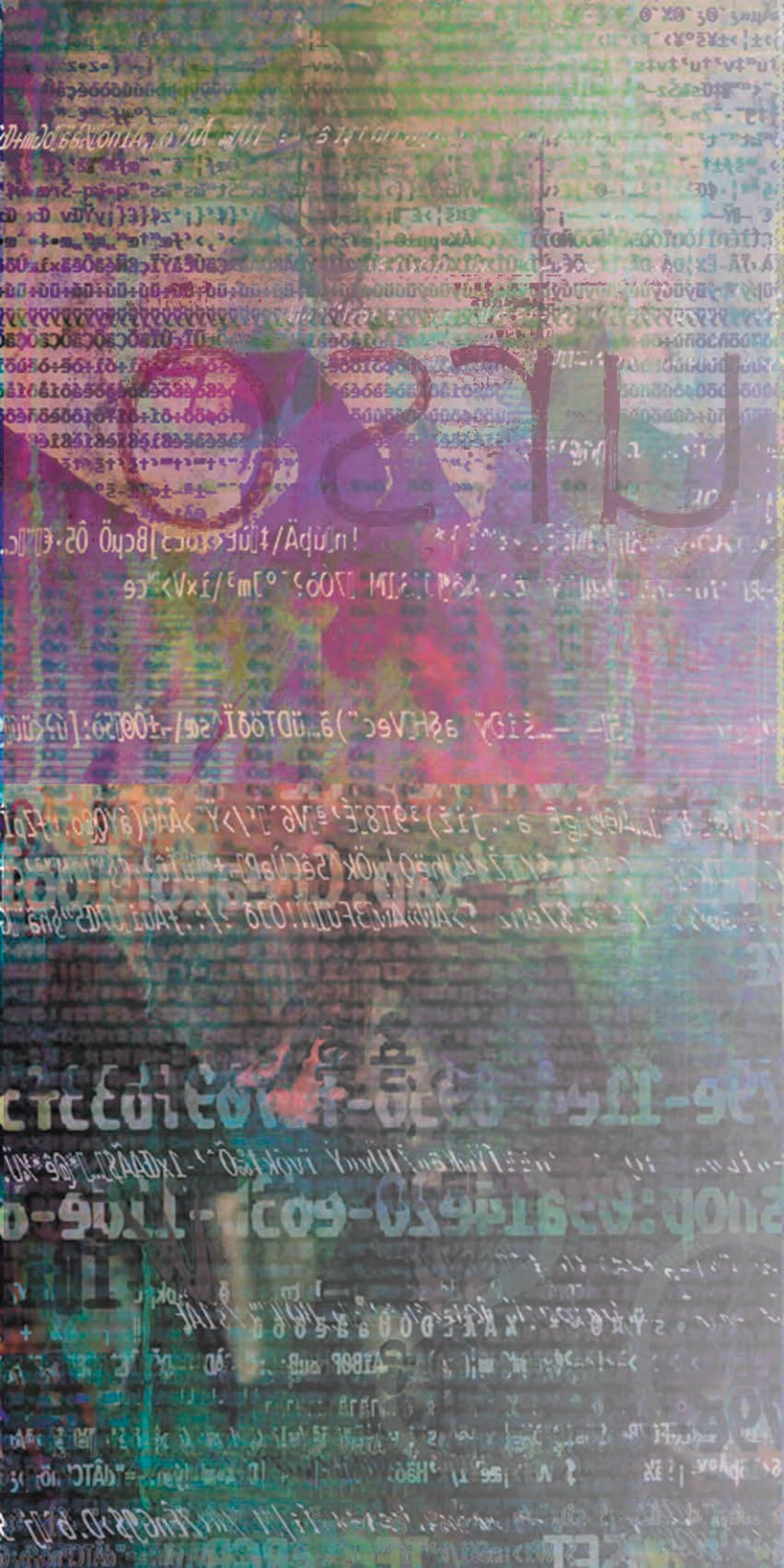

RECURSOS

LEVEL

RAAS

Alvarado

La ignorancia cuántica, los fake news, el amarillismo informativo, la ultraciencia ancestral. Todo ello produce una gran nebulosa ancestronewcuanticoamarillenta que impide distinguir el camino del conocimiento del abismo de la inconsciencia.

Solo lo muy nuevo o lo ancestral vale y conduce a la humanidad hacia una época oscura de la que ni la psicohistoria puede salvarnos.

El recurso del caos es el que predicen los poderosos; y utilizan sin decoro todas las herramientas de las que hablamos al principio.

La migración hacia el norte se impone como mecanismo de defensa ante el descontrol climático.

Solo el caos completo puede salvarnos.

Recurso

CAoS

Alvarado

EL RECURSO DEL CAOS

Alvarado

17 de febrero a 6 de marzo de 2025

Sala Martín Chirino. Av. Baunatal, 18. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Alcaldesa: Lucía Soledad Fernández Alonso.

