

Joaquín Barón

CINCO PUNTO CERO

16 de septiembre - 26 de octubre de 2022

Museo Municipal López-Villaseñor

Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
CULTURA

Human Red, 2016, técnica mixta sobre lienzo, 116 x 89 cm

FRAGMENTOS

Recopilación de algunos fragmentos de textos y autores que en estos años han escrito sobre la obra de Joaquín Barón en diferentes publicaciones.

Barón cauteriza con el fuego, en cuatro líneas, la figura humana y la clava en la pintura como lo hace con un insecto el entomólogo. Si Basquiat tiene un conocimiento profundo de la historia del arte si no argumentado, sí intuitivo, y sobre todo “visto” en los museos neoyorquinos, Barón maneja ese conocimiento con el desparpajo del que se divierte expresando sus sentimientos.

Kosme de Barañano, *Afro Blue*, 2018

Etimológicamente, el término absurdo es un derivado del latino *surdus*, que originalmente significaba algo así como la impasibilidad de quien habla a una pared, la incomunicación verbal. Las artes plásticas eran, según los clásicos, una “poesía muda”, pero esta acción paradójica no agota su limitación, sino en la naturaleza indescifrable de las que consideramos artísticas. Es lo que le llevó a Ortega y Gasset a definir la pintura como un conjunto de “Signos evidentes con significados recónditos”. Hay algo, por tanto, en el arte de Barón que indefectiblemente se nos escapa, como tampoco alcanzamos jamás del todo el sentido de la vida misma.

Francisco Calvo Serraller, *El laberinto del tiempo*, 2017

Todos ostentan una mirada penetrante, ojos negros, de frente o de costado observan al espectador. La lluvia a veces cae del cielo o del lugar más insospechado haciéndonos pensar que pudiera ser una ducha la estructura abstracta que se nos plantea, pero, ¿qué ocurre cuando ese chorro de lluvia, ese goteo, emerge de un ojo? Lágrimas superpuestas a capas de colores vivos nos recuerdan al aforismo nietzscheano, ¿qué sienten los unos por los otros en estas extrañas historias? La expresión de sus rostros resulta intrigante, los labios están rectos, boca cerrada, perfil confrontado, algunos se hacían dentro de una botella (como en el interior de la paloma) y otros flotan en el vacío, tal vez arrojados por un adversario.

Marisol Salanova, *Teatro Mundo*, 2017

El artista es consciente de que una garantía de calidad en la pintura es el dibujo, premisa crucial para pintar, pintar y seguir pintando, cuya imposición, no exenta de dificultades cognoscitivas, actúa también como piedra filosofal y como compromiso ético para sellar que lo bien hecho, bien parece. Por supuesto, existe también la pintura sin dibujo previo, y la pintura sin color, y el dibujo saturado de color, pero sin líneas, y las hibridaciones efectivas, y las hibridaciones efectistas, y el gesto efímero sustentando sobre los límites de lo intangible. Pero, en la soledad del taller de Joaquín Barón no hay jerarquías, ya sea dibujando con herramientas tradicionales o manipulando nuevos soportes. Decía Ernst Gombrich que, si un artista dialoga con su obra antes que, con el público, será un verdadero artista; y que, si no, será un impostor. En efecto, sin renunciar a técnicas y elementos diversos, el pintor (honesto) dialoga ante todo consigo mismo; con sus dudas, sus miedos o sus incipientes logros, y en esas pautas se expresan quienes denotan su perenne pasión por el dibujo, su respeto al color y su deuda con los ideales clásicos, cuna de cualquier arte actual.

Ángel Antonio Rodríguez, *Dibujo intrínsecamente privado*, 2016

Empecemos por el universo plano de sus Bellos Monstruos. Seres que cuentan con una serie de particularidades que los hacen muy diferentes a cualquier organismo vivo que podamos conocer, aunque al mismo tiempo algunas de sus características pueden ser muy parecidas a las de los humanos, en especial aquello que está relacionado con sus ambiciones y sus complejos, con sus deseos y carencias, con sus filias y sus fobias, y hasta con sus sueños y pesadillas.

