

Antonio Alvarado

DOSIER / PORTFOLIO

<http://antonioalvarado.net>
info@antonioalvarado.net
Teléfono: ++34 661374364

Índice:

Presentación / statement	3
Biografía	3
Obras :	
Instalaciones	4
Vídeos	13
Impresiones	20
Otras obras	29
Escritos	32
Curriculum	38

“Todo y nada me representa. La bondad y la maldad pueden ser consecuencia del mismo acto. Todo lo que diga de mí es verdad. Todo lo que diga de mí es mentira. Nada de lo que ofrezca daré. Daré todo aquello que no sea ofrecido. Lo inesperado debe ser inevitable y por tanto lo único que merece ser esperado.”

Este texto, que diseñé para un portal de contactos, es también el principio en que se basa la creación de mi trabajo. Mi acercamiento al mundo parte de la ambigüedad del punto de vista. Con las nuevas tecnologías esos puntos de vista se multiplican y podemos descubrir los códigos internos que representan o regulan esa realidad. La partitura conforma el concierto, siendo la verdadera obra de arte.

Biografía:

Artista cibernético, visual, plástico y performer, su obra abarca desde instalaciones, esculturas y música electroacústica a piezas concebidas para ordenador o para Internet.

Su obra electrónica ha sido seleccionada para numerosos festivales internacionales, como 404, FILE, MAEM, Camargo Cibernético, Confluencias, Ciberarts, etcétera y reconocida con la concesión becas y ayudas a la producción por parte de entidades como el MediaLabMadrid.

Fundador de La Mano de la Luna, colectivo performer, La Factoría Virtual, FASE y AMPLUS ha realizado y dirigido con ellos exposiciones, acciones y muestras de arte electrónico y multimedia.

Antonio Alvarado
C/ Navas del Rey, 13, Bajo Izq.
28011 Madrid, España

Teléfono: ++34 661 374 364
<http://antonioalvarado.net>
info@antonioalvarado.net

Instalaciones

LA CIUDAD DE LOS CANTARES

Concepto: Antonio Alvarado.

Realización: Antonio Alvarado y Carmen Ragá.

Grabaciones de vídeo y audio: Antonio Alvarado y Carmen Ragá.
2011.

Instalación: Mapa visual y sonoro.

5 Discos DVD-Pal.

5 Monitores/DVD de 10".

5 Auriculares.

Dimensiones variables.

Todo el material está disponible.

Fue presentado en El Palacio de la Mosquera, Arenas de San Pedro, Ávila, España; dentro de la exposición *MemoriaS* de agosto a octubre de 2011.

© Fotografías de la exposición *MemoriaS*. Carmen Ragá.

La ciudad de los cantares es una instalación que se desarrolla como un mapa sonoro y visual. Trata sobre el reconocimiento o recuerdo de lugares donde vivimos o por donde pasamos. Podemos recordar a grupos de habitantes, edificios, fiestas o bien los sonidos que conforman esos espacios. Una forma de recordar un lugar es por sus cantares (lo que cantan sus habitantes en lugares públicos).

Esta instalación consta de 5 espacios sonoros y visuales. En ellos se aprecian lugares cotidianos de una ciudad (Nueva York). Cada espacio está relacionado con un cantar y el sonido solo se puede apreciar con auriculares. El espectador puede detenerse frente al monitor, ver y/o escuchar. El conjunto de los cantares y sus imágenes nos muestran la realidad de esa ciudad o por lo menos la memoria que los autores conservan de ella. Es el mapa de un lugar concreto que puede extrapolarse a otros lugares o espacios pues todo lugar habitado tiene sus canciones y estas canciones determinan su esencia.

Es una obra abierta en su evolución y contenido.

http://antonioalvarado.net/instalaciones/2011_la_ciudad_de_los_cantares/2011_la_ciudad_de_los_cantares.htm

TERNURAS DE GUERRA

Concepto, diseño y realización: Antonio Alvarado.

Implementación del software y el hardware: Monster Electronic y Antonio Alvarado.
2011.

Instalación: Electrónica sobre planchas de madera y plástico.

100 Planchas tipo. Cada plancha consta de una placa basada en arduino, altavoz, sensor PIR.

100 Transformadores de potencia.

25 Regletas de diversificación eléctrica.

Software específico de arduino.

Dimensiones y distribución variables según la sala.

Todo el material está disponible.

Fue presentado en Cruce, Madrid, España, de septiembre a octubre de 2011.

© Fotografía de la exposición en Cruce: Carmen Ragá.

El objetivo de una batalla es aniquilar al enemigo. Aniquilar no significa destruir físicamente pero si dejarle inutilizado para la batalla.

Hay tácticas que recuerdan la práctica amorosa, encierran un alto grado de ternura, una ternura envolvente que va cerrando caminos y que destruye, mas que por las armas, por el espíritu. Es este tipo de guerra, la mas aniquilante, es la que he quiero mostrar en esta obra.

Ternuras de guerra, igual que un regimiento, está formada por elementos independientes, que pueden morir independientemente, fallar y ser sustituidos independientemente pero que actúan en grupo. Si uno de los elementos se estropea o no funciona, el resto sigue cumpliendo su misión de acoso moral.

http://antonioalvarado.net/electronica/2011_ternuras_de_guerra/2011_ternuras_de_guerra.htm

EL EXCURSIONISTA INDECISO

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Cámaras: Antonio Alvarado y Carmen Ragá
2010

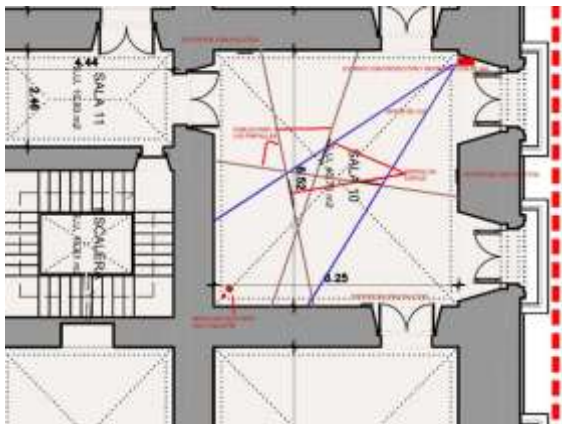
Instalación: Proyección sobre pared, espejo flexible y monitor de TV/DVD.
2 discos DVD Pal.
1 proyector, con reproductor de DVD y altavoces.
1 Televisor de 15" con reproductor de DVD, auriculares, mesa y silla.
3 Expositores de metacrilato tamaño DIN A4.
18 Fichas plastificadas de tamaño DIN A4.
Dimensiones y distribución variables según la sala.

Todo el material está disponible.

Fue presentado en El Palacio de la Mosquera, Arenas de San Pedro. Ávila. España, dentro de la exposición *Migraciones y Encuentros* de agosto a octubre de 2010.

© Fotografía de la exposición: Paloma Marggi

Plano de la sala en El Palacio de la Mosquera

Imagen proyectada

Imagen en Pantalla

Los nuevos medios de comunicación producen nuevas formas de vida que obligan al ser humano a trasladarse constantemente de residencia. Miles de interferencias inciden en su vida y en su apariencia. La realidad de esta última puede estar escondida y hay que buscarla.

http://antonioalvarado.net/instalaciones/2010_el_excursionista_indeciso/2010_el_excursionista_indeciso.htm

PAISAJE CON CHICHARRA

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Electrónica y programación: Ángela Ramos y Antonio Alvarado.
2009.

