

BERNI PUIG
ENTRAR PER LA FINESTRA

ENERO / FEBRERO 2024

BERNI PUIG
ENTRAR PER LA FINESTRA

JOVEN LLAMA JOVEN
ENERO / FEBRERO 2024

JUAN MANUEL LUMBRERAS
G A L E R I A D E A R T E

HENAO, 3 · 48009 BILBAO · TEL. 94 424 45 45
galeria@galerialumbreras.com · www.galerialumbreras.com

ENTRAR PER LA FINESTRA

Laia M. Llobera

“El hogar es un cuerpo perdido. Una amalgama de ecologías individuales y colectivas, mentales y atmosféricas, cuyas paredes dibujan un perímetro que, hermético, aspira a fraccionar el descalabro de una perspectiva, preservando la vulnerabilidad e individualidad humana.

El gesto que lleva a cabo Berni Puig, que comprende que donde hay paredes siempre hay ventanas, propone vencer la impenetrabilidad de un edificio abandonado en Cercs, Berga. Colándose por una de estas aberturas y dispuesto a rescatar la memoria del espacio, el artista ocupa lo que era la antigua farmacia de la colonia industrial. Allí llevará a cabo una serie de intervenciones murales que cristalizarán en *Entrar per la finestra*, donde Puig amplía su investigación alrededor de la memoria involuntaria que acumulan las paredes, insistiendo, también, en la búsqueda de los colores identitarios del lugar.

Puig pintará, a lo largo de diversas jornadas, las paredes de la casa, reproduciendo en ellas los colores que observa en los muros anexos y en papeles desperdigados por el suelo, así como en zócalos, puertas y mobiliario abandonado, para arrancarlos luego mediante la técnica *strappo*. Asociada tradicionalmente a la extracción del fresco románico, esta da lugar en *Entrar per la finestra* a piezas que registran el palimpsesto de la memoria que guardan las paredes, construyendo un sistema de signos particular que reordena y rescata aquello más íntimo y precario de la pintura a través de la transposición.

Y aunque, como decía Gaston Bachelard, la casa es un instrumento con el que enfrentarse al cosmos, es la ventana que devendrá para el artista un nexo esencial y fértil entre lo interior y lo exterior; un espacio limítrofe y privilegiado capaz de dibujar la frontera entre lo individual y lo colectivo y abrir la posibilidad que ambos se impliquen en el devenir común.

Por este motivo, Puig fijará en las paredes interiores los colores del paisaje que percibe a través de la ventana, añadiendo a la historia visual del lugar una nueva capa de memoria y evidenciando que también la visión tiene su propia historia. En extraer y positivar las piezas, estas ofrecerán una isometría de los colores del paisaje a través de lienzos que reproducen de manera exacta las medidas de las ventanas de la antigua farmacia.

Sin embargo, y como decía Derrida, no existe un origen simple, de modo que no queda nada, en la serie *Finestra I*, *Finestra II* y *Finestra III*, de la transparencia del vidrio ni de la solidez del ladrillo. Por el contrario, los múltiples estratos espaciotemporales presentes en las obras contribuyen a fragmentar el espacio expositivo, enfrentando al espectador a un lugar ausente en el que la mirada es un presente extinto. Y, sin embargo, es precisamente la dislocación de recuerdos y temporalidades de *Entrar per la finestra* lo que abre, en su constante deslizamiento, un respiradero, una fosa, una contingencia.”

Laia M. Llobera

EXPOSICIÓN

ELS PAPERS DE LA FARMÀCIA
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
300 x 160 cm

LA FINESTRA I-II-III
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
146 x 97 cm

LA FARMÀCIA
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
160 x 160 cm

PINTURA INTERIOR 009
2021
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
80 x 80 cm