Concejal de Cultura: Marcos Zurita Cortés.

Coordinación de la exposición: Servicio de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Comisaria :

Gema Abad.

Textos :

© Gema Abad, Sergio Delgado, Mar Lorigo, Gregorio Vigil-Escalera, Alvarado.

Fotos:

© Carmen Ragá y Alvarado.

Obras expuestas y Maquetación del catálogo:

© Alvarado.

www.antonioalvarado.net

Montaje de la exposición:

Gema Abad.

Patrocinan:

Gema Abad, Café Convertes, Culturab Sociedad Cooperativa Madrileña, La Factoría Virtual.

ISBN: 978-84-09-69526-3

Deposito Legal: M-3866-2025

La Factoría
Virtual

RETRATO COMPARTIDO

Impresión sobre dibond con tintas UVI.

Impresión de chorro de tinta sobre lamina de doble refracción.

Metacrilato quemado con láser.

26 x 20 cm.

MADONNA GLOBALE

Impresión sobre dibond plata con pan de oro y tintas UVi.
50 x 73 cm.

EL RECURSO DEL CAOS

En el panorama artístico español contemporáneo, pocos creadores logran dominar el caos con la genialidad y originalidad de Antonio Alvarado. Cada una de sus obras son un laboratorio donde la improvisación se fusiona con una precisión casi matemática, generando un equilibrio entre el desorden y la armonía, una danza entre el cálculo meticuloso y el azar liberador, ya sea a través de sus esculturas cinéticas, instalaciones inmersivas música electroacústica o piezas de arte digital.

Quizá por ser filósofo, quizá por ser artista, quizá por ambas cosas..., cada obra nos invita a una reflexión, porque Alvarado no solo experimenta, sino que invita al espectador a participar en su proceso creativo, convirtiéndolo en cómplice de ese viaje sensorial, haciéndonos como espectadores cuestionarnos nuestros propios límites perceptivos y emocionales.

En su obra el caos no es un obstáculo, sino una herramienta con la que construye narrativas visuales, sonoras y emocionales que nos invitan a reflexionar sobre la incertidumbre de un excursionista indeciso, la fragilidad y la belleza inherentes la vida misma. No teme a lo desconocido, al contrario, lo abraza con valentía y lo transforma en un espacio fértil para la innovación.

En manos de Antonio, los códigos digitales dejan de ser herramientas técnicas para convertirse en poesía visual y sonora. Con una capacidad única para jugar con ellos como si se tratase de un simple rompecabezas, el artista transforma lo complejo en accesible y lo caótico en sublime. Este enfoque convierte cada obra suya en un diálogo abierto entre el arte, la tecnología y el público. Controlando un espacio donde los límites se desdibujan y las posibilidades se expanden.

Alvarado no se limita a crear arte; construye experiencias. Su genialidad radica en su habilidad para transportarnos a través de un universo donde lo impredecible y lo metódico se entrelazan, haciéndonos conscientes de que, en el caos, también puede habitar la belleza más pura.

Con una trayectoria que abarca desde el expresionismo hasta el arte digital Alvarado no solo domina múltiples disciplinas, sino que redefine lo que significa ser un creador en el siglo XXI. En un mundo cada vez más digitalizado Alvarado emerge como pionero que utiliza la tecnología no solo como un medio, sino como lenguaje capaz de conectar con las emociones, hablamos de allá por el 2000... con ello nos recuerda que el arte, siempre tiene el poder de inspirar y llevarnos a la conclusión de que tan solo el Recurso del Caos... puede salvarnos...

Gema Abad
Comisariado

LAS AVENTURAS DE UNA SÁBANA: VIII. EL VASO RECOMPUESTO
 Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.
 95 x 120 cm.

LA ESENCIA CAÓTICA DEL SER HUMANO

En la obra de Antonio Alvarado podríamos decir que nos encontramos en el terreno de la realidad, pero no en la realidad donde aparecen los elementos del claro oscuro, las proporciones, los volúmenes y todos aquellos elementos canónicos que nos conducen por la carretera de la representación formal y académica a la que se le supone una visión natural de nuestro entorno.