Instalación: Paneles impresos y arduino.

4 Impresiones digitales, monotipos.

1 Plancha de DM con arduino, sensor, altavoces y metacrilato.

1 Transformador de potencia.

Dimensiones, sin el transformador: 110 x 40.

Todo el material está disponible.

Fue presentado en La vidriera, Cantabria, España en 2010 y La Galería Rina Bouwen de Madrid en 2011

Una serie de árboles se relacionan con una pequeña computadora. La vida y la mecánica, lo acogedor y lo distante. Pero paradójicamente es la máquina la que reacciona ante la presencia de otros seres, vivos o muertos, que se mueven delante de ella; los árboles ni se inmutan. Realmente los árboles no son tales sino fotos, simples representaciones visuales, además manipuladas digitalmente. Si consideramos que las fotos no lo son de árboles reales sino de un bonsái artificial, deberemos admitir que el único ser vivo presente es la máquina.

http://antonioalvarado.net/instalaciones/2009_paisaje_con_chicharra/2009_paisaje_con_chicharra.htm

AMOR AMOR

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Implementación en arduino de Igor González Martín.

Voces: Antonio Alvarado, Mercedes Amigo, Carmen Ragá, Antonia Valero, Mabel Zorrilla.
2008.

Instalación interactiva: Aduinos, y elementos comunes.

2 Arduinos.

2 LCDs.

4 Sensores de proximidad.

2 Reproductores de música.

1 Ventilador.

1 Estufa eléctrica.

2 Transformadores de potencia.

Dimensiones: Medida variable.

Disponibilidad: Esta obra ha sido desmontada, por lo que habría que realizar un nuevo montaje.

Esta obra se mostró en el festival Camargo Cibernético. Versión 2.1. C. C. La Vidriera de Maliaño de Camargo, Cantabria, España, mayo de 2008.

Esta es una obra que habla del amor, de los sentimientos y de cómo estos sentimientos pueden fingirse. Dos instalaciones gemelas reaccionan ante el espectador declarándole su amor. Pero el amor no siempre es verdadero.

http://antonioalvarado.net/electronica/2008_amor_amor/amoramor.htm

YO TRABAJO EN MADRID

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2006.

Instalación:

Hardware:

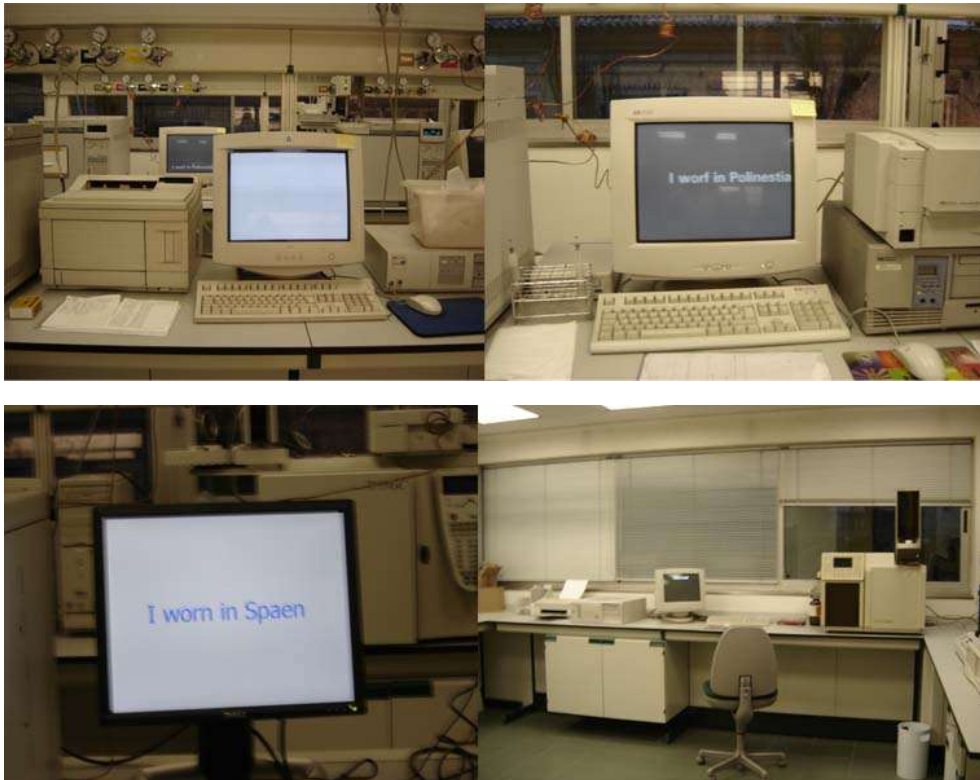
5 Ordenadores con pantalla.

6 Equipos de cromatografía de gases.

Software:

Windows (diversas versiones)

Esta obra no está disponible.

Yo trabajo en Madrid es una instalación realizada en un laboratorio oficial de la Administración Central del Estado Español desde comienzo de 2006 hasta por lo menos diciembre del mismo año

La instalación se desarrolla en un entorno no ordinario y sin el conocimiento previo de los espectadores de que se trata de una obra de arte.

He utilizado los salva pantallas para crear una frase que pasa constantemente: Yo trabajo en Madrid. Al ser este texto demasiado largo para algunos de los salva pantallas, traduje la frase al inglés: I work in Madrid. Realmente las frases que pasan son distorsiones de esta frase. Jugando con el significado y el significante se convierten en unos mensajes absurdos al reinventar el lenguaje que se vuelve impreciso en contraposición a un entorno que busca la máxima precisión.

La reacción de los espectadores, los trabajadores del centro, es de estupefacción y desconcierto, yendo desde plantearse el significado que encierran las frases, hasta llegar a la conclusión de que es una extravagancia de artista; algo que, en ambos casos, produce una quiebra en la seguridad de su vida de funcionarios.

http://antonioalvarado.net/instalaciones/2006_yotrabajo/2006_yotrabajo.htm

LA SOMBRA DEL ESPECTADOR

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2005.

Instalación:

1 Sensor de proximidad.

1 Lámpara.

Todo el material está disponible.

La sombra del espectador es una instalación que solo existe cuando existen espectadores. La instalación se activa cuando un espectador pasa por el lugar en donde se encuentra ubicada. Un sensor capta su presencia y activa un foco de luz que produce su sombra.

Fue presentada al público en MAEM en Juego. Móstoles, Madrid, España. Noviembre de 2005. Posteriormente en 2010 fue presentada otra versión en Electrocuaciones. Pozuelo de Alarcón. Madrid.

http://antonioalvarado.net/electronica/2005_sombra/sombra.htm

LAS OPINIONES DEL PAISAJE

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2005.

Instalación:
1 Ordenador.
1 Proyector.
Diversos sensores.
Diversos objetos.
Medida variable.

Al estar desmontada, habría que rehacerla.

El entorno que nos rodea distorsiona la realidad.

Partiendo de este principio concebí una instalación en la cual la interactividad activa del público se mezclaba con la interactividad pasiva y con la aleatoriedad de los eventos. Si usted la visita el día de la inauguración se puede encontrar con una sala casi vacía, inundada por una proyección. En varios lugares de la sala se encuentran objetos de diverso tipo que pueden ser movidos libremente por usted. Si estos objetos son colocados dentro de la proyección la distorsionan de diferentes formas, dependiendo de sus características y su ubicación.

Sobre una mesa, cerca de la entrada, se encuentra un ratón, con la ayuda de él, el espectador puede arrastrar elementos virtuales que se encuentran dentro de la proyección. Puede también establecer enlaces, mas o menos ocultos.