PILOTA PERDUDA III
2023
Cemento, imprimación, betún y acrílico
25 cm de diámetro

EL FORAT IV
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
84 x 78 x 4 cm

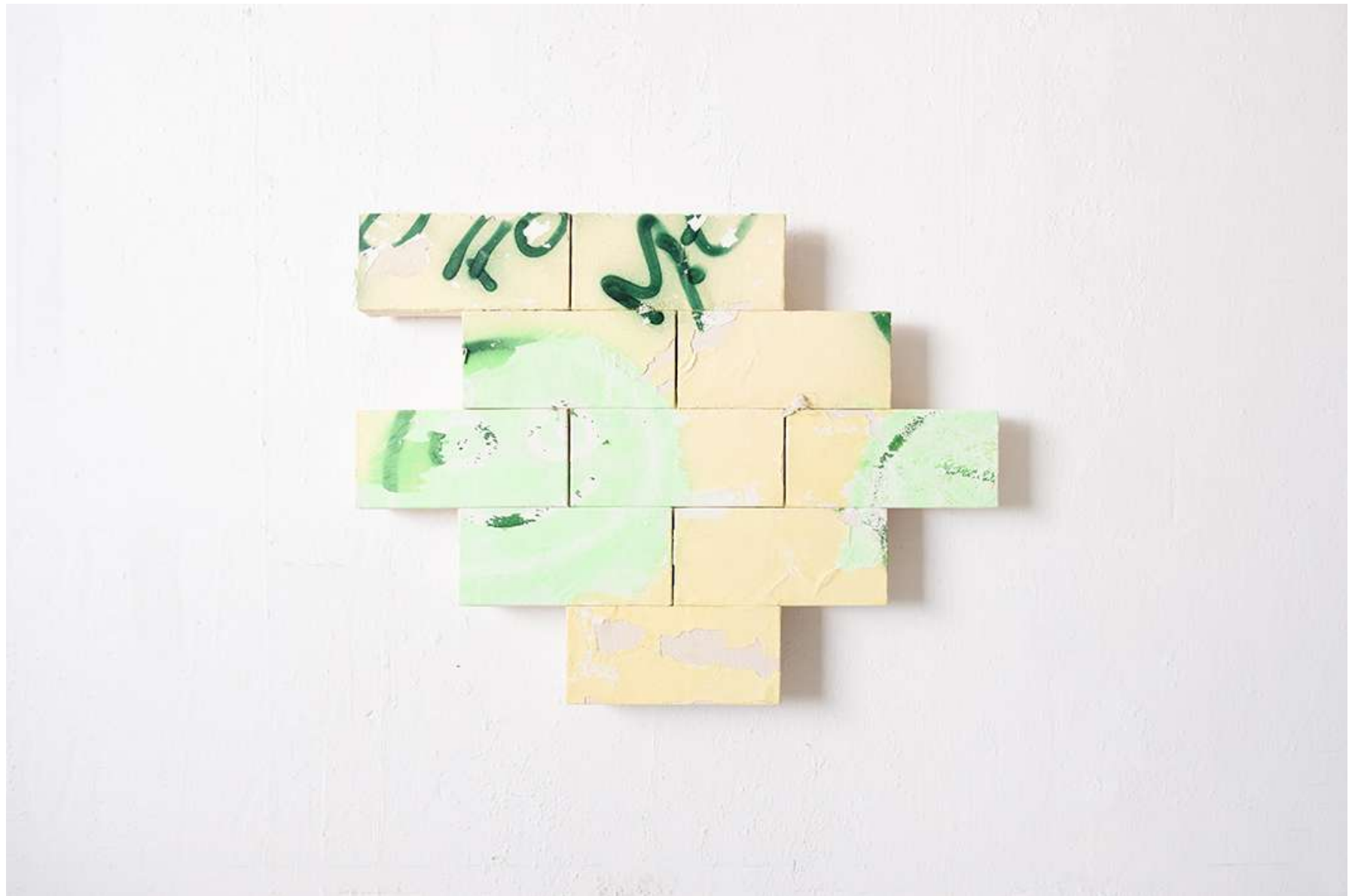
EL FORAT I
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
90 x 65 x 4 cm

EL FORAT II
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
98 x 65 x 4 cm

EL FORAT III
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
39 x 56 x 4 cm

