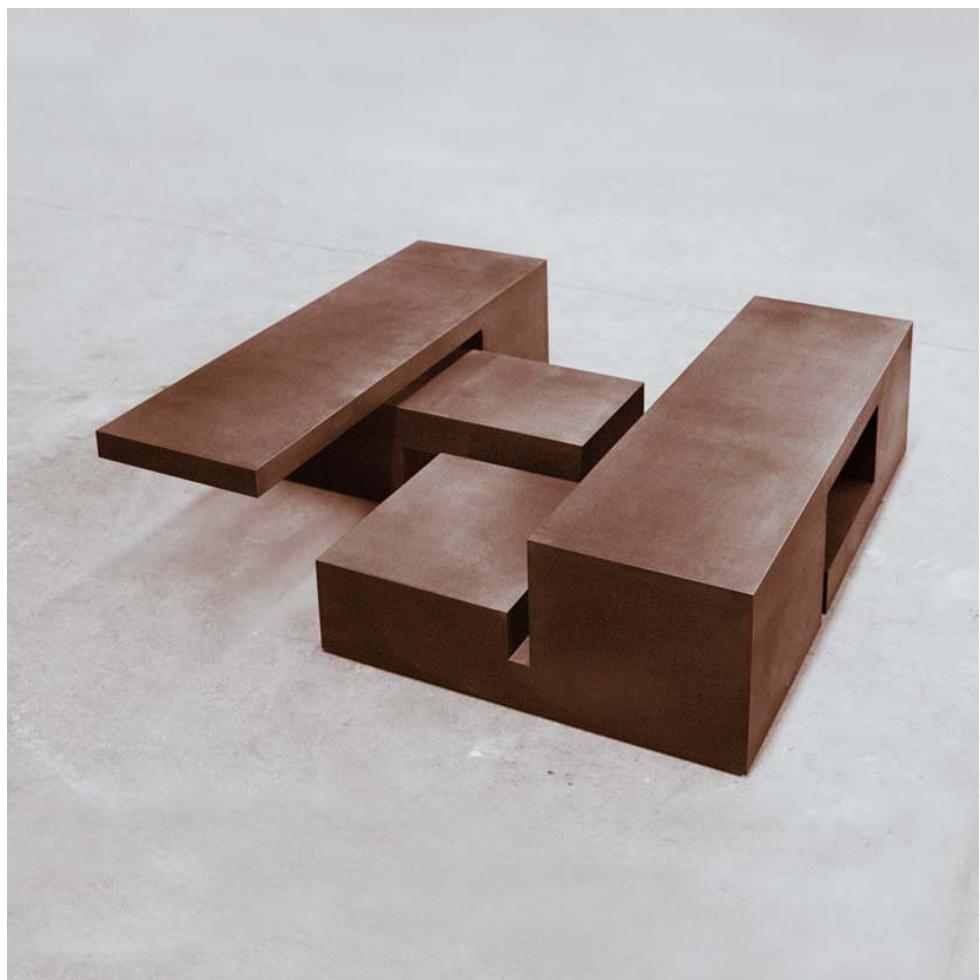

MESA XXI
2 elementos

acero cortén corten steel

42 x 162 x 100 cm 16 ½ x 63 ¾ x 39 ½ inches
42 x 162 x 100 cm 16 ½ x 63 ¾ x 39 ½ inches

MESA XXII

acero cortén corten steel

48 x 95 x 133 cm 18 ¾ x 37 ½ x 52 ½ inches

MESA XXIII
2 elementos

acero cortén

corten steel

43 x 116 x 116 cm
43 x 116 x 76 cm

16 ¾ x 45 ¾ x 45 ¾ inches
16 ¾ x 45 ¾ x 29 ¾ inches

ed. 5 + 1 P.A.

MESA XXIV

acero cortén corten steel

48 x 120 x 97 cm 18 ¾ x 47 ¼ x 38 ¼ inches

ed. 5 + 1 P.A.