Hay otros elementos que usted no puede controlar. La proyección es controlada por un Script; en algunos lugares de la sala, hay sensores que detectan la actividad, ello produce así mismo cambios en la apariencia.

La obra, posee una grabación musical aleatoria que actúa de forma independiente..

http://antonioalvarado.net/electronica/2005_opiniones/opiniones.htm

Vídeos / DVD

MUJERES FUMADORAS

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Texto y audio: Raquel Bullón.
2011.

Vídeo monocal. 3' 51''

Mujeres fumadoras, es un video realizado a partir de un encargo para la muestra de video *do it yourself III*, fue un experimento que consistió en realizar un vídeo y dárselo a un poeta para que interpretará libremente las imágenes, creando y recitando un texto que se incorporaría al vídeo.

Esta obra parte de viejas grabaciones, realizadas a principio de los 90, que se entremezclan con grabaciones recientes e intermedias mediante un sistema que mezcla lo digital, lo analógico y lo artesano. Utilizando dos proyecciones sobre el esquinazo de una habitación, realizo una nueva grabación que mezclo en una computadora. Esta grabación se la entrego al poeta (Raquel Bullón) junto con el título de la pieza. El poeta realiza su trabajo sin otro conocimiento.

Es una obra realizada en colaboración con Raquel Bullón.

http://antonioalvarado.net/videos/2011_mujeres_fumadoras/2011_mujeres_fumadoras.htm

LA CIUDAD DE LOS CANTARES

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Vídeo: Antonio Alvarado.

Audio: Antonio Alvarado y Carmen Ragá.
2011.

Vídeo monocanal. 1'

La ciudad de los cantares, plantea la realidad no como una sino como suma, la obra muestra esta multiplicidad en cuanto a las miradas. Distintos puntos de vista se representan como unidad.

Existe una versión, más compleja, en formato de instalación.

Es una obra realizada en colaboración con Carmen Ragá.

http://antonioalvarado.net/videos/2011_la_ciudad_de_los_cantares/2011_la_ciudad_de_los_cantares.htm

CIENCIA DE LA POÉTICA XVII-XXI

Concepto y realización: Antonio Alvarado e Ignacio Tamés.

Composición y sonido: Antonio Alvarado e Ignacio Tamés.

Cantante: Inmaculada Valdemoro.

2009.

Vídeo monocal. 12'

Ciencia de la poética XVII - XXI es un trabajo de investigación desarrollado entre Ignacio Tamés y Antonio Alvarado.

La obra *Ciencia de la Poética XVII-XXI* se compone de un conjunto de veintiuna representaciones virtuales que se han construido mediante la integración de los retratos de diversos personajes históricos del siglo XVII en un marco creativo o virtual propio del siglo XXI. Los personajes integrados en las obras se hallan vinculados, de una manera u otra, con el nacimiento de la ciencia experimental moderna como una actividad humana o una fuente del conocimiento en la que el sentido de lo poético o creativo se relaciona con aspectos políticos o prácticos propios de cambios sociales relevantes. Gracias a ellas se contextualizan las nuevas imágenes virtuales y, por ello, se construye un nuevo discurso formal, un relato fragmentario pero muy significativo, del llamado Siglo de Hierro.

El aria *Dido's Lament* de la ópera *Dido and Eneas* es interpretada por Inmaculada Valdemoro.

Ciencia de la Poética XVII-XXI, se presentó por primera vez al público durante el *International Workshop: Argumentación, Controversias y Cine*, organizado por *IASC* (international Association for the study of controversies), que se desarrolló en Madrid del 25 al 27 de noviembre de 2009 en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

http://antonioalvarado.net/videos/2009_ciencia_de_la_poetica/2009_ciencia_de_la_poetica.htm

LA ARBITRARIEDAD DE LA MEMORIA

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Grabaciones realizadas con una cámara digital de baja definición.
2007.

DVD interactivo. Duración variable.

El recuerdo nunca es fiable, especialmente el propio, la parcialidad es inevitable; por razones obvias tendemos a olvidar aquello que nos perjudica e inventamos coartadas a nuestro pasado. Pero no es más fiable el recuerdo que los demás tienen de nosotros; por razones obvias, aquellas personas que están implicadas en nuestra existencia, tienden a olvidar aquello que les perjudica e inventan coartadas a las influencias que tuvieron en nuestro pasado. Tampoco son muy fiables las opiniones que sobre nuestro pasado vierten, aquellos que han influido en nuestra vida.

Partiendo de este presupuesto me planteé realizar un autorretrato formado por los retratos que aquellas personas que han sido o son importantes en mi vida se han hecho de mí.

Para llevar a cabo este proyecto realicé una serie de grabaciones en video de 3 minutos de duración cada una y en cada grabación una persona que me conocía hablaba sobre lo que sabía de mí.

Las grabaciones se realizaron de la siguiente manera: En territorio de la persona que habla nos sentamos ella y yo delante de la cámara y durante 3 minutos ella habló y yo permanecí en silencio no pudiendo manifestar mi opinión en ningún momento pero mediatizando la del que hablaba con mi presencia.

http://antonioalvarado.net/electronica/2007_arbitrariedad/arbitrariedad.htm

MBABEL

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Grabaciones realizados con una cámara digital de baja definición.
2007 y 2008.

DVD interactivo. Duración variable y vídeo monocanal.

La capacidad intuitiva que tiene la inteligencia artificial para superar a la humana no dejará de sorprenderme.

Siempre que yo intentaba escribir el nombre de Mabel en mi editor de textos, este automáticamente corregía la palabra convirtiéndola en Babel.

Esa insistencia, a veces irritante, terminó por darme las claves para la solución de un enigma: Conocer a la mujer que amé durante casi 20 años, Mabel Zorrilla.

MBabel es un DVD interactivo que trata sobre Mabel Zorrilla, pero también sobre lo peligroso de lo diferente. El espectador puede seleccionar en el menú gráfico aquellas partes que le interesa ver.

En 2008 realicé un vídeo monocanal que no necesitara interactividad.

http://antonioalvarado.net/videos/2007_mbabel/mbabel.htm

MANUAL DE MANUEL

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Grabaciones realizadas con diferentes medios digitales de diferente resolución.
2007.

DVD interactivo. Duración variable.

Manuel Pérez-Petit es un hombre controvertido. Con grandes virtudes que son a la vez sus mayores defectos.

Un loco para algunos, una persona de gran generosidad para otros. Yo creo que combina, pero no sé si conscientemente, ambas cualidades. Todas las personas que le han conocido le recuerdan para bien o para mal. No se puede decir que pase desapercibido.

Es un retrato sobre la ambición desde la locura

http://antoniocalvarado.net/videos/2007_manualdemanuel/manualdemanuel.htm

Impresión digital

LA INCOHERENCIA DEL BESO

2011

Imagen digital sobre dibón con imprimación previa transparente.
Monotipo.
Dimensiones: 148 cms de alto x 167 cms de ancho.

ARQUITECTURA PRIMIGENIA

2010.

Impresión digital sobre dibón con imprimación previa transparente.
Monotipo.

Dimensiones: 112 cms de alto x 80 cms de ancho.