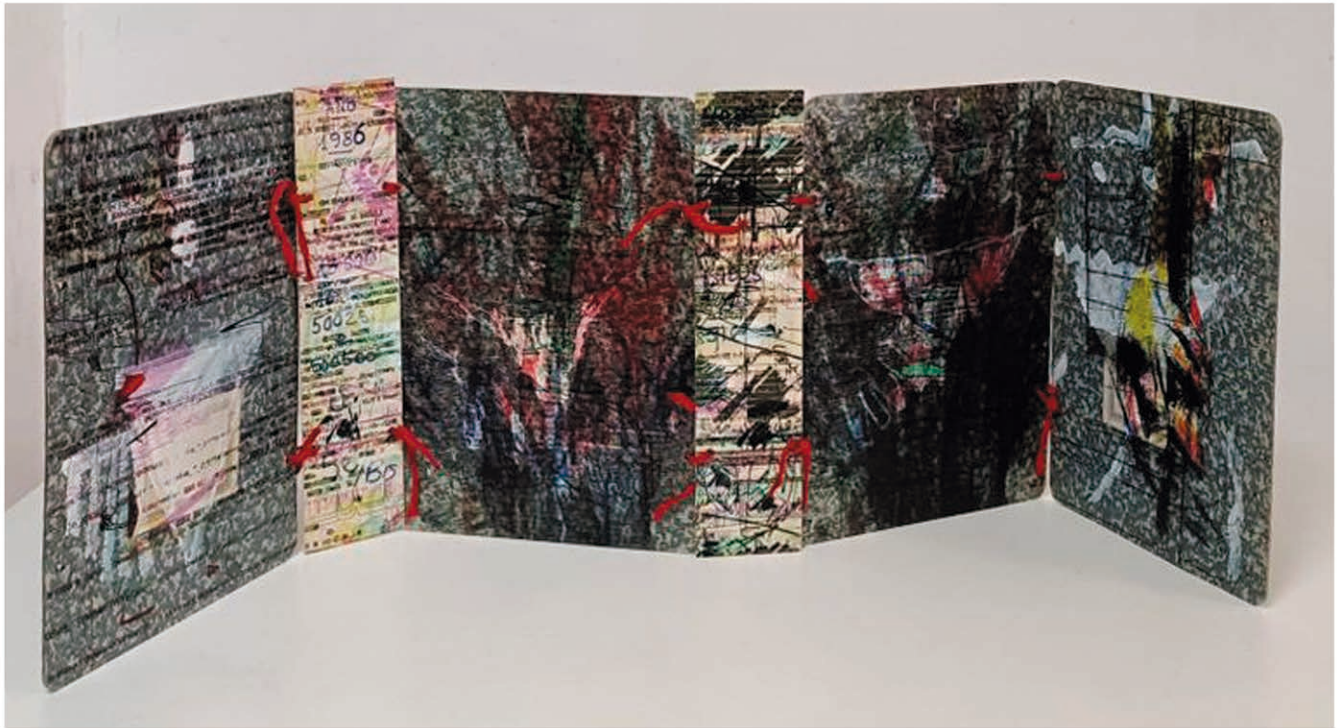
Alvarado nos traslada a una realidad mucho más cercana a la experiencia de vivir del ser humano contemporáneo, de las mujeres y hombres de finales del siglo XX y principios del XXI, donde las imágenes se mezclan, se superponen, se enredan en un torrente excesivo de información en el que nuestro cerebro tiene que salir adelante, tiene que sobrevivir de la forma más digna posible o sucumbir en el huracán de excesos en los que combate a diario.

Nos muestra como la memoria se enturbia no solo con el efecto del tiempo sino con la acumulación de experiencias, de imágenes, de textos, de ideas, de tecnología. Donde el recuerdo de una hermana zurciendo una sábana en un momento de precariedad, pero al mismo tiempo entrañable por la vitalidad de la juventud, se nubla por el trasiego imparable de la vida actual. Dónde los datos, las máquinas, la tecnología, los colores primarios de la vida del autómatas se mezclan con el blanco y negro de la memoria, pretendiendo guiar nuestros pasos en el día a día filtrándolo todo, enturbiando nuestros recuerdos y llevándonos a lugares de contradicción, de aceptación y negación de una misma cosa, del deseo y el rechazo.

La obra de Antonio Alvarado nos invita a reflexionar sobre el vértigo que produce en nosotros mismos lo más complicado de nuestra existencia que es la toma de decisiones, saber qué es lo correcto o qué es lo realmente deseado. En esta disyuntiva se mueve su representación artística generando un panorama de imágenes que nos conducen a una reflexión entre nuestras propias contradicciones, entre la búsqueda de nuestra propia identidad y lo que realmente somos. En sus piezas sentimos esa metamorfosis continua entre lo legible y lo ilegible, lo natural y lo artificial, entre el sentimiento y el cálculo. Utilizando todos los medios necesarios, combinando las técnicas tradicionales con las actuales, encuentra la coherencia multidisciplinar para representar el caos en el que está sumergido el ser humano contemporáneo.

¿No es eso más real que la propia realidad formal?

Sergio Delgado
Artista Plástico y director de Espacio Contemporánea

PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA

Instalación:

2 carpetas de legajos completas (6 elementos).

Acrílico e impresión sobre cartón en ambas caras.

Medida total: 112 cm x 34 cm.

LA CRÍTICA DE LA RAZÓN DIALÉCTICA

Instalación.

Acrílico, collage e impresión sobre cartones.

209 x 98 cm.

La Dialéctica del griego διαλεκτική (dialektiké), τέχνη (tékhne), literalmente: técnica de la conversación; con igual significado, en latín (ars) dialectica, originariamente designaba un método de conversación o argumentación analógica, lo que actualmente se llama lógica.