MESA XXV
2 elementos

acero cortén

corten steel

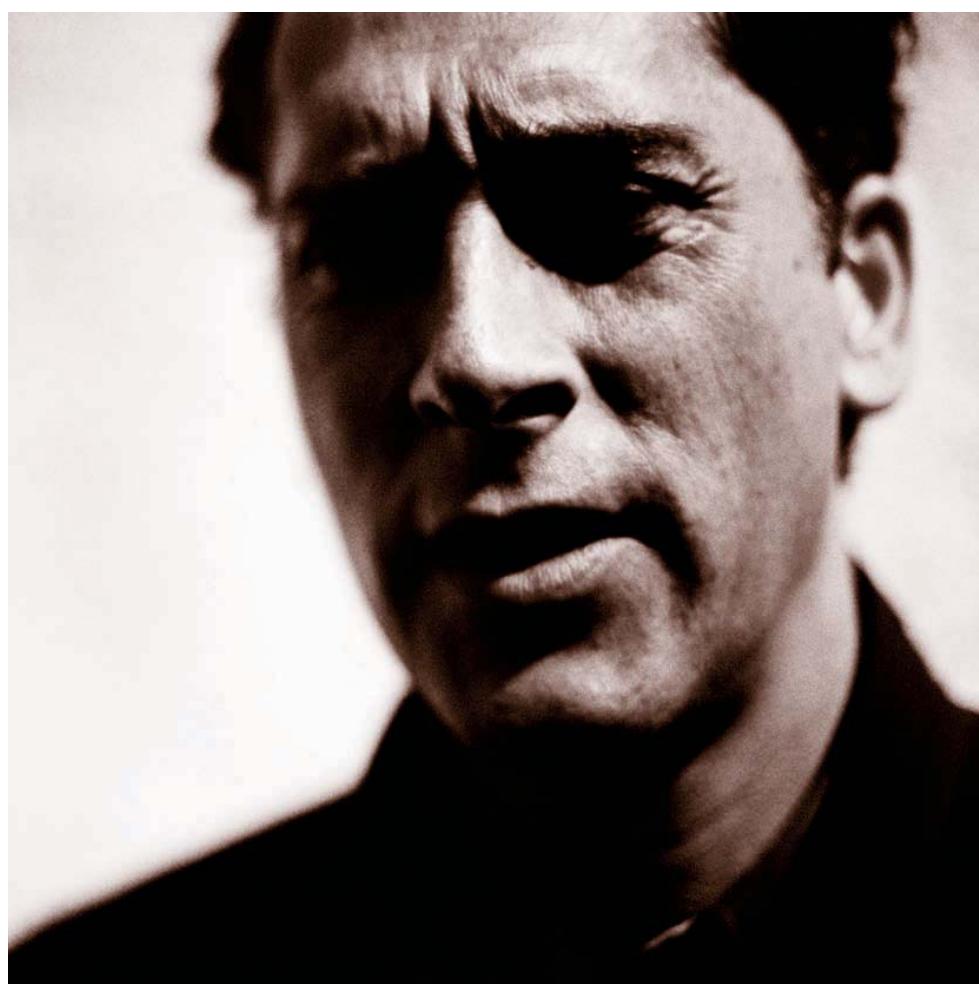
50 x 90 x 138 cm
45 x 120 x 130 cm

19 ¾ x 35 ½ x 54 ¼ inches
17 ¾ x 47 ½ x 51 ½ inches

ARTURO BERNED

Arturo Berned (Madrid 1966), arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Durante la etapa de estudiante le conceden varias becas que disfruta en Londres, Turín y la Universidad de Oxford. Da sus primeros pasos profesionales en Inglaterra, Italia y México, antes de establecerse en Madrid para trabajar en el campo del interiorismo, el proyecto arquitectónico, el urbanismo y la construcción.

Es durante su estancia en México, a principios de los 90, cuando inicia su relación con la escultura, vocación que continúa explorando desde entonces y que progresivamente va ocupando más terreno en su vida personal, siempre en convivencia con su carrera profesional como arquitecto. Su faceta como escultor empieza con encargos directos que van materializándose en obras acabadas, pieza a pieza, más allá del papel. La fuerza creadora se impone como el único motor de una necesidad artística que le acompaña desde entonces.