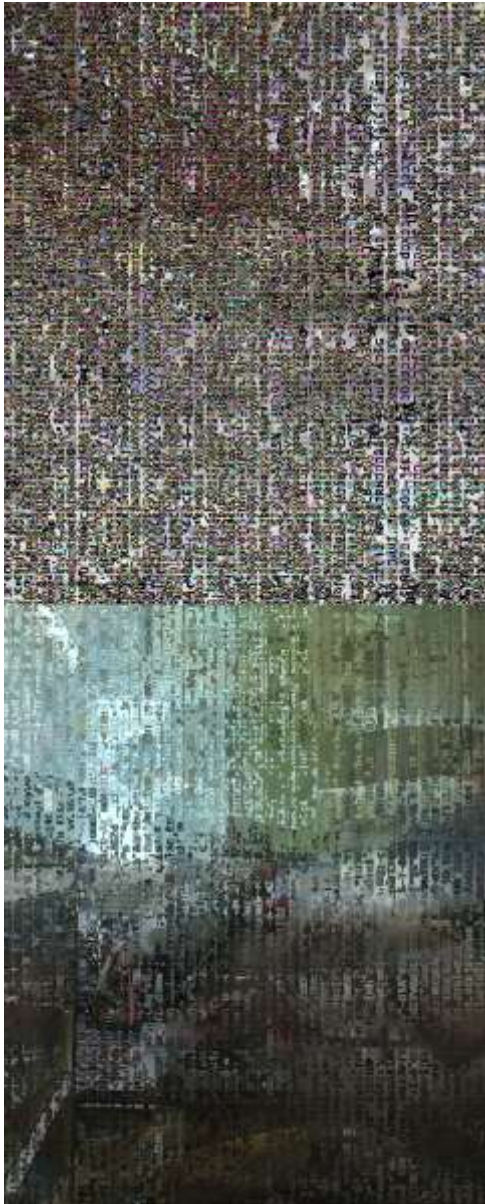

LOS CAMINOS DE HIERRO DEL AMOR

2010.

Impresión digital sobre dibón con imprimación previa transparente.
Monotipo.

Dimensiones: 80 cms de alto X 32.cms de ancho

CUATRO MELODÍAS DE TRAFALGAR

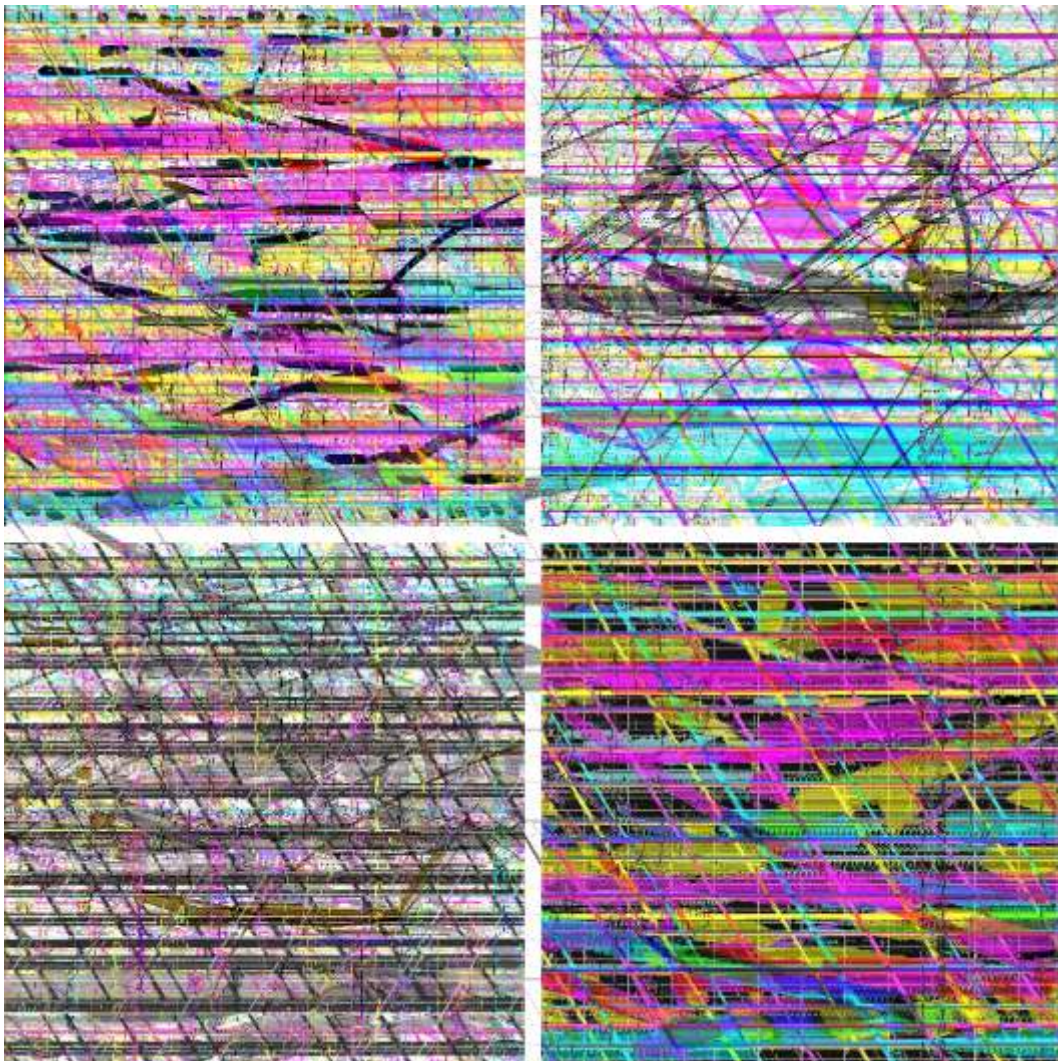
2010.

Impresión digital sobre dibón con imprimación previa transparente.

Monotipo.

Dimensiones: 84 cms de alto x 84 cms de ancho.

Sin realizar la impresión.

Esta obra está realizada con un programa gráfico de creación musical y posteriormente manipulada con un programa de dibujo. Es por ello que tiene una melodía que puede acompañar a la obra.

1956

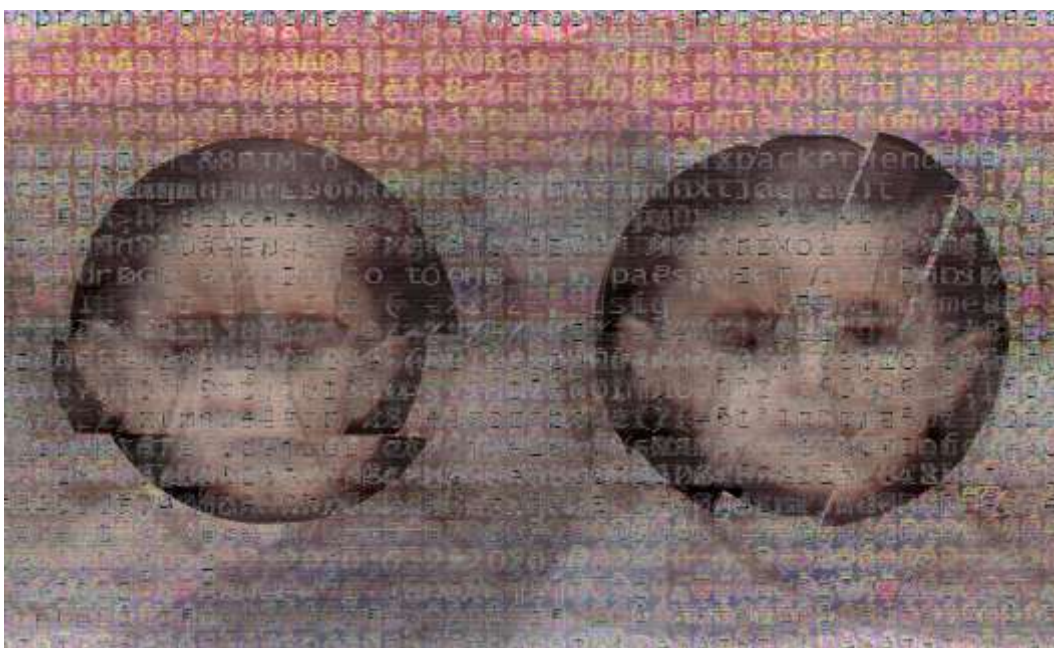
2010.