Con Hegel el término adquirió un nuevo significado: la teoría de los contrapuestos así como la detección y superación de estos contrapuestos.

La dialéctica sería el discurso en el que se contraponen una determinada concepción, la tesis, y la muestra de sus problemas y contradicciones, la antítesis. De esta confrontación surge, la síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema.

Hace 32 años empecé a realizar “La crítica de la razón dialéctica” basada en el título de Jean Paul Sartre “Crítica de la razón dialéctica”. He trabajado durante todos estos años para la realización de mi trabajo. En él todas mis tesis y sus contradicciones han sido confrontadas. ¿Puede decirse que esto haya dado como consecuencia una síntesis.

MARES SEDIENTOS

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.

125 x 100 cm.

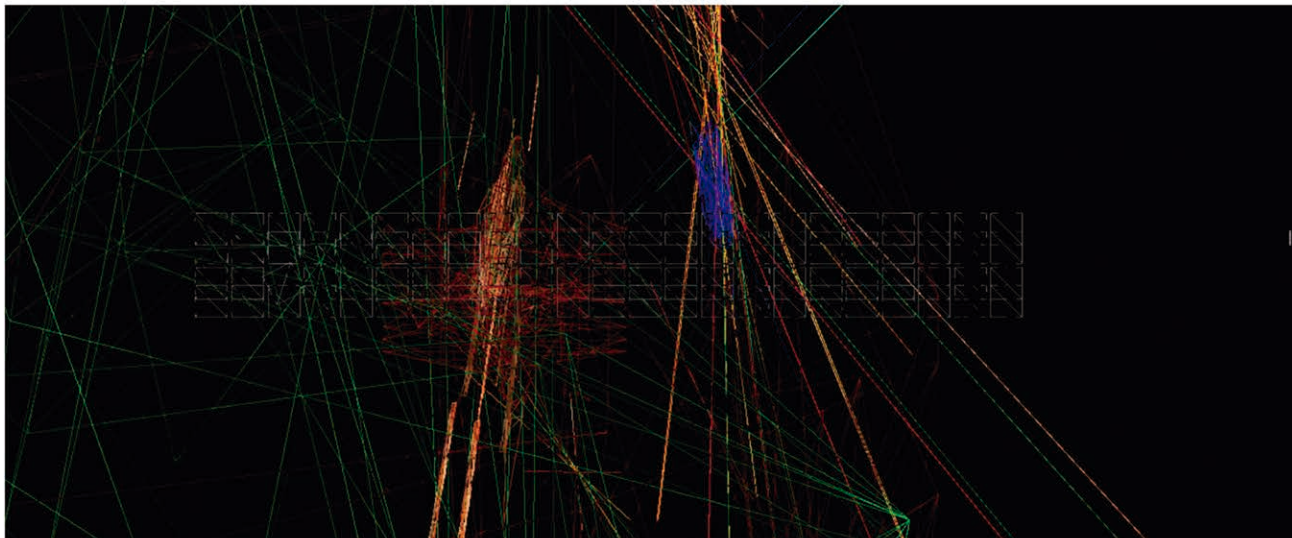
PILAR

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.

125 x 100 cm.