A finales de la década de los 90, entra en contacto con Estudio Lamela arquitectos e inicia una intensa colaboración profesional, concluyéndola como Director de Proyectos y Obras. Durante estos años, mantiene una vinculación directa con la mayor parte de los proyectos desarrollados en el estudio: Nueva Terminal de Barajas T4, Nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid, ampliación del estadio Santiago Bernabéu,... y concursos de arquitectura nacionales e internacionales: Ciudad de las Comunicaciones de Telefónica y el Aeropuerto de Sharm El Sheik, entre otros.

Tras esta etapa, decide equilibrar sus dos vocaciones y compaginar su trabajo como arquitecto, desarrollando el proyecto del nuevo Hospital Infanta Leonor de Madrid, asociado con Ramón Araujo y Luis Vidal, y otros proyectos en solitario, con una activa y permanente implicación en la escultura.

1994

MESA I

acero cortén
45 x 150 x 150 cm

corten steel
17 ¾ x 59 ¼ x 59 ¼ inches

colección privada
private collection

méxico d.f. méxico

1995

MESA II 2 elementos

acero cortén
36 x 118 x 118 cm
36 x 130 x 92 cm

corten steel
14 ¼ x 46 ½ x 46 ½ inches
14 ¼ x 51 ¼ x 36 ¼ inches

colección privada
private collection

madrid, españa

MESA III

acero cortén
40 x 100 x 100 cm

corten steel
15 ¾ x 39 ½ x 39 ½ inches

colección privada
private collection

león, españa

MESA IV

acero cortén
40 x 100 x 100 cm

corten steel
15 ¾ x 39 ½ x 39 ½ inches

colección privada
private collection

madrid, españa

1996

MESA V

acero cortén
40 x 100 x 100 cm

corten steel
15 ¾ x 39 ½ x 39 ½ inches

colección privada
private collection

madrid, españa

MESA VI

acero cortén
40 x 100 x 100 cm

corten steel
15 ¾ x 39 ½ x 39 ½ inches

colección privada
private collection

barcelona, españa

MESA VII

acero cortén
40 x 100 x 100 cm

corten steel
15 ¾ x 39 ½ x 39 ½ inches

colección privada
private collection

badajoz, españa

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
19 ¾ x 47 ¼ x 47 ¼ inches

MESA VIII
acero cortén
50 x 120 x 120 cm

fundación Maraya
Maraya foundation

madrid, españa
ed. 100 + 3 P.A.