Impresión digital sobre dibón con imprimación previa transparente.

Monotipo.

Dimensiones: 91 cms de alto x 150 cms de ancho.

Sin realizar la impresión.

METRO DE PARIS

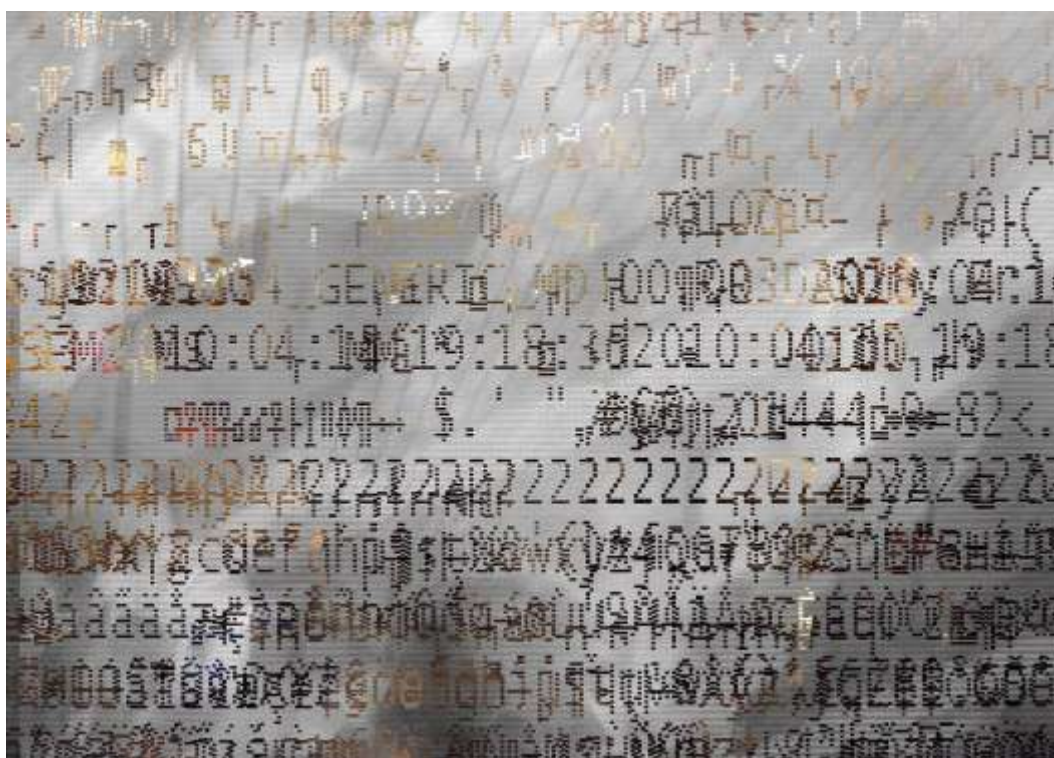
2010.

Impresión digital sobre dibón con imprimación previa transparente.

Monotipo.

Dimensiones: 62 cms de alto x 88 cms de ancho.

Sin realizar la impresión.

EL BESO

Tomando como base una fotografía de Carmen Ragá.
2010.

2 Impresiones digitales sobre dibón con imprimación previa transparente.
Monotipos.

Dimensiones: 20 cms de alto x 20 cms de ancho, cada una.

LOS CÓDIGOS DEL BOSQUE

2005.

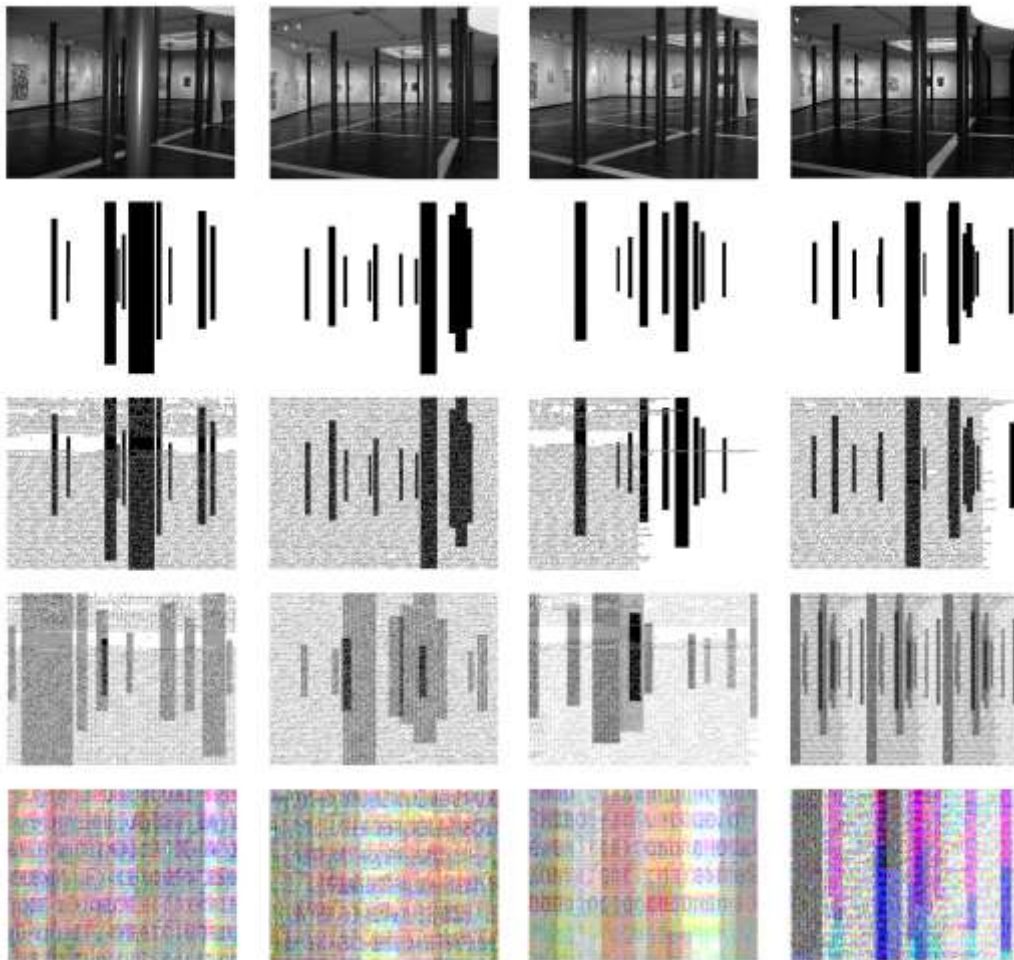
Impresión digital sobre papel.

25 imágenes.

Dimensión total: 3000 cms de alto x 4000 cms de ancho´

Propiedad de Manuel Pérez-Petit.

Difícil disponibilidad.