MESA
Impresión sobre
dibond.
60 x 80 cm

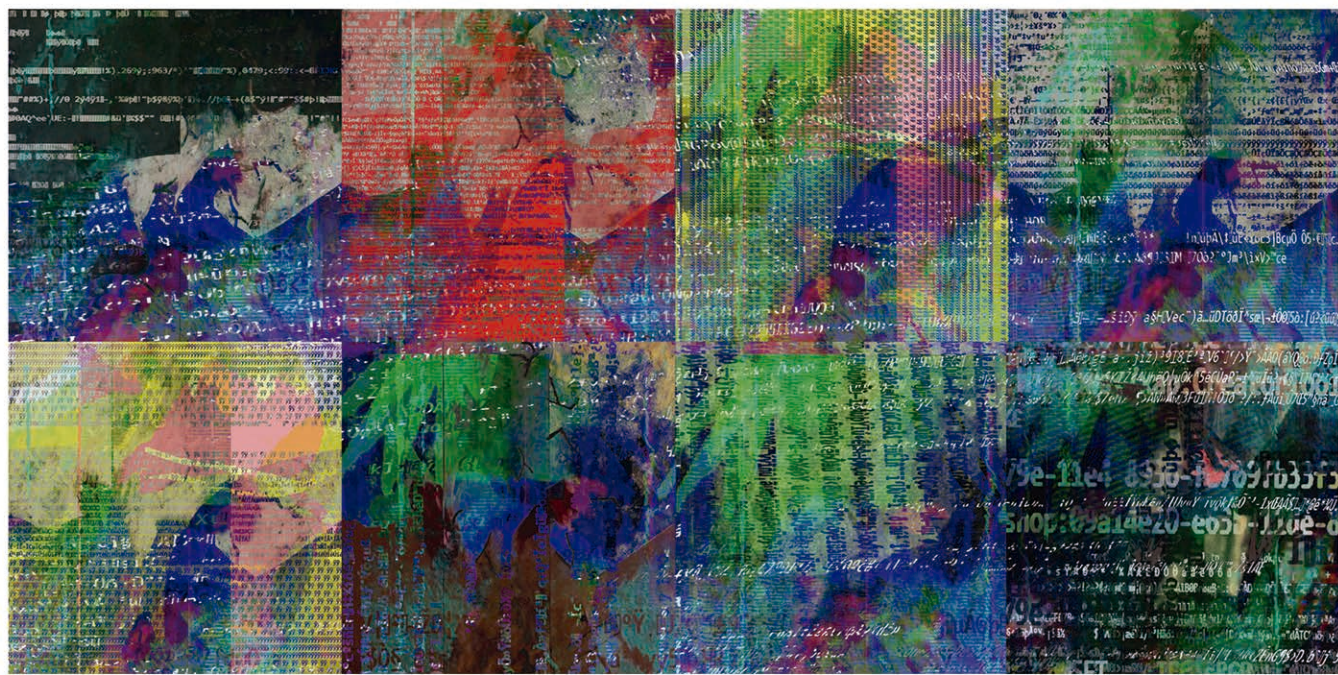

MAHASOHUM

Vídeo.

Bucle.

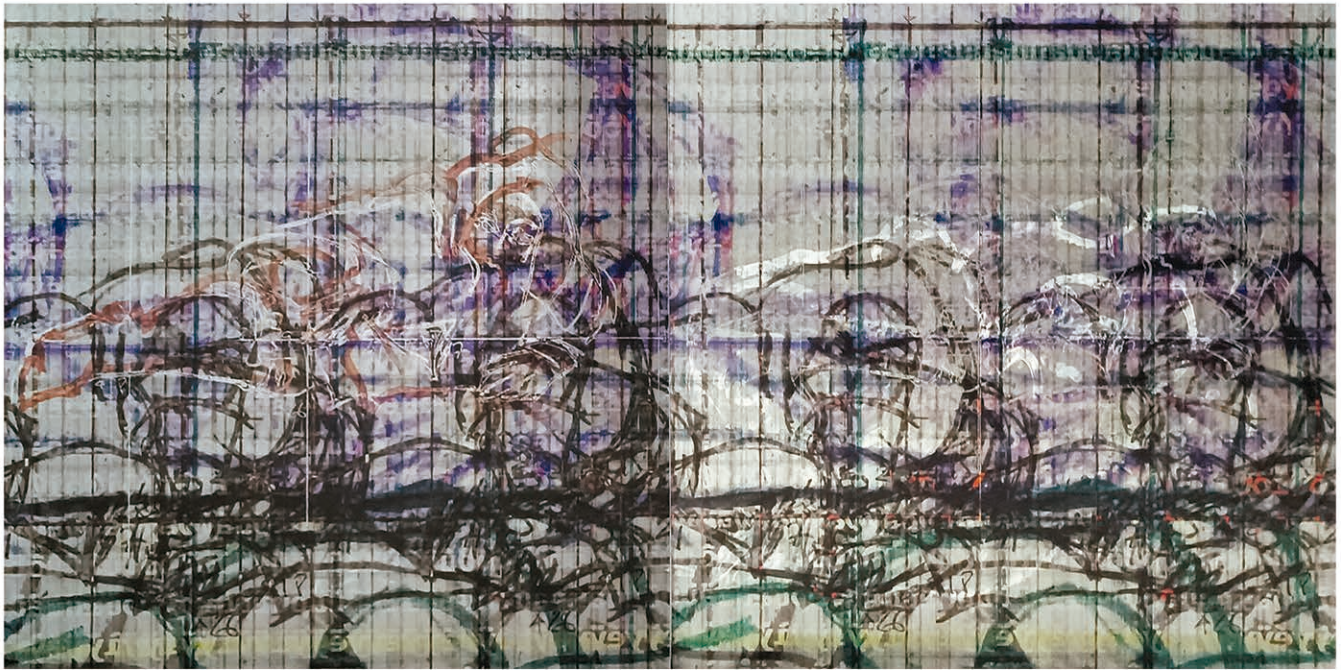

¿ES ESTO AZAR O NECESIDAD? (Is It chance or necessity?)

Instalación: 8 piezas de 70 x 70 cm.

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.

280 x 140 cm.

ODALISCA DESENCADENADA

Díptico: Dos piezas de 40 x 40 cm.

Acrílico e impresión sobre dibond plata con tintas UVI.
80 x 40 cm.