corten steel
6 x 6 x 6 inches

ESPACIO INTERIOR
acero cortén
15 x 15 x 15 cm

colección privada
private collection

barcelona, españa

corten steel
15 ½ x 27 ½ x 27 ½ inches

MESA IX
acero cortén
39 x 70 x 70 cm

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
2 ½ x 25 x 25 inches

HOMENAJE A WRIGHT
acero cortén
6.5 x 65 x 65 cm

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
25 ½ x 25 ½ x 93 inches

MESA X
acero cortén
65 x 65 x 236 cm

colección privada
private collection

guadalajara, españa

corten steel
22 ½ x 22 ½ x 22 ½ inches

EQUILIBRIO
acero cortén
57 x 57 x 57 cm

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
17 x 44 x 54 ¼ inches

MESA XI
acero cortén
43 x 112 x 138 cm

1999

MESA XII

acero cortén
65 x 40 x 104 cm

corten steel
25 1/2 x 15 3/4 x 41 inches

colección privada
private collection

madrid, españa

2000

MESA XIII 2 elementos

acero cortén
39 x 100 x 100 cm
39 x 100 x 100 cm

corten steel
15 1/2 x 39 1/2 x 39 1/2 inches
15 1/2 x 39 1/2 x 39 1/2 inches

colección privada
private collection

málaga, españa

2001

PUERTA LOEWE

hierro pintado
318 x 290 x 290 cm

painted iron
125 1/4 x 114 1/4 x 114 1/4 inches

colección loewe
loewe collection

calle serrano c/v
calle jorge juan
madrid, españa

2004

MESA XIV

acero cortén
42 x 80 x 80 cm

corten steel
16 1/2 x 31 1/2 x 31 1/2 inches

colección privada
private collection

madrid, españa

MESA XV 2 elementos

acero cortén
37 x 81 x 81 cm
44 x 81 x 104 cm

corten steel
14 1/2 x 32 x 32 inches
17 1/4 x 32 x 41 inches

colección privada
private collection

madrid, españa

MESA XVI

acero cortén
73 x 100 x 100 cm

corten steel
28 3/4 x 39 1/2 x 39 1/2 inches

colección privada
private collection

madrid, españa

MESA XVII

acero cortén
73 x 100 x 100 cm

corten steel
28 3/4 x 39 1/2 x 39 1/2 inches

colección privada
private collection

madrid, españa

colección privada
private collection

madrid, españa

MESA XIX 3 elementos
corten steel
14 1/4 x 45 3/4 x 30 inches
14 1/4 x 45 3/4 x 30 inches
14 1/4 x 45 3/4 x 30 inches

acero cortén
36 x 116 x 76 cm
36 x 116 x 76 cm
36 x 116 x 76 cm

2005

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
19 x 37 1/2 x 52 1/2 inches

MESA XX
acero cortén
48 x 95 x 133 cm

2006

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
27 1/2 x 21 1/4 x 15 3/4 inches

ESPIRAL II
acero cortén
70 x 54 x 40 cm

2007

colección privada
private collection

ed. 3 + 1 P.A.

corten steel
18 1/2 x 14 1/4 x 10 1/4 inches

ESPIRAL III
acero cortén
47 x 36 x 26 cm

colección privada
private collection

ed. 3 + 1 P.A.

stainless steel
18 1/2 x 14 1/4 x 10 1/4 inches

ESPIRAL IV
acero inoxidable
47 x 36 x 26 cm

colección privada
private collection

madrid, españa

corten steel
14 1/4 x 25 1/4 x 22 1/2 inches

CONSTRUCTIVISMO I
acero cortén
36 x 64 x 57 cm

MARTÍN CHIRINO

The breaking down of barriers between artistic genres, of the more or less sacred traditional limits, whose successive negations can't help but be considered an unavoidable reference, have produced many and fecund results in Spain's artistic panorama.

Arturo Berned, architect and sculptor presents a work of special interest within this panorama. His sculpture, which condenses the echoes of the first avant-garde and part of the second half of the 20th century, allows us to traverse the most representative paths of aesthetic experimentation, based on architecture, filtered through the artist's gaze.

It shows, even though he attempts to satisfy the inescapable demands of inclusion, in a synthetic manner, almost all the most significant and outstanding aspects of the varied production of Berned, with which he continues to present a different vision of current art. Berned is guided by the incessant exploration of new artistic territories, and his sculpture becomes the entry key to his particular universe in which constructivist references can be found. His training as an architect surfaces in all his compositions; his compositional zeal is translated into an obsession with order, acting as a metaphor for the angst and continuous dialogue with everyday life, whose objects, even when they penetrate the design, are transformed into signs of the profoundest anxieties of the artist.

The present exhibition, organised in the home of the Lamela Architecture Studio, represents a recognition of the new path of Berned and an opportunity to once more enter into the world of shapes, of an artistic dimension, as rigorous as it is attentive to the demands of our times.

JESÚS M. CASTAÑO

Storehouse of Equilibrium and Serenity

When we place ourselves before the work of Arturo Berned (Madrid 1966), we enter a personal storehouse replete with intimate, evocative imagery. There, in the interior of memory, is where the sculptor leaves the imprint of a hidden history which, being no more than an untransferable personal memory, through its sculptural intervention is shrouded in mystery.