Los Códigos del Bosque es una instalación que parte de cuatro fotografías en blanco y negro de la sala en las que sobresale su columnata, estas fotografías forman una primera serie de imágenes. Simplifiqué las fotos resaltando las columnas, forman una segunda serie. Traté estas imágenes como si fueran texto para convertirlas en un posible código, convertido este código a su vez en imágenes lo uní al anterior, formando así una tercera serie. Guardé estas imágenes en formato raw, un formato que no siempre guarda las características iniciales, al abrir estos ficheros me dieron como resultado la cuarta serie. Abrí de nuevo estos ficheros manipulando sus características y ello dio como lugar una quinta serie. Estas cinco series forman la obra.

Otras obras

Dentro de este apartado presento una serie de obras de difícil clasificación.

CONCIERTO PARA TELEFONÍA DISPERSA

Concepto y realización: Antonio Alvarado.

Desarrollo e implementación del software: Igor González y Marín Nadal.
2008.

Ordenador, teléfonos y software específico.

Todo el material está disponible.

Desordenando el caos: El aumento de los recursos para la comunicación han producido, no que el grado de la comunicación sea mayor, sino más continuo y en más cantidad provocando en muchos casos una sobresaturación y el correspondiente descontrol. Sonidos, de alerta, timbres telefónicos, forman parte de nuestra cotidianidad y el silencio es algo inexistente. Los tonos, politonos y todo tipo de sonidos crean una constante asinfonía vital. Partiendo de este caos propongo una vuelta de tuerca desordenándolo al convertirlo en aleatorio y disperso.

El *Concierto para telefonía dispersa* es un concierto evolutivo in crescendo. No es un concierto que se produzca como consecuencia de enviar unas melodías a los teléfonos participantes, se parte de los tonos de llamada de cada teléfono; el programa decide aleatoriamente a que teléfono llamar, siendo imprevisible el sonido que se escuchará en cada momento. No solo cada vez que el concierto se interpreta es distinto, también, cada vez, el concierto va adquiriendo una magnitud mayor, aumentando el ámbito de la escucha y la variedad de sonidos que en él intervienen. Incluso fuera del control del autor o del interprete de la obra.

Se desarrolla dentro de una sala de conciertos y también fuera de ella, a cientos de kilómetros e incluso en países distintos. Dependiendo de la intención de los espectadores, de que estos se pongan de acuerdo para reunirse, de que estén presentes o interesados en participar del evento en mayor o menor magnitud y de que puedan estar en contacto por videoconferencia; podrán así mismo disfrutar de todo el concierto, de una pequeña parte o por contra excluidos de la escucha y disfrute en su totalidad.

http://antonioalvarado.net/electronica/2008_concierto_para_telefonia_dispersa/concierto_telefonia.htm

OTRA HISTORIA

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2008

Obra mixta:
Pagina web y 60 cds

No puede aportarse por estar repartida, puede verse independientemente en Internet.

Otra historia es un trabajo realizado para S.T. Libro Objeto.

ST me pidió que participara en su edición número 20. Para ello debía realizar 60 pequeños objetos iguales o similares para incluirlo en una caja de la que tendría una tirada de 60, junto a otros 50 artistas. El tema sería Otra Historia. Como mis trabajos recientes se desarrollan principalmente con herramientas electrónicas, resultaba complejo. Decidí resolver el problema confeccionando una obra que fuese a la vez virtual y real.

Hice una web que constara de 60 archivos que pudieran navegarse automáticamente y de forma manual. Cada archivo era un siglo de esa Otra Historia, numerados desde el siglo I al siglo LX. Paralelamente realicé 60 discos CDrom etiquetados en su exterior con los sesenta siglos, desde el siglo I al siglo LX. Cada disco, al introducirse en el ordenador abre en la web el archivo que corresponde a su siglo

http://antonioalvarado.net/nfc/2008_otra_historia/2008_otra_historia.htm

Textos

LA DISPOSICIÓN EN CUADRÍCULA.

Salomé Ramírez

“Ternuras de guerra, igual que un regimiento, está formada por elementos independientes, que pueden morir independientemente, fallar y ser sustituidos independientemente pero que actúan en grupo. Si uno de los elementos se estropea o no funciona, el resto sigue cumpliendo su misión de acoso moral.”

En una conversación privada con Antonio comentaba que aunque los soldados estaban en formación algunos terminaban por actuar libremente o incluso se desactivaban por completo. De esta forma en el orden dispuesto reinaba la posibilidad del caos.

Y ciertamente hay una tensión que establece el sistema de encendido de los soldados que, buscando un efecto coherente o regido o regido por una regla al final operan, de un modo inexcusable, de manera aleatoria. El orden previsto y determinado por la cuadrícula queda descentrado, precisamente por la falta de “orden”, valga la redundancia, de los propios elementos.

En su soledad, el observador de la obra intenta hallar una coherencia en la actuación de los soldados y en su fracaso se encuentra con continuo es descentramientos del orden de la propia. La alteridad del comportamiento del soldado trabaja de un modo más efectivo gracias a la cuadrícula en la que se ve sometido. Visibiliza esa incapacidad de actuar en bloque bajo la disciplina que le somete el orden de la cuadrícula.

Así pues esta retícula trabaja aquí en diferentes niveles:

- La anulación de lo particular. Cada soldado es único. Unos están pintados otros no. Pero en la disposición en la que se ven sometidos termina desvaneciéndose esa esencia de lo particular. No quiero decir con eso que lo particular es lo que necesitamos reivindicar. Todo muy distinto, que veremos más adelante.

- La repetición, enfatizando la mecanización del soldado.

El soldado finalmente ha quedado absorbido por la disciplina de la retícula, maquinizado, imposibilitado en sus movimientos. Pero, nos preguntamos, ¿ciertamente puede el soldado después de este sometimiento lograr operar de modo distinto al marcado?

Efectivamente, el miembro del regimiento puede ser sustituido independientemente del resto de la población castrense, puede fallar, no funcionar o mostrar anomalías. Pero estas anomalías son la materialización de que el proceso completo de disciplinamiento pueda funcionar satisfactoriamente al brazo ejecutor. Es más prueba que es imposible y muestra, siendo esto lo más interesante, que la esperanza de romper y salir de nuestras cuadrículas efectivamente existe.

Así como el soldado de la obra opera como un elemento bello y delicado pero dispuesto para la guerra, la retícula contemporánea del sujeto está conformada pro la producción infinita de subjetividades que nos aprisiona y, en la mayoría de los casos, nos hace operar de una manera incorrecta.

Hay tácticas que recuerdan la práctica amorosa, encierran un alto grado de ternura, una ternura envolvente que va cerrando caminos y que destruye, más que por las armas, por el espíritu. Es este tipo de guerra, la más aniquilante.

Por otro lado, la belleza maquínica del soldado enfatizada por la disposición en cuadrícula genera una atracción extraña en el observador de la obra. La perversión del asunto que detalla Antonio en el título es el binomio guerra/ternura. Y en este punto se visibiliza un campo de batalla donde la interacción con el objeto bello choca con su rigidez, pudiendo ser metáfora de los procesos de disciplinamiento que el propio cuerpo humano sufre en el contexto social a través de la producción de subjetividad.

Dicho de otro modo, el entorno en el que habita nuestro cuerpo es similar a la cuadrícula del soldado y nosotros somos estos soldados que enamoramos y nos enamoran, entrando en la batalla de fuerzas del cuerpo. Finalmente, aunque este cuerpo deba funcionar en la cuadrícula de un modo lógico y ordenado termina, muchas veces, por despistarse o por “autoeliminar”.