ADIÓS IDENTIDAD

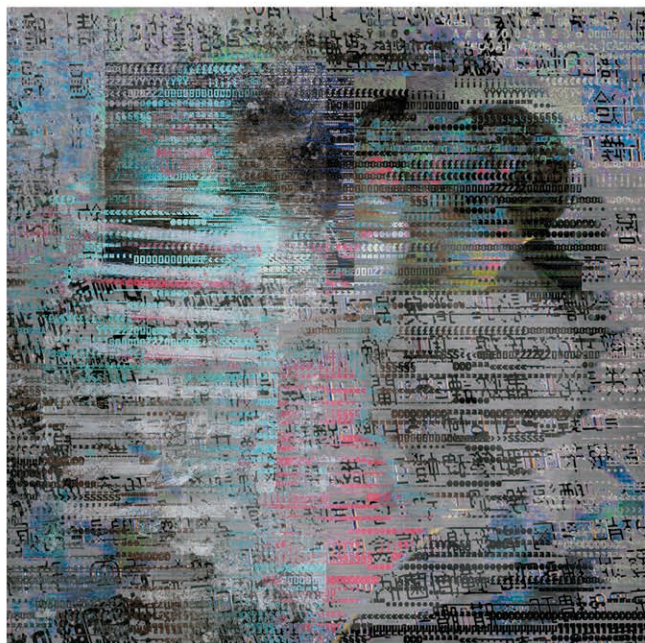
Acrílico e impresión sobre dibond plata con tintas UVI.

54 x 64 cm.

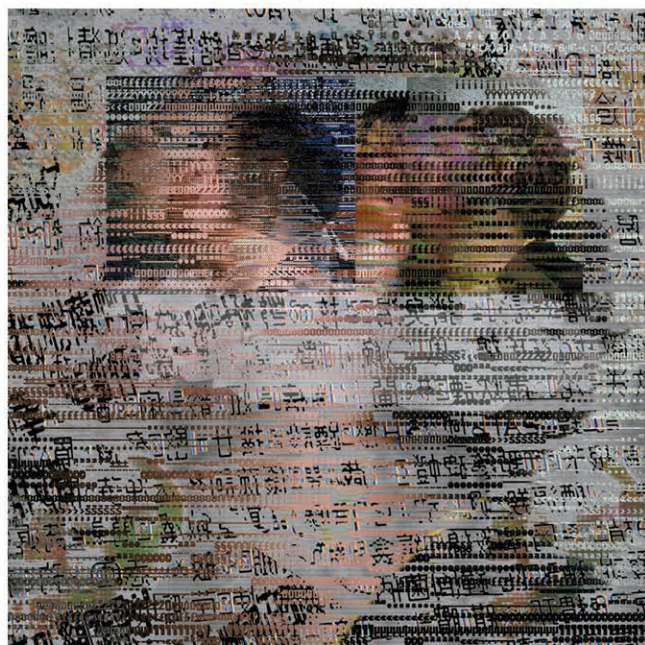
NO HAY SUMISIÓN

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.
54 x 64 cm.

EN LA NOCHE ARROJABA BESOS A LA LUNA LLENA

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.
50 X 50 cm.

Y TU BESO SE LLENÓ DE PECES

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.
50 x 50 cm.

HORIZONTES DE COLORES Y SONIDOS en ANTONIO ALVARADO

La abstracción, sea con una formulación u otra, sea desde una individuación u otra, nunca está saciada, siempre está investida de susurros internos, inagotables, llenos de efluvios y sensaciones visuales con los que revestir la actividad artística de un yo autor en el mundo. Incluso Arp alegaba que era un arte real porque creaba un universo tan real, aunque distinto, como el de la naturaleza.

Antonio Alvarado (1950) es ese autor interdisciplinar e indagador, estudioso y maestro, que no rehuye en su obra plástica esa alquimia cromática que fluye entre lo musical metaforizado y la magia, entre la luz mitigada y lo que ella significa embriagada en esas infinitas y minúsculas partículas sígnicas y semánticas que inundan la superficie con el fin de proporcionar emoción y fascinación.

El color, en sus cruces, entrelazamientos, contrastes y yuxtaposiciones, en diálogo con los signos en primer plano que lo puntúan como pulsaciones de un lenguaje sismográfico, se constituye tal que un campo taumatúrgico, pero con una resonancia existencial fraguada en una intimidad poética, sin que ello, no obstante, coarte su audacia y total libertad a la hora de que sus rasgos y líneas alcancen el máximo potencial.