Those of us who are acquainted with the work of Berned know that he is interested in talking about life, about the forms that inhabit it and its architecture, with a highly lucid, expressive language which forces him to seek, in many instances, a halo of mysticism. His aesthetic is born, therefore, from an experience at one with ideas and nature through its geometry.

His interest in iron has led him to a strong, solid ethic. His idea of art is built on foundations which allow him to construct, with security, a world of chimeras through a powerful symbolism which normally impedes rational explanation. The artist, in a territory which he alone inhabits, manipulates forms and volumes, becoming a transformer of reality and materials.

The works which make up this show illustrate his work from its beginnings to the present day, forming, to be sure, a very significant loop. Avoiding their appearance in a merely chronological order, but without concealing it, the exhibition expresses itself through a collection of pieces which play with the relationships between lines and surfaces, framed by three-dimensional space, and speaks to us in the language of geometry, made up of straight lines, planes and volumes. Sculptures conceived as a type of exultant festival of sinuous lines, in which his interest in the reinterpretation of traditional sculpture, architecture and art in general is declared anew. A reinterpretation which includes, to be sure, a profound revision of the avant-garde and the place of sculpture in contemporary culture. What immediately attracts our attention in this ensemble of works is the plurality of paths which Berned takes into himself, with drawing as a thread through them all. He passes through different artistic routes seeking this thread which, without doubt, will lead him to the development of an important personality.

Arturo Berned has created a world from his imagination, from the society in which it falls to him to live. He strives to surpass it by encountering a three-dimensional element which lifts him to these other planes of reality, where he evidently strives to encounter a different way to transmit his social concerns. And he does it freely. It is precisely this striking freedom in the artist's language which allows him to find a sensitivity in the iron with which he works. Arturo Berned, wanders constantly in his personal storehouse of memories, where he seeks and finds strong feelings along one of the most distinctive paths or itineraries in the current artistic panorama.

CARLOS LAMELA

I first met Arturo Berned over 10 years ago now, when he came to our studio in Calle O'Donnell to show me his first works as an architect and sculptor. I was surprised by his talent in both disciplines. Some months passed and now he was working with us, collaborating on very important projects where he carried out work of great responsibility. When we approached the project for the Loewe shop, we gave him the task of the sculptural entrance without hesitation, for which he proposed a work of extraordinary beauty and functionality.

Later he left the studio to set himself up independently and be able to dedicate more time to his sculptor side, but the great professional relationship and friendship forged between us over those years remained intact.

His training as an architect –a great architect– is, for me, characteristic of his extraordinary work, which unites concepts of pure volumetry derived from modern architecture; masses and spaces interweave with great beauty and harmony.

It gives me enormous satisfaction that Arturo Berned is inaugurating this exhibition space in the building for our new studio, which was always conceived as a place to encounter sculpture.