EL FORAT XI
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
84 x 65 x 4 cm

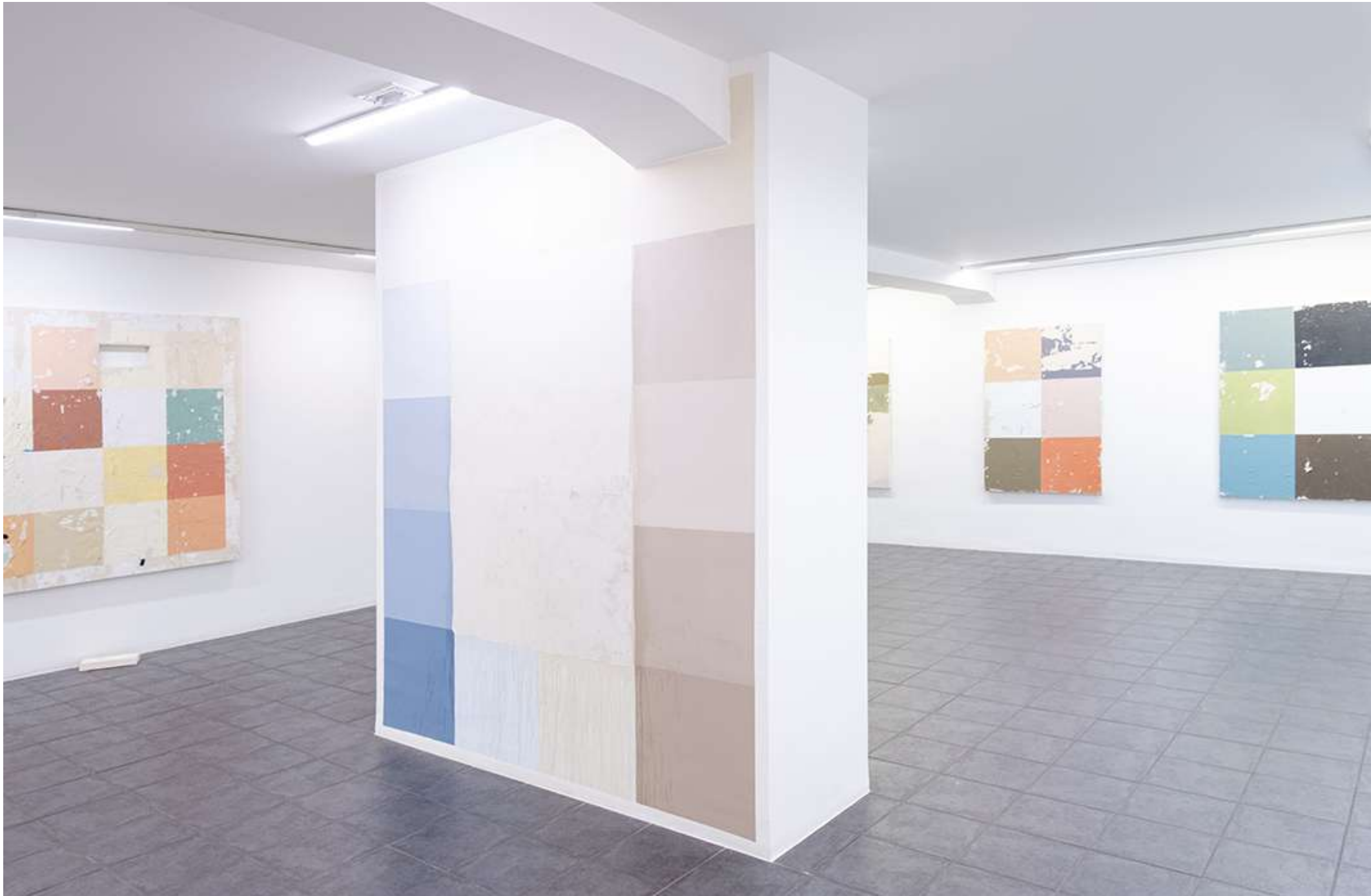
PUESTA DE SOL EN CERCS I I-II-III
2023
Fragmento de pared intervenida sobre lienzo
13 x 28 x 4 cm