Francisco Romero, *Los Bellos Monstruos*, 2016

El mundo visual de Barón es un mundo muy individualista, pero a la vez lleno de generosidad, de sueños que no hieren a nadie, de escenas que flotan en el limbo. Barón sabe que la emoción y la cognición, pathos y logos, no son campos separados, ambos parten de un órgano, el cerebro, y según los neurólogos se encuentran en la misma zona del cerebro. No podemos escapar a nuestra conciencia ni a nuestra capacidad emotiva, y debemos gestionar tanto nuestra acción de conocer como nuestra posición de sentir. Hay una filosofía de la educación que debe apoyar tanto la disciplina del conocer como la del gestionar nuestras emociones, y mi generación no ha tenido ninguna herramienta de apoyo para esta última, para la introspección y para el control de los estímulos emocionales negativos. No estamos programados para ser felices sino para sobrevivir, lo que quiere decir que nuestra mirada se fija en la defensa y que nuestro cerebro intenta congelar las emociones. Barón no vende ilusiones sino imágenes con huellas que podemos reconocer o con detalles que pueden irritar, pero que nos conducen a imaginar un mundo de alegorías, una nueva arca de Noé, donde también está encerrada la melancolía.

Kosme de Barañano, Barón y sus Nómadas, 2016

Barón se libera de cualquier amaneramiento decorativo en estos rituales, sugiriendo intervenciones capaces de enfrentarse a nuevos retos, más allá de las formas. Mantiene activa su dialéctica entre representación e interpretación, fruto de esta pintura física dominada por la vitalidad gestual y controlada mediante una cinética expresión que proyecta su mundo interior, repleto de inteligencia argumental. La soledad, el miedo, el anonimato, la incomunicación, la alienación mediática, los homenajes étnicos, la ciudad... subyacen como lecturas más o menos ocultas entre decenas de ejemplos de pintura fundamentalmente lúdica, en pequeños formatos bien resueltos. Son composiciones explícitas habitadas por un horror vacui permanente, entre magmas cromáticos e iconos cotidianos del autor que desprenden vitalidad, entre la melancolía y el optimismo, con esquemas de su nostalgia que funde amarillos, rojos, violetas, verdes y azules dominados por las líneas negras de las siluetas, acotando cada campo de color y encerrando a ese rostro anónimo del misterioso (y autobiográfico) personaje que protagoniza la muestra. Bajo su mirada aparentemente perdida emergen jeroglíficos, crucigramas paridos por extrañas obsesiones donde el hogar, el tiempo, la calle, el barrio o el espíritu fabril, congestionados aparentemente incontrolados o voluntariamente precipitados. Son divertimentos confeccionados con el entusiasmo de quien mantiene abierta la llama de la fantasía y la ilusión intacta, lejos de dogmas o milagros pseudoculturales. Son composiciones efusivas, comunicativas y sinceras, que no es poco.