ARTURO BERNED

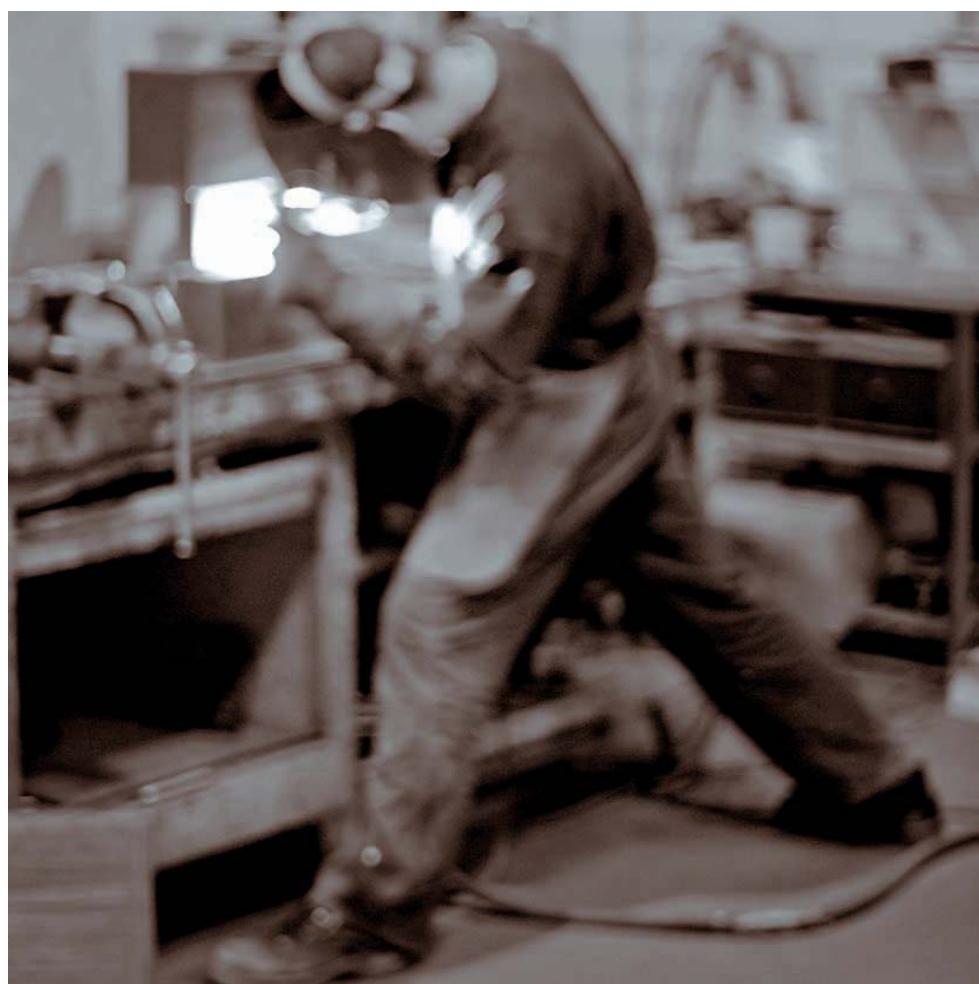
Arturo Berned (Madrid, 1966), architect of the Madrid Higher School of Architecture. In his student days he was granted a number of scholarships, which he made use of in London, Turin and Oxford University. He took his first steps as a professional in England, Italy and Mexico, before establishing himself in Madrid to work in the fields of interior design, architecture, urbanism and construction.

It was during his time in Mexico, at the beginning of the 90s, that his relationship with sculpture began, a vocation which he has continued to explore ever since and which has progressively occupied more ground in his personal life, in co-existence with his professional career as architect.

His work as sculptor began with commissions, and continued to materialise, piece by piece, in finished pieces outside these requests. The creative will prevails as the driving force of an artistic necessity which has accompanied him ever since.

At the end of the 1990s, he came into contact with Lamela Architects Studio and began an intense professional collaboration, ending up as Director of Projects and Works. During these years he maintained a direct link with the majority of the projects developed in the studio: the new Terminal T4 for Barajas Airport, the new Sports City for Real Madrid, the extension of Santiago Bernabeu Stadium,... and national and international architecture competitions: the Telefonica Communications City and Sharm el Sheikh Airport, amongst others.

After this period, he decided to balance his two vocations and combine his work as architect -developing the project for the new Infanta Leonor Hospital, in associations with Ramón Araujo and Luis Vidal, and other solo projects – with an active and permanent involvement in sculpture.

créditos

comisario
Jesús M. Castaño

diseño montaje
Pablo Outón del Moral

iluminación
Pablo Vallejo

transporte
Eugenio Hernández

fotografías y maquetación
Héctor Gómez Rioja

impresión y encuadernación
Torreangulo Arte Gráfico S.A.
Calle Reus n8, Polígono Aguacate, Madrid

corrección de estilo
Mari Carmen Luque

traducción
Peter Domankiewicz

taller
Fundiciones Magisa
Avenida Ingenieros Granda n28, Polígono Industrial Fin de Semana, Madrid

operarios
Santiago Casado, Francisco Pérez, Victoriano Tirado, José Luis López Sánchez
... y otros más

cálculo de estructuras
José Antonio Sanz Martín