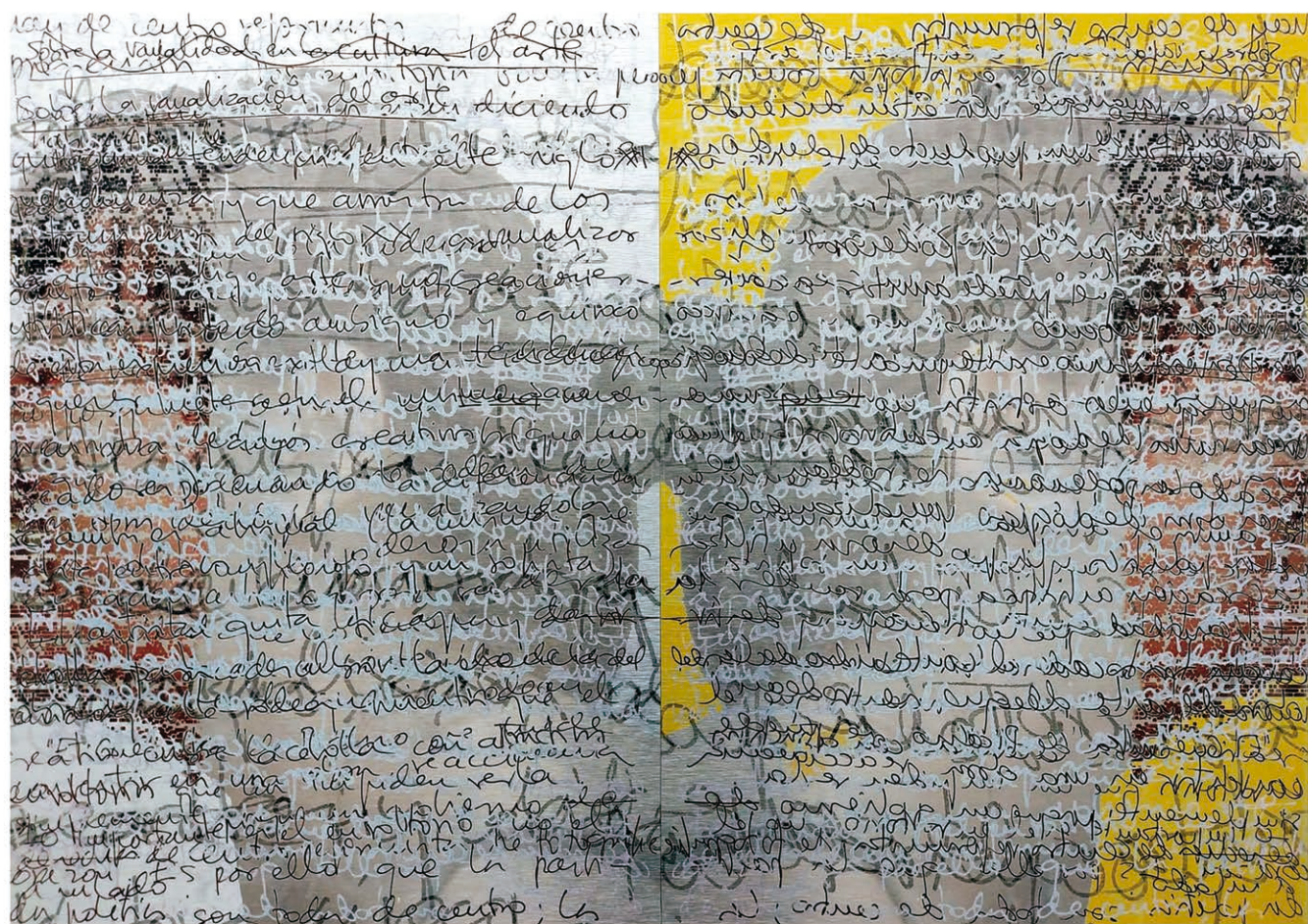
Es evidente que su pensamiento no busca una perfección impostada, nada más lejos en el desarrollo de su quehacer, meditado e intuitivo, sino que, por el contrario, es artífice de una creación, armónica y equilibrada, con la que articula un mensaje en el que lo dinámico tiene lugar al envolverse en un marco de prodigio y ventura.

Las posibilidades, por tanto, que nos ofrece su trabajo son innumerables, pero eso es debido a la exigencia a sí mismo de una voluntad de poder y saber hacer, de manifestar una visión conforme a su propio imaginario.

Igualmente, es reseñable el conferir a lo tangible el sonido de lo intangible, la búsqueda constructiva y geométrica, hasta llegar a una profundización que dota su tesis de una especificidad y definición ajustada a sus propios medios, considerando que el espíritu es materia elevada, pero no al mero rango de un diseño, sino culminando en espacios, procesos, estructuras y arquitecturas en las que se conjugan hallazgos y reflexión intelectual.

Por todo ello, esta exposición es más que acorde con la dilatada y sobresaliente trayectoria de Alvarado, ya que muestra su vitalidad y creatividad, su originalidad y sintonía en una expresión confrontada con la pasividad de una sociedad que como la actual no cesa en demostrar lo contrario en su declaración de que el arte no tiene razón de ser.

Gregorio Vigil-Escalera
De las Asociaciones Internacional y Española de Críticos de Arte (AICA/AECA)

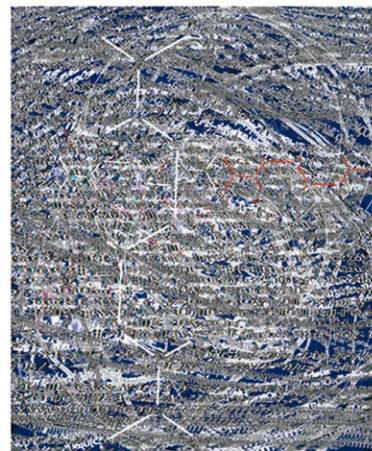

MUJERES DEL ALMA MIA

Díptico.