VISTAS DE LA
EXPOSICIÓN

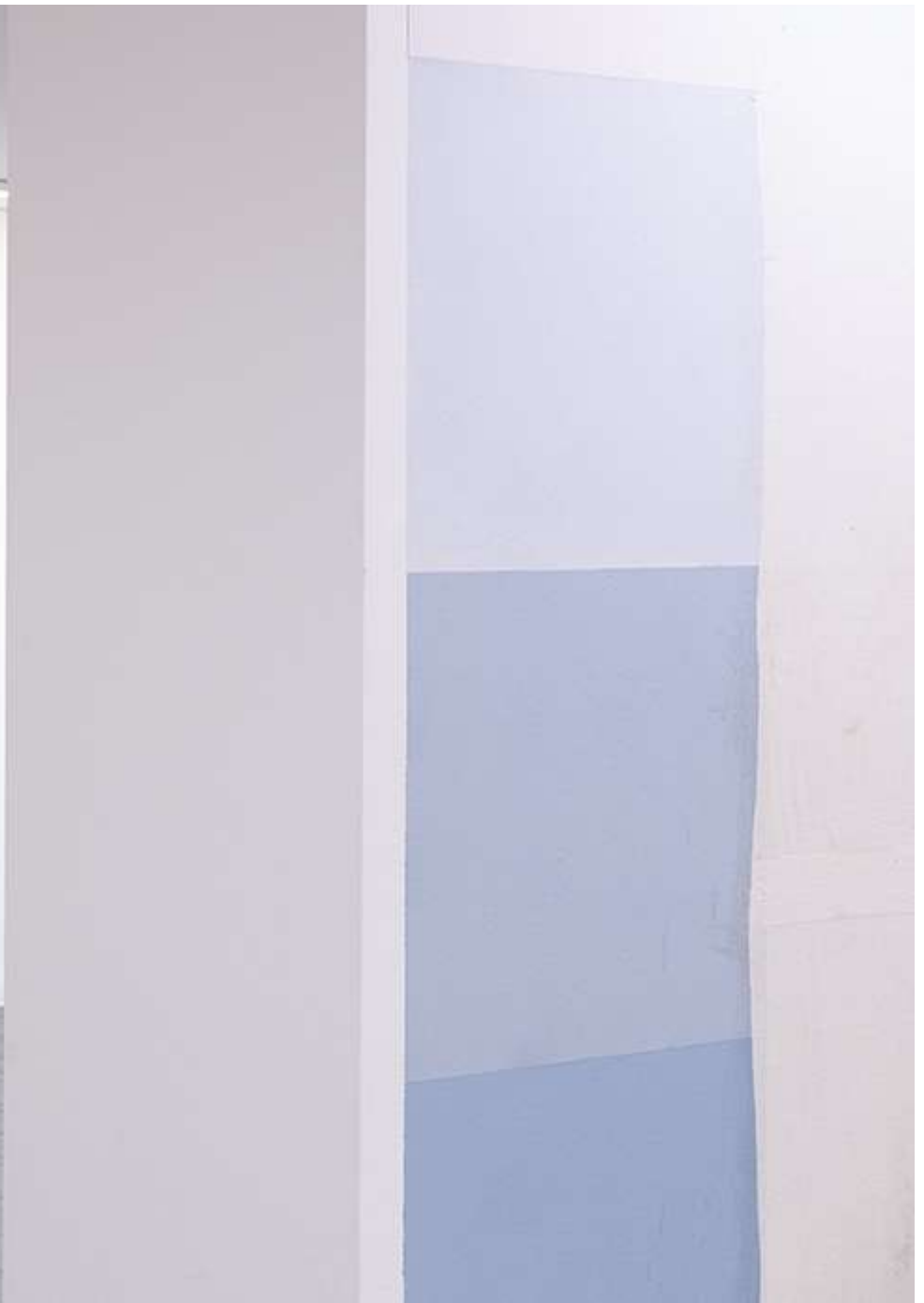

INTERVENCIÓN, MEDIANTE LA TÉCNICA STRAPPO,
DE UN MURO DE LA GALERÍA

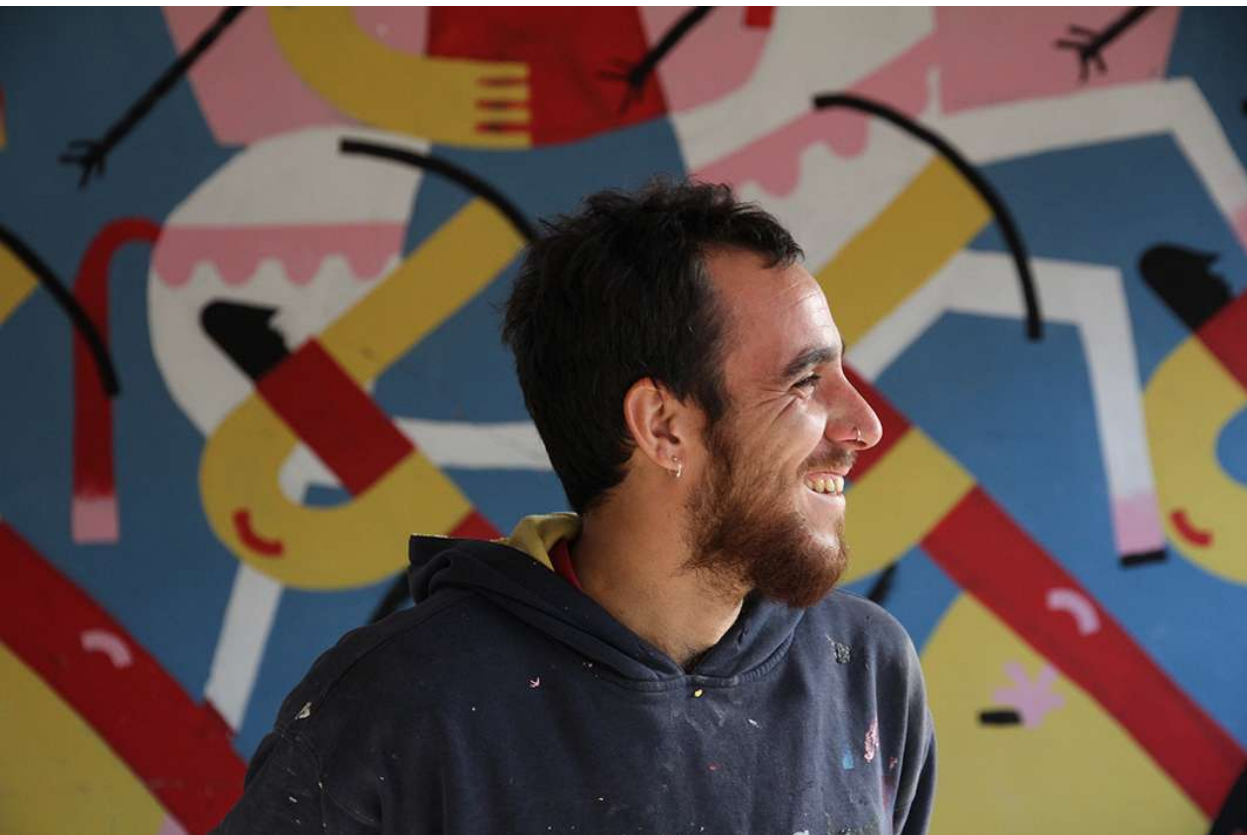

BIOGRAFÍA

BERNI PUIG

Berni Puig es un artista visual nacido en Castellbell i el Vilar (1990) que, actualmente, reside en Konvent.0, un antiguo convento de monjas de finales del siglo XIX reconvertido en centro artístico multidisciplinar.

Formado en ilustración y grabado, empezó su trayectoria como muralista con obras como Omnipresente (2020) o La Manzana (2020), que parten de la vista aérea de la zona intervenida, asignando un color distinto a cada fragmento de tierra según su uso, lo que resulta en un mosaico singular que cuenta la historia de cómo sus habitantes han intervenido el espacio y el paisaje a lo largo de los años. En esta primera etapa, las obras toman forma tanto espacios rurales como urbanos, visibilizando el trazado de la vida humana a partir del rastro que deja la compartimentación del espacio a partir de lindes y demarcaciones. Un gesto que hace bascular la obra entre la vaguedad de la abstracción pictórica y la concreción geográfica, la indeterminación y el emplazamiento singular.

En el año 2021, el primer mural de la serie Pintura Interior, realizado en una casa abandonada del pueblo de Cal Rosal, le lleva a recoger muestras de pintura desconchada del interior del edificio y a representar esas mismas tonalidades, en forma de nueve cuadrados, en la fachada del inmueble. Será a partir de este momento que la producción del artista se encaminará a la (re)construcción, a través del color, de una topografía íntima que parte del esbozo de una geografía exterior. Esta será la piedra angular de una obra, la de Puig, que habita la brecha entre lo privado y su exposición pública. Contra la ficción de una arquitectura que aspira a la eternidad y a una inaprehensible permanencia, Puig se pregunta qué queda cuando se agota el futuro y se desvanece el mito del progreso, interrogando el territorio desde el cruce entre el despoblamiento y el abandono que sufre. En esta línea, Casas Vecinas (2021) interviene un solar abandonado para recuperar la memoria histórica del edificio que allí se erguía a través de un mural que yuxtapone, en las paredes del solar vacío, los tonos de las paredes de casas adyacentes.