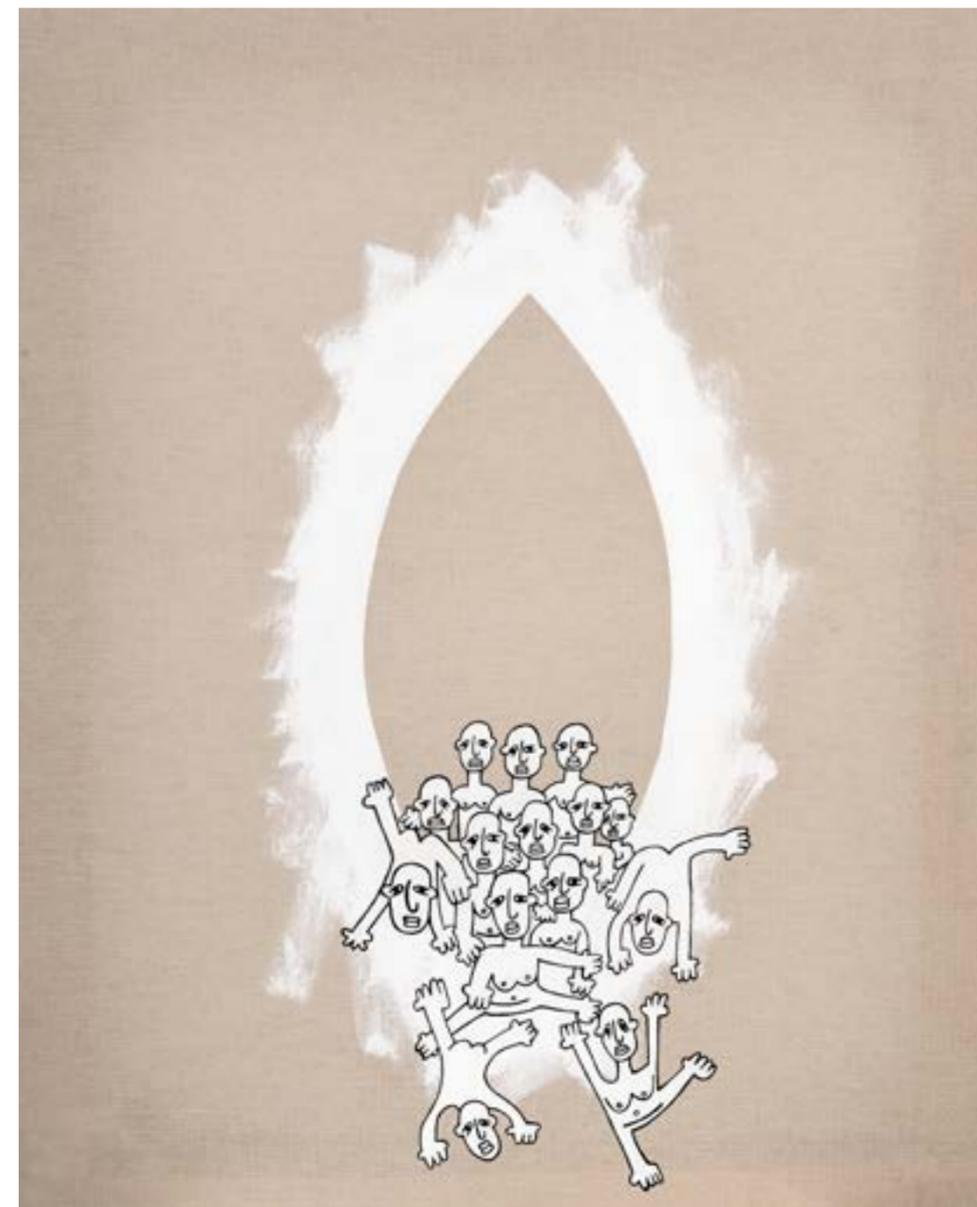
Ángel Antonio Rodríguez, Lejos de Dogmas, 2014

Su narrativa de figuras y signos, los antropomorfos esquemáticos, figurativos y otras simbologías pictográficas, articulan un discurso social y en el ámbito de lo teatral. Sus antropos completos o deformados, mutados e híbridos..., representan y teatralizan, muestran "en su realidad" situaciones y maneras de estar en un espacio/tiempo. Se reivindican en el mundo presente y se organizan dentro de un exhibicionismo ambiguo, insinuante, descarado, provocador, ingenuo y reflexivo sobre distintas cuestiones que nos atraen y nos pueden repeler porque se mueven por una cosmogonía de ideas, pensamientos y sensaciones. Un mundo imaginativo y fantástico donde Barón hace discurrir sus creaciones y seres diletantes, sus extrañas figuras que lúdicamente nos representan y transparentan.

José González Ortiz, Tres en uno, 2010

Joaquín Barón está en ese camino que Georges Braque señalaba cuando decía que el arte estaba hecho para perturbar. Si la ciencia tranquiliza, la función del arte no es copiar la naturaleza, sino interrogarla, tratar de expresarla. Albert Camus lo exponía certeramente: Si el mundo fuera obvio el arte no existiría. El arte nos ayuda a penetrar la opacidad del Mundo.