Ponencia expuesta el 19 de octubre de 2011 durante la “Charla a pié de obra” realizada durante la exposición de “Ternuras de guerra” en Cruce, Madrid, 22 de septiembre a 23 de octubre de 2011.

INTELIGENCIA Y MEMORIA

Mónica Álvarez Careaga

I. **Antonio Alvarado**, una construcción espiritual.

Antonio Alvarado que realizó estudios de Filosofía y Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, combina en la actualidad la creación plástica con la realizada sobre soportes tecnológicos, principalmente en Internet.

Su propuesta para Conexiones es un intento de hacer explícitas las relaciones entre el paisaje y lo edificado. La casona montañesa, una construcción sobria y sabiamente adaptada a un medio agrícola del que se enseñoera, prolonga sus líneas compositivas en una intervención de este artista

Alvarado ha creado dos obras para Conexiones. En el exterior La continuidad en el paisaje ha sido concebida como "un desarrollo imaginario de las líneas principales del edificio que representan el desarrollo espiritual del edificio que traspasa sus propios límites" y en el espacio interior de la habitación principal de la casa la obra La remarcación del paisaje es "un paralelepípedo rectángulo que ha perdido un ángulo y remarca la ventana central que da a la balconada del edificio, integrándose en ella a modo de palio, enmarcando el paisaje.

La construcción material de las obras -compuestas por tubos metálicos rociados de pintura multicolor- refuerza la sensación de inmaterialidad. El óptimo uso de los materiales y la ausencia de todo elemento superfluo componen lo que los artistas rusos de principios del siglo XX llamaron construcción: un sistema de fuerzas que combina líneas y planos y las formas que estos crean. A pesar del fuerte compromiso con la geometría que manifiestan estos proyectos, el propio artista destaca el cariz espiritual que ha insuflado su obra. El ser humano y los objetos que crea se prolongan en el ambiente circundante, el espíritu anhela la naturaleza, el artista busca una utopía posible.

Extracto del texto escrito para el catálogo de la exposición: CONEXIONES. Centro Cultural Francisco Diez Diez. Cacedo de Camargo. Cantabria. España. Junio de 2001.

CÓDIGO-I-REALIDAD

Antonia Valero

"Un medio no es inocuo, no espera que alguien lo use para definir su dirección; lo cual, de una u otra forma, es parte de su esencia desde el momento que existe. Su existencia más allá de la aplicación que puede recibir después, ha sido determinada por las características de quien la produjo, su sensibilidad e intereses". **Gettino**

Debido a la gran versatilidad y variedad que ha demostrado tener Internet y a sus características de difusión y de fácil economía, han proliferado cada vez más las obras digitales de net-arte; que sorprenden a diario con trabajos muy sofisticados artísticamente, además de poseer un elevado nivel de crítica y concepto.

Por otra parte, las imágenes del net-artista, sus colores, sus formas, dejan de estar unidas a la naturaleza concreta de las cosas. "Nada diferencia tanto al web art de otras prácticas como el hecho de que su modo de recepción, su manera de alcanzar al espectador, reclama otras pautas de "consumo cultural", de lectura o recepción, que aquellos a las que éste (el espectador, ahora usuario) está habituado."⁽¹⁾

Las obras creadas con la computadora son codificadas y almacenadas en la memoria del disco duro, quedando así reducidas a una nueva mística científica y a nuevo lenguaje en constante transformación

Para paliar en parte la asepsia propia de la tecnología digital, y al margen de cuestiones más o menos políticas, nos encontramos con el caso, entre otros, de Antonio Alvarado, que muy en la línea del colectivo Jodi, muestra, en su trabajo Los comportamientos de la realidad, todos los entresijos que esconde el proceso digital. Esto es: los códigos fuente que emplean los diversos lenguajes informáticos.

A estas prácticas que indagan más allá de la red, se las conoce con el nombre de software-art y critican el proceso y el comportamiento de los softwares: dejando al descubierto todo el contenido que oculta cada página web.

Dentro de esta reciente manera de actuar existen todo tipo de proposiciones.

Hay propuestas que además saltan de la pantalla hacia el exterior y se instalan en salas y calles para gozo del caminante y espectador animado que quiera participar, como en el caso de las acciones anti capitalistas, bien conocidas, de Heath Bunting.

Todas estas prácticas se hibridan y necesitan salir de la pantalla hacia el exterior mezclándose con instalaciones, pintura y escultura, dando lugar a un enriquecimiento del panorama artístico. Es lo que podemos contemplar en la obra de Alvarado, <http://w3art.es/alvarado/> sumamente compleja y variada en contenidos plástico-virtuales.

El cristal de la pantalla presenta unas geometrías con diferentes formas, tamaños, texturas, colores, movimientos, trayectorias y posiciones, cercanas a lo orgánico, a las formas vivas, que componen un caos digital de transparencia potente y seductora. Además de una serie casi interminable de pantallas correspondientes a los códigos fuente de las imágenes VRML y que para explicarlo mejor citaré unas palabras de Rachel Greene recogidas por Juan M. Lucero en su artículo códigos, interrupciones, textos "lo que normalmente se oculta en una página web, la programación, pasa a formar parte del contenido visible de una sopa alfanumérica tan vasta que a menudo sorprende hasta a los más expertos informáticos"⁽²⁾

La parte correspondiente al código, queda instalada en la sala conformando una cortina de papel alrededor de la computadora en un impresionante despliegue que siempre es variable en función del espacio y del número de folios impresos que genera.

El espectador se extraña ante la revelación de lo secreto mediante un texto que a su vez resulta ser otro enigma para él. Nos encontramos ante un nuevo valor estético que tendremos que saber interpretar.

El propio artista se pregunta y nos pregunta: ¿cuál es la obra real, el código fuente o su interpretación?. Tomen ustedes la palabra.

*Texto escrito para el catálogo de la exposición:20 X 4
Nave en C/ Julián Camarillo 20. Madrid. España. 11 de abril al 11 de mayo de 2002.*

(1) Brea, José Luis. http://aleph-arts.org/pens/online_communities.html
(2) Lucero, Juan Manuel. Códigos, interrupciones, textos.
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2001seg/variados/beta_test2.html

ANTONIO ALVARADO: CONTRA LA CURVATURA

Juan Antonio Tinte

Punto de las Artes. nº 602. 23 de febrero al 1 de marzo de 2001

Un mismo tema como argumento único en el momento de abordar la articulación de una muestra, sitúa al autor ante el complejo juego de lo reiterativo. por otro lado, si la línea de reflexión queda definida en el punto exacto donde la matemática converge con ese paso posterior donde ésta se hace inaprensible para ser pensamiento subjetivo y no sujeto a ley, el asunto adquiere dimensiones de naturaleza infinita. Los elementos que llegan a conformarla, no se entienden sin la cadena que vincula a uno y otro. La obra es parte del todo igual que lo terreno es parte o proyección sombría del cosmos.

En este sentido trabaja Antonio Alvarado; un autor que a lo largo de su carrera ha llevado siempre a visualizar la filosofía en formas, que presentó su primera individual en Madrid durante 1988, para mas tarde hacerlo sin descanso en Toledo, La Rioja, Cantabria, Extremadura...; es la suya una obra que a lo largo de los años ha visto la luz en diversos soportes: pintura, escultura, instalación, páginas web...