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI

2 de 40 x 57 cm

LA ESCALERA DE STEINER

Instalación:

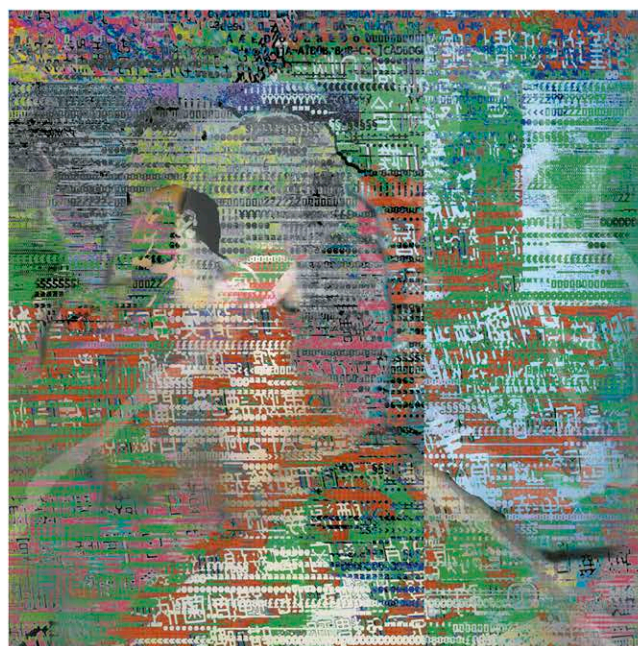
Impresiones sobre dibond con tintas UVI.

49 x 59 cm y 25 x 30 cm.

AL ALBA HAY DUELO DE BESOS

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI.
50 x 50 cm.

ES NIEVE DEL ALMA Y LLEVA COPOS DE BESOS

Impresión sobre dibond plata con tintas UVI
50 x 50 cm.

Alvarado nos presenta en esta muestra su búsqueda incesante de la experimentación en su proceso creativo consiguiendo, bajo diferentes perspectivas, cómo con pequeñas modificaciones en la estructura de sus trabajos se obtienen resultados sorprendentes e inesperados.

Estos componentes complejos, erráticos y aleatorios, nos indican una forma de comportamiento turbulento que requiere de soluciones creativas no sometidas al control de los estándares comunes. Este no-control implica un proceso de autorenovación con la intención de disolver el orden-desorden previo existente para que nazca uno nuevo.

Al ir aumentando la complejidad de sus obras poco a poco se va inhibiendo la predecibilidad de las mismas. Acercándose a lo que ocurre con los patrones del caos, aunque moviéndose cada vez más hacia el límite de este caos, en cuya frontera se localizan los cambios más extremos. ¿El caos del caos es el orden?

Vemos como se posiciona con una mente abierta, receptivo a las innovaciones que van en contra de la estabilidad y control, pero moviéndose en un equilibrio precario entre ambas fuerzas, que cuanto más se prolonga en el tiempo, mas abocado está al desastre, entendiendo aquí el termino desastre como el resultado originalísimo, que tan característico es en su obra.

Mar Lórico Cortés

EL CONTESTATARIO PERSISTENTE
Imagen reversible.
2 Impresiones sobre metacrilatos.
2 metacrilatos quemados con laser.

[illegible]

!nUpÄ\!jUe<0c3]8c0 05-€!Tc
!nUpÄ\!jUe<0c3]8c0 05-€!Tc

5/- --s i d y a s H Vec") a...üDTö d I' sa[-+00[50: [ü: aüü

1987年10月1日
 1987年10月1日
 1987年10月1日

9e-11e4-8350-f769fb33f3
t-nl-zn-10-1-102Trok6a/Uhacy Trok1&O~1x0A48J J@e%XU.
5nop:05a14e20-e031-11ae-d

1. **ĐIỂM** (10 điểm)
 2. **ĐIỂM** (10 điểm)
 3. **ĐIỂM** (10 điểm)
 4. **ĐIỂM** (10 điểm)
 5. **ĐIỂM** (10 điểm)
 6. **ĐIỂM** (10 điểm)
 7. **ĐIỂM** (10 điểm)
 8. **ĐIỂM** (10 điểm)
 9. **ĐIỂM** (10 điểm)
 10. **ĐIỂM** (10 điểm)

SECRET

ALVARADO EL RECURSO DEL CAOS

17 de febrero a 6 de marzo 2025
Sala de exposiciones Martín Chirino
Av. Baunatal 18
San Sebastián de los reyes
Madrid

Esta exposición se ha realizado
con el apoyo del Servicio de Cultura
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

AYUNTAMIENTO DE
**San Sebastián
de los Reyes**

Patrocina: Culturab Sociedad Cooperativa Madrileña