Julián Creis Córdoba, La pintura de Joaquín Barón, 2010

Black, 2020, acrílico sobre escayola, única, 40 x 20 x 8 cm

Fantasia X, 2022, técnica mixta sobre lienzo, 150 x 150 cm

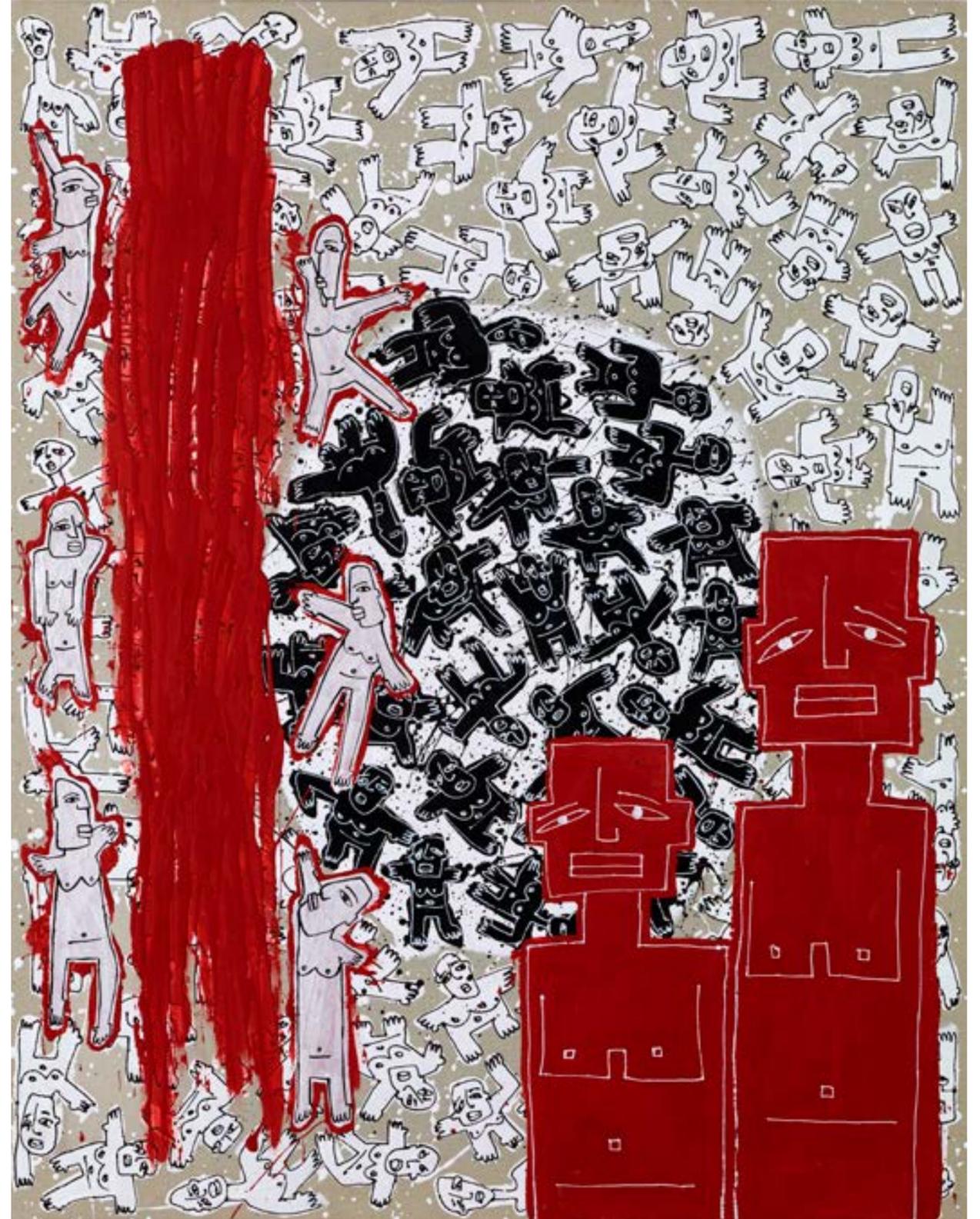
Tierra I, 2021, técnica mixta sobre lienzo, 92 x 73 cm
Tierra II, 2021, técnica mixta sobre lienzo, 92 x 73 cm