Así, la muestra que ahora presenta en el Centro Cultural Caleidoscopio, sobre el que interviene con obra en madera, acero, plásticos, papel, aluminio y color, se nos propone como un canal de pureza metodológica, para la alternancia de consideraciones en lo introspectivo y lo estético.

Se trata de una exposición que podríamos denominar "coral". Cada componente mantiene su autonomía formal, depende de unos planteamientos concretos y estructurales en los que se valora la capacidad de los materiales para hilvanar conceptualmente con el proceso de gestación compositiva, no dudando para ello en utilizar matrices de origen industrial y uso común con los que elaborar referencias de trama simbólica. La línea no es solo en esta muestra compromiso constitutivo, sino punto de arranque en tanto que dimensión mínima. La línea recta y la curva coinciden en sus respectivas singularidades omitiéndose mutuamente en su propia significación. Pero ante todo, nos llama la atención en esta muestra la capacidad del autor para la consecución de un gran escenario donde todo queda concatenado, remitiéndonos continuamente a un mismo prólogo aun cuando existe en esta obra la multiplicidad de puntos de vista y de situaciones, de estratos dimensionales y formas de argumentar interrelación entre la luz y la sombra, entre lo esencial y su proyección.

Critica realiza en la revista El Punto de las Artes, con motivo de la exposición realizada en febrero de 2001. Contra la Curvatura. C.S.C. Caleidoscopio. Avl. Carlos V,3. Móstoles. Madrid. España.

Curriculum

Selección de actividades

2011

- *Ternuras*. Cruce. Madrid. España. Individual.
- *Debate Interactivo Sobre Creadores Españoles de Arte Electrónico*. CADA. Alcoy. Alicante. España.
- *Electrocuciones*. Galería Rina Bouwen. Madrid.
- *Memorias*. Palacio de la Mosquera Arenas de San Pedro. Ávila. España.
- *Concierto para telefonía dispersa*. JIAAP. Sevilla, España

2010

- *El libro, objeto de creación*. Centro Cultural La Vidriera. Maliaño de Camargo, Cantabria. España.
- *Migraciones y Encuentros*. Palacio de la Mosquera Arenas de San Pedro. Ávila. España.
- *MADATAC*. Instituto Cervantes. Madrid España.
- *VideoChannel: Cologne. Alemania*.

2009

- *MADATAC*. Instituto Cervantes. Madrid. España.
- *International Workshop: Argumentación, Controversias y Cine*, organizado por IASC. UNED Madrid. España.

2008

- *II Jornadas de Estudio de Arte Contemporáneo de Castilla y León*. MUSAC. León. España.
- *Art Tech Media*. Puerto de la Cruz de Tenerife. España.
- *Here We Are! 4th edition of Cologne Online Film Festival*. Diversos lugares del mundo.
- *Camargo Cibernético Versión 2., 1*. Camargo. Cantabria. España.

2007

- *Arte y Ciberespacio*; ponencia en el curso: *Arte emergente: Expresiones artísticas actuales*. I|Art. Instituto Superior de Arte. Madrid. España.

2006

- *MAEM CINCO. V Muestra de Arte Electrónico de Móstoles*. España.
- *Camargo Cibernético 2006*. Camargo. Cantabria. España.
- *Confluencias VII*. Huelva. España.

2005

- *Las Opiniones del Paisaje*. El Ojo Atómico. Madrid. España.
- *Los Códigos del bosque*. Centro Cultural Villa de Móstoles. Móstoles. Madrid. España.
- *Cyber arts 2005. Prix Ars Electronica*. Linz. Austria.
- *Confluencias VI*. Huelva. España.
- *MAEM EN JUEGO*. Móstoles. Madrid. España.

2004

- *Estampa*. Feria del grabado y arte seriado. Madrid. España.
- *404 Festival*. Rosario. Argentina.
- Ponencia en el simposio *Músicas de quinto pino*. *Confluencias*. Huelva. España.
- *Cyber arts 2004. Prix Ars Electronica*. Linz. Austria.
- *Convergencias, electroacústica y arte digital*. CAB. Burgos. España.
- *Ciberart '04*. Bilbao. España.
- *Confluencias V*. Huelva. España.
- *MAEM 2004. III Muestra de Arte electrónico de Móstoles*. Móstoles. España.
- *[R][R][F] 2004 Festival*. www.newmediafest.org/rf2004. Itinerante en diversos lugares del mundo.

2003

- *Estampa*. Madrid. España.
- *Cultura contra la guerra*. AVAM. Museo Reina Sofía. Madrid. España
- *Cien cuadros para Galicia*. Circulo de Bellas Artes. Madrid. España
- *MAEM 2003. II Muestra de Arte Electrónico de Móstoles*. Móstoles. España
- *Mad'03*. Sala de Bovedas. Cuartel de Conde Duque. Madrid. España.
- *Festival Avant Music*. MIMMA. Fuengirola. Malaga. España.
- *Polígono de Roma*. Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Rosario, Argentina.
- *Rencontres Internationales Paris/Berlin*.

2002

- *20 X 4*. Julian Camarillo, 20. Madrid. España.
- *Estampa*. Madrid. España.
- *Slovenja odporta za umetnost*. Itinerante: Kulturni Center ISrecko Kosovel. Sezana. Kulturni Center Ivan Napotnik. Velenje. Mestnimuzej Idrija. Idrija. Eslovenia.
- *ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo*. Con w3art Madrid. España.
- *Cyber arts 2002*. Prix Ars Electronica. Linz. Austria.
- *Artmedia 2002*. Universidad de Maimonides. Buenos Aires. Argentina.
- *IV Jornadas de Arte y Multimedia*. Mediateca CaixaForum. Barcelona . España.
- *MAEM, I Muestra de Arte Electrónico de Móstoles*. Madrid. España.
- *X Canariasmediafest*. Las Palmas de Gran Canaria. España.
- *File 2002*. Paço das Artes. Sao Paulo.
- Ponencia *Con la cabeza dentro del mueble bar*. FILE-SYMPOSIUM 2002. Sesc Vila Mariana. Sao Paulo. Brasil.

2001

- *Lijalent 2001*. Maribor. Eslovenia.
- *Galería Fernando Serrano*. Huelva. España.
- *Conexiones*. C. C. Francisco Diez Diez. Cacicedo. Camargo. España.
- Ponencia en El curso: *Pensar l'art d'avui*. Ponencia en la asignatura: "Las nuevas tecnologías". Universidad Autónoma de Barcelona. España.
- Certamen de Arte Digital. Convocado por el diario El Mundo. ARCO. Madrid. España.
- *Borrar la Frontera. Borderhack 2*. Tijuana. México.
- *File 2001*. Museum of Image and Sound. Sao Paulo. Cinemateca de Curitiba. Curitiba. Paraná. Brasil.
- *Festival de Creación Audiovisual de Navarra 2001*. Pamplona. España.

2000

- *Festival de Creación Audiovisual de Navarra 2000*. Pamplona. España.

1998

- *Autorretrato Colectivo*. Sala Miralles del Ministerio de Cultura (MEAC). Madrid. España.
- *Sala Minerva*. Circulo de Bellas Artes .Madrid. España.

1997

- Feria Internacional de arte contemporáneo *Arte + Sur*. Granada. España.

1996

- *Las Constelaciones del Sueño*. Galería El Gayo Arte. Madrid. España.

1994

- *Los Placeres Ocultos*. Galería Novart. Madrid. España.

1993

- *Cultura, crisis, cultura*. Circulo de Bellas Artes. Madrid. España.

1991

- *Galería Amargord*. Madrid. España.