Paralelamente, proyectos como Plein Air (2021) o Tienda (2022 – en curso) plantean una investigación de la relación entre color y entorno, estudiando cómo la exposición

a la luz solar afecta a los colores del paisaje a lo largo del día, en una meditación sobre las tonalidades identitarias del territorio. En *Journée* (2022 – en curso) esto dará lugar a una obra estática que refleja el dinamismo de la cronología del color. El proyecto *IA Chromatic Landscape* (2022), merecedor del *Marcon International Urban Art Award* (2022), le lleva a colaborar con el neurocientífico Joan Perramon, con quien programa la simulación, mediante un diseño generado a partir de inteligencia artificial, de una lógica creativa de geometría y color.

La voluntad de experimentar con el medio llevará a Puig a un abandono progresivo de la pared y el plano bidimensional. Así, en *Plein Air*, emplea la técnica del anafornismo, sirviéndose del efecto óptico para deformar la imagen de modo que esta deba contemplarse desde un ángulo y perspectiva determinados, brindando a la misma una dimensión escultórica. Por otra parte, *Tienda* (2022 – en curso), creada en colaboración con la fotógrafa y ceramista Anna Benet, lleva a los artistas a adentrarse en el paisaje de Andalucía para, pernoctando en una tienda de campaña, buscar los colores que singularizan esta tierra. En ella tomarán como medio la misma lona de la tienda para la creación de dípticos que reflexionan, también, sobre el concepto de casa y refugio.

En los últimos años, el artista ha optado por combinar el trabajo en exteriores y en el estudio en una renovada voluntad de catalogar la memoria involuntaria que registra la arquitectura y la ruina, esta vez a partir de la técnica *strappo*. Tradicionalmente asociada a la extracción del fresco románico, Puig actualiza este método cuando lo aplica al arranque de la pintura doméstica y *graffiti* que reviste las paredes de fábricas y casas abandonadas de las colonias textiles de la cuenca del río Llobregat.

Así pues, siguiendo con el estudio de la forma y el color que caracterizan las etapas anteriores, y presentando la pared como receptáculo de legado, la última iteración de la serie *Pintura Interior* usa el *strappo* para arrancar de la pared el palimpsesto de recuerdos que guarda. En ella, Puig superpone pequeños espacios de tiempo en una paráfrasis creativa que explora lo que Robert Smithson definió como “los espacios donde los pasados remotos se encuentran con los futuros remotos”.

Rehuyendo la representación para construir un sistema de signos particular, la obra de Puig reordena y rescata lo más íntimo y precario de la pintura, ofreciendo un espacio para la inconstancia humana.

Berni Puig ha expuesto en el *Centre de Cultura Contemporània de Barcelona* y *Legax Art Gallery* (Barcelona), en la *Térmica* (Málaga), en el *XVIII Young Art Exhibition* (La Rioja), *Mémoire* (Perpignan), *Adda Gallery* (Ibiza), *Encuentro Alfara* (Salamanca), o en *Konvent* (Cal Rosal), entre otros, y sus exposiciones individuales “*Batalla*” y “*Pintura Interior*”, se han mostrado en el *Espai 7 Plana de l’Om*, el *Centre Cultural el Casino de Manresa* y en la *Galería Lumbreras de Bilbao*. En el ámbito del arte público, Puig ha participado en múltiples festivales internacionales, entre ellos el *Festival Calle Libre* (Viena), el *IBUG Festival* (Flöha), el *Festival Asalto* (Zaragoza), el *Festival Poliniza Dos* (Valencia) o el *Festival Cultura en la Calle* (Madrid). Su obra ha sido distinguida con el *Premio Biennial de Arte Contemporáneo TAV-CC* (2023), la *Mención de Honor del Festival de arquitectura y diseño Concéntrico* (2023), el *Premio de Pintura Climent Muncunill Roca* (2021), el *Premio Contemporanis* (2020) y el *Premio Tendències Regió 7* (2018).

Texto

LAIA M. LLOBERA

Imágenes

BERNI PUIG

BEGOÑA LUMBRERAS

Diseño y maquetación

BEGOÑA LUMBRERAS

JUAN MANUEL LUMBRERAS

Edición

A'G ARTE GESTIÓN

23/06/24

- 205 -

- 205 -

JUAN MANUEL LUMBRERAS
GALERÍA DE ARTE