Azul tres, 2020, acrílico sobre escayola, única, 40 x 20 x 8 cm

Imagina Escher, 2018, técnica mixta sobre lienzo, 46 x 38 cm

War World, 2018, técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm

Nice, 2022, mixta sobre escayola, única, 50 x 15 x 10 cm

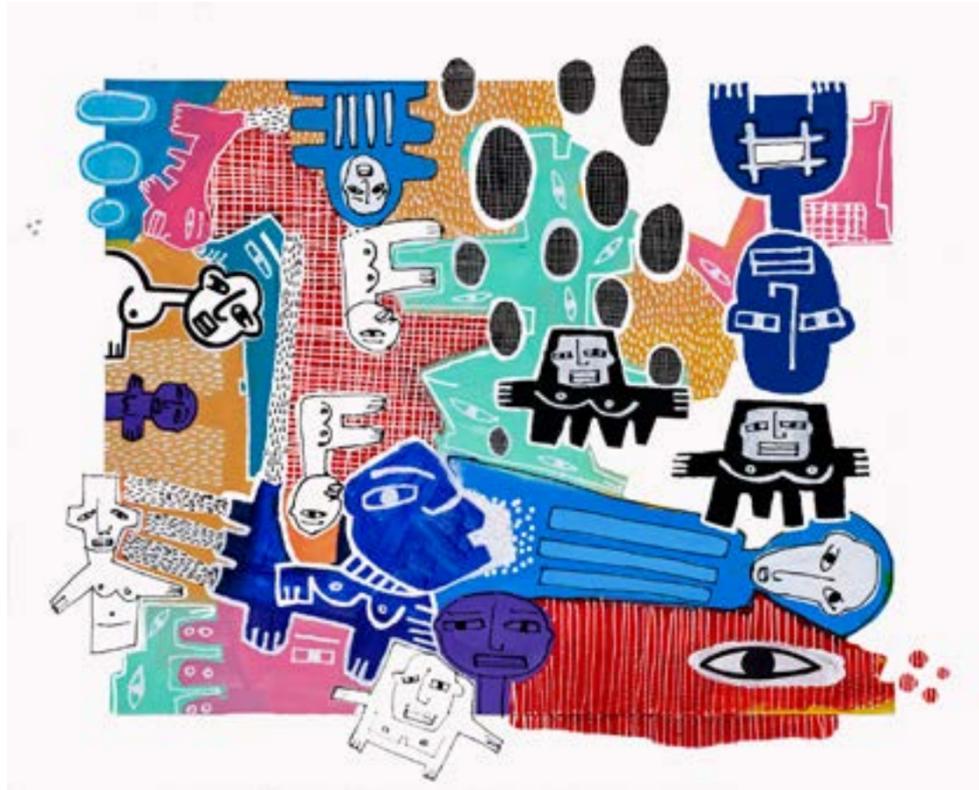
Crochet Blanket, 2018, técnica mixta sobre lienzo, 200 x 200 cm

French Connection, 2022, técnica mixta sobre tabla entelada, 195 x 195 cm

Azul, 2022, acrílico sobre madera y escayola, única, 70 x 20 x 20 cm

Et in Arcadia Ego 3 y 6, 2016, técnica mixta sobre lienzo sobre tabla, 81 x 100 cm

Ocre, 2016, bronce y latón, única, 35 x 17 x 17 cm

Mute..., 2020, acrílico sobre escayola, única, 40 x 30 x 8 cm

Human Group, 2016, técnica mixta sobre lienzo y papel, 180 x 160 cm

Tierra adentro, 2020, técnica mixta sobre lienzo, 92 x 92 cm

Pirate, 2022, acrílico sobre madera y escayola, única, 70 x 20 x 20 cm

Spider's web, 2021, técnica mixta sobre lienzo, 200 x 200 cm

Up, 2016, bronce y acero, única 120 x 20 x 20 cm

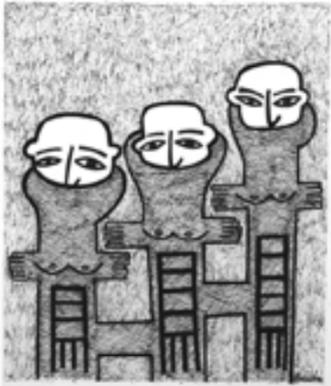
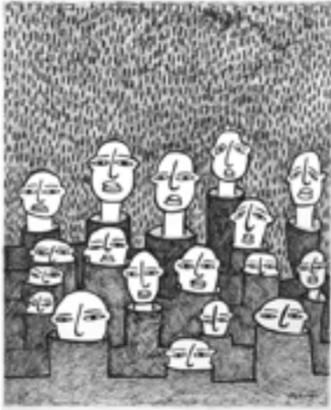
Blues, 2018, técnica mixta sobre tabla entelada, 150 x 150 cm

Islas 1, 2022, bronce y piedra volcánica, 30 x 30 x 20 cm

Islas 2, 2022, bronce y piedra volcánica, 20 x 20 x 20 cm

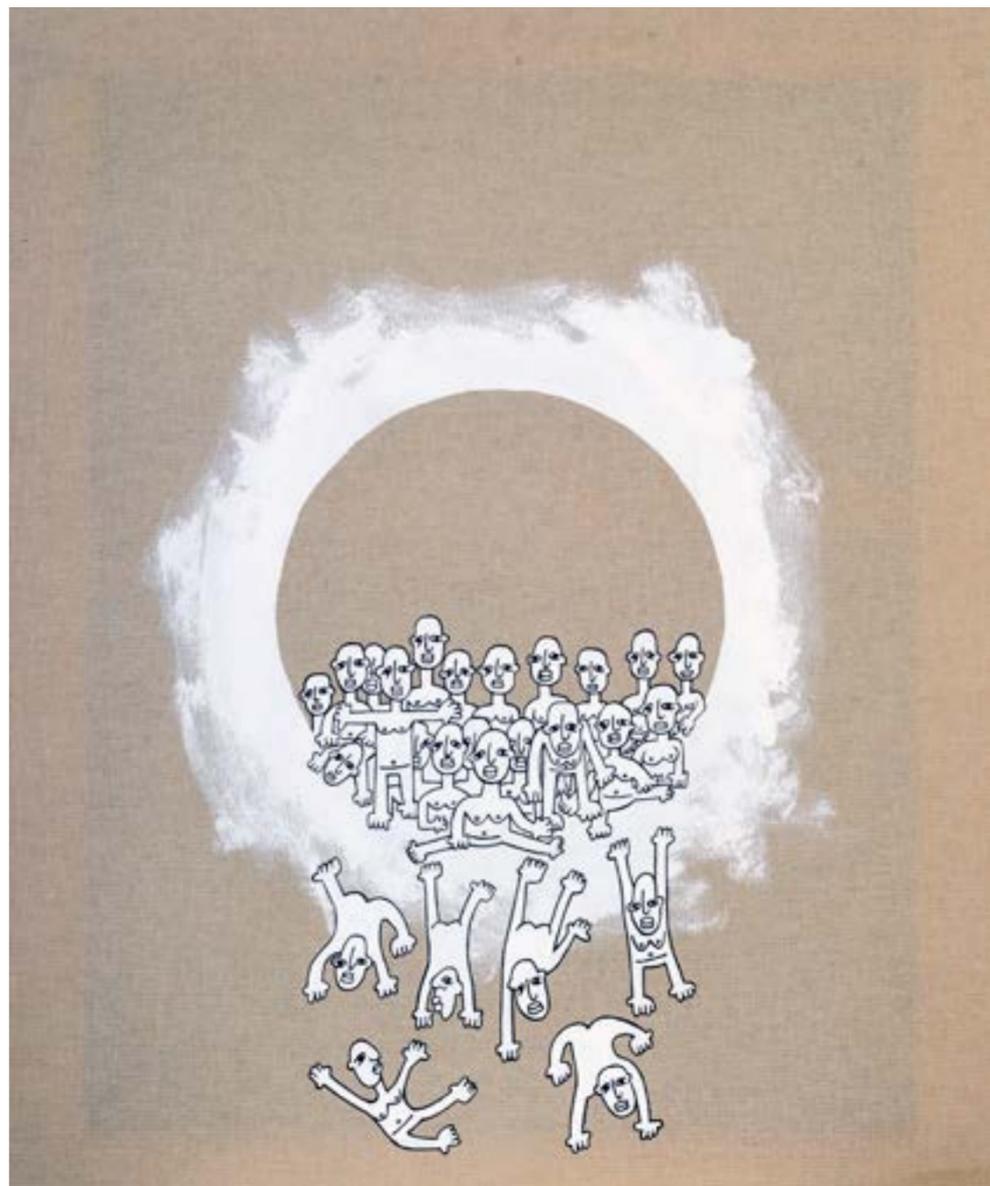
Islas 3, 2022, bronce y piedra volcánica, 15 x 15 x 15 cm

Sketch 1, 2016, tinta sobre papel, 35 x 25 cm
Sketch 4, 2016, tinta sobre papel, 35 x 25 cm
Sketch 5, 2016, tinta sobre papel, 35 x 25 cm
Sketch 6, 2016, tinta sobre papel, 35 x 25 cm

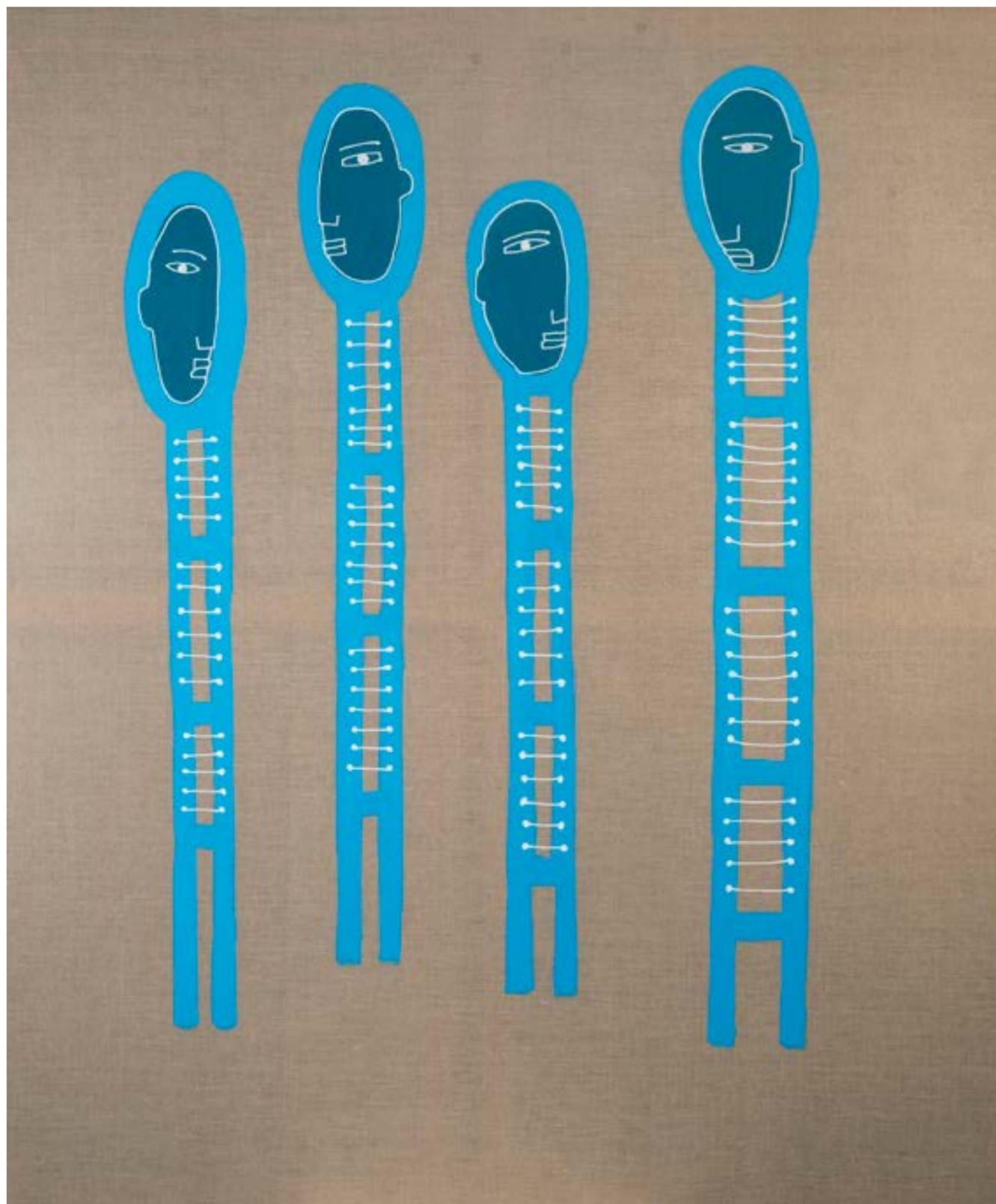
Coral Double, 2017, técnica mixta sobre tabla entelada, 150 x 150 cm

Círculo, 2020, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 81 cm

Mundo Mano, 2018, técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm

Four seasons, 2022, técnica mixta sobre lienzo, 180 x 160 cm

JOAQUÍN BARÓN

Ciudad Real 1970

Exposiciones individuales (selección):

- 2022 **Cinco punto cero.** Museo Municipal López-Villaseñor, Ciudad Real.
- 2019 **Némesis.** CEART, Fuenlabrada, Madrid.
- 2018 **Imagina.** Galería Marlborough Barcelona.
- 2017 **Teatro mundo.** Galería Thema, Valencia.
- 2016 **Lejos de dogmas.** Sala José Nicolás Almansa. Universidad de Murcia.
¡Boom! Galería Marlborough, Madrid.
Paralelos. Galería Cornión, Gijón, Principado de Asturias.
- 2014 **Humanos.** Galería Marlborough, Madrid.
- 2012 **Universos.** Centro Cultural La Asunción, Albacete.
- 2010 **Barón.** Museo Municipal López-Villaseñor, Ciudad Real.
- 2000 **Gente.** Sala de Expo. del Palacio de Godoy, Villaviciosa de Odón, Madrid.
- 1999 **Exquizofrenia.** Club Diario Levante, Valencia.
Paisajes y otras formas. Sala Exposiciones Caja Badajoz, Badajoz.
- 1998 **Grandes dimensiones.** Sala 1293, Universidad de Alcalá de Henares.
Huida de la ciudad maldita. Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol, Valdepeñas.
- 1995 **Erasmus suburbial.** Hochschule für bildende Künstler, Hamburgo, Alemania.
Miniaturlbilder. Flughafen Hamburg, Hamburgo, Alemania.
- 1993 **Introducción.** Sala de Expo. de Nuestra Señora de África, Madrid.
- 1991 **Prólogo.** Sala de Exposiciones, Ayto. de Ciudad Real.

Exposiciones colectivas (selección):

- 2022 30 años del Certamen López-Villaseñor. Museo Municipal López-Villaseñor, Ciudad Real.
- 2021 Partager. Galerie Sonia Monti, Paris.
Barroco. Divino y humano. Museo de la Merced. Ciudad Real.
- 2020 XXIX Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas. Museo del Quijote, Ciudad Real.
- 2019 Classic and Contemporary Art IV. Galería Marlborough, Barcelona.
Inside. Galería Marlborough, Madrid.
ARCO'19. Marlborough Gallery New York, Madrid
Desde Tierra adentro. Cámara Bufo, Toledo.
- 2018 Classic and Contemporary Art III. Galería Marlborough, Barcelona.
ARCO'18. Marlborough Gallery New York, Madrid

- 2017 Ayer y Hoy. El laberinto del tiempo. Galería Marlborough Madrid.
ARCO'17. Marlborough Gallery New York, Madrid
Ver/mirar. Colección Himalaya. Museo de la Pasión, Valladolid.
Classic and Contemporary Art II. Galería Marlborough, Barcelona.
- 2016 ARCO'16. Marlborough Gallery New York, Madrid
Art Genevé 2016. Galería Marlborough, Ginebra, Suiza.
Carmen. Lecturas de un mito. Casa del lector, Madrid.
- 2015 ARCO'15. Marlborough Gallery New York, Madrid
De luces mixtas 2015. Galería Marlborough, Madrid.
Group Show. Galería Marlborough, Barcelona.
- 2014 De luces mixtas 2014. Galería Marlborough, Madrid.
Colectiva de Invierno. Galería Marlborough, Madrid.
Group Show. Galería Marlborough, Barcelona.

Museos y colecciones:

- Colección Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Museo Casa de la Moneda, Madrid.
- Fundación Coca Cola.
- Biblioteca Nacional, Madrid.
- Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares.
- Colección Fundación Amigos de Madrid.
- Museo Municipal, Madrid
- Colección Universidad Complutense de Madrid
- Colección Instituto Cervantes.
- Club Diario Levante
- Fundación Caja Mediterráneo
- Fundación Botín
- Colección Himalaya.
- Colección Nuestra Señora de África.
- Colección Caja Madrid
- Colección Diputación de Albacete.
- Fundación Caja de Badajoz.
- EAC Almagro.
- Colección Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Museo Municipal López-Villaseñor.
- Museo Municipal de Valdepeñas.
- Museo Cristina García Rodero.
- Colección Universidad de Murcia.
- CEX. Diputación de Ciudad Real.
- Casa Palacio de Manuel Godoy
- Colección Ayuntamiento de Toledo.
- Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares.

DISEÑO: Joaquín Barón

FOTOGRAFÍA: Luis Sánchez Yela
Joaquín Cortes
Unidad Movil

IMPRESIÓN: OPTIMA DISEÑO E IMPRESIÓN SLU

ISBN: 978-84-88557-87-2
Depósito Legal: M-32367-2016

Mind colors, 2022, acrílico sobre escayola, 40 x 30 x 8 cm (detalle)

Joaquín Barón

Cinco punto cero

Museo Municipal López-Villaseñor

Ciudad Real
CONCEJALÍA DE
CULTURA

16 septiembre - 26 octubre 2022

2022

JOAQUÍN BARÓN

MUSEO MUNICIPAL LÓPEZ - VILLASEÑOR