ARTE EN LA CASA BARDÍN

IVÁN ALBALATE GAUCHÍA

BLUR

IVÁN ALBALATE GAUCHÍA

BLUR

Arte en la Casa Bardín

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Presidente
President — César Sánchez Pérez

Diputado de Cultura
Diputat de Cultura — César Augusto Asencio Adsuar

Director Cultural
Director Cultural — José Ferrándiz Lozano

Departamento de Arte y Comunicación Visual "Eusebio Sempere". Comisión Asesora:
Departament de Art i Comunicació Visual "Eusebio Sempere". Comisió Assessora:

Elena Aguilera Cirujeda, Remedios Navarro Mondéjar, José Piqueras Moreno, Luisa Pastor Mirambell, Emilio Roselló Tormo, Jesús Zuazo Garrido.

Exposición Arte en la Casa Bardín
Exposició Art a la Casa Bardín

BLUR
de Iván Albalate Gauchía

Comisaria
Comissari — Tatiana Sentamans Gómez

Del 19 de septiembre al 31 de octubre de 2017

Jurado
Jurat — President: César Augusto Asencio Adsuar
Vocals: Elena Aguilera Cirujeda, Juana Mª Balsalobre García, Remedios Navarro Mondéjar, José Piqueras Moreno, Emilio Roselló Tormo, Jesús Zuazo Garrido
Secretaria: Amparo Koninck Frasquet

Organiza
Organitza — Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Institut Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert

Coordinación:
Coordinació — Juana María Balsalobre. Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Coordinación técnica
Coordinació Tècnica — Inmaculada Fernández Salvador

Montaje
Muntatge — Art Express

Asesoría técnica
Assessoria tècnica — José Vicente Martín Martínez

Asistente técnico
Assistent tècnic — José Antonio Hinojos Morales

Agradecimientos
Agraïments — Sergio Luna Lozano, David Trujillo Ruiz, José Luis Maravall Llagaria

Catálogo
Catàleg

Coordinación
Coordinació — **Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere**

Textos
Textes — Juana Mª Balsalobre García, Tatiana Sentamans Gómez, Iván Albalate Gauchía

Traducción
Traducció — Valenciano: David Azorín, Departament de Formació de la Diputació d'Alacant
Inglés: Katrina Parker and Ramsés Cabrera Olivares

Diseño
Disseny — Eduardo Infante

Fotografías
Fotografies — @ Iván Albalate Gauchia

Impresión
Impressió — Azorín, Servicios Gráficos Integrales

ISBN
978-84-7784-744-1

D.L.
A 414-2017

Edición
Edició — © Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA Juan Gil-Albert

GOBIERNO PROVINCIAL ALICANTE
La Diputación de los Pueblos

Arte en la Casa Bardín. XXII

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en su apuesta por la cultura y el arte, organiza entre sus diversas actividades las exposiciones que como ciclo *Arte en la Casa Bardin* toma el nombre de la sede del Gil-Albert. Inició su andadura hace cinco años con el formato artista/comisario, encuentro y visitas guiadas a las trece muestras individuales seleccionadas por la Comisión Asesora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere.

Hoy ese formato se mantiene pero con un cambio importante impulsado por el doctor José Ferrándiz Lozano, director del Gil-Albert, y aprobado por la Junta Rectora del organismo. *Arte en la Casa Bardín* es ahora el resultado de un concurso público con el objetivo de acercar las prácticas artísticas para la programación de exposiciones en 2016 y 2017.

Han sido seleccionadas las propuestas de los siguientes artistas y comisarios:

Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans
La Mutua Artística / Román De La Calle
Juan F. Navarro / Milagros Angelini
Raquel Puerta Varó / Rocío Guijarro
Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons
Elena Jiménez / Isabel Tejeda
James A. Marr / José Luis Martínez Meseguer
Cynthia L. Nudel Kiperman / Diana Guijarro
Mirian Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno
David Trujillo Ruiz / José Manuel Álvarez Enjuto

Cada propuesta se sitúa en el marco de la creación actual, en un universo definido por la obra del artista y las aportaciones del comisario, así se mostró con José Luís Martínez Meseguer en *Kaleidoscopio* de James Marr, Kaufman, que enlazó con las visitas guiadas a la exposición y con el encuentro-conversación entre el artista y el crítico de arte. También en la muestra *The Medusa Collective Experiment* de Cynthia Nudel y Diana Guijarro que descubrieron, en el encuentro y en las visitas, la fuerza creadora del arte en una noche especial como la *Noche en Blanco* en la Casa Bardin. Elena Jiménez ha participado, con su *Proyecto CMYK Cuatricomía en Patchwork*, junto a Isabel Tejeda comisaría de la exposición. Juan F. Navarro mostró en *Fabrication of (non) sense*, otra poliédrica faceta del arte en la que Milagros Angelini era la comisaria. David Trujillo rompe con los bordes del arte en la muestra *I want to believe* comisariada por José Manuel Álvarez Enjuto. Raquel Puerta Varó con *Liberaciones de realidad // liberaciones de identidad // liberaciones de espacio*, aporta una reflexión sobre el comportamiento humano de la mano de Rocío Guijarro. Mirian Rincón en *Inerte pero vivo*, con Bernabé Gómez, muestra una reflexión sobre el entorno y el individuo. Juan Carlos Rosa Casasola y Andrea Brotons con la exposición de *Ida y vuelta* trata el viaje, el reciclaje y la visibilidad. Ahora Iván Albalate, nos lleva con Tatiana Sentamans, a su idea de la pintura en *Blur*.

Juana María Balsalobre

Art a la Casa Bardín. XXII

L'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, en la seua aposta per la cultura i l'art, organitza entre les seues activitats diverses les exposicions que com a cicle *Art en la Casa Bardín* agafa el nom de la seu del Gil-Albert. Va iniciar el seu camí fa quatre anys amb el format artista/comissari, trobada i visites guiades a les tretze mostres individuals seleccionades per la Comissió Assessora del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere.

Hui eixe format es manté amb un canvi important, però, impulsat pel doctor José Ferrándiz Lozano, director del Gil-Albert, i aprovat per la Junta rectora de l'organisme. *Art en la Casa Bardín* és ara el resultat d'un concurs públic amb l'objectiu d'acostar les pràctiques artístiques per a la programació d'exposicions els anys 2016 i 2017.

Han estat seleccionades les propostes dels artistes i comissaris següents:

Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans
La Mutua Artística / Román De La Calle
Juan F. Navarro / Milagros Angelini
Raquel Puerta Varó / Rocío Guijarro
Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons
Elena Jiménez / Isabel Tejeda
James A. Marr / José Luis Martínez Meseguer
Cynthia L. Nudel Kiperman / Diana Guijarro
Mirian Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno
David Trujillo Ruiz / José Manuel Álvarez Enjuto

Cada proposta se situa en el marc de la creació actual, en un univers definit per l'obra de l'artista i les aportacions del comissari, així es va mostrar amb José Luis Martínez Meseguer en *Kaleidoscopi* de James Marr, Kaufman, que va enllaçar amb les visites guiades a l'exposició i amb la trobada-conversació entre l'artista i el crític d'art. També en la mostra *The Medusa Collective Experiment* de Cynthia Nudel i Diana Guijarro que van descobrir, en la trobada i en les visites, la força creadora de l'art en una nit especial com la *Nit en Blanc* en la Casa Bardin. Elena Jiménez ha participat amb el seu *Projecte CMYK Quadricomia en Patchwork* de la mà d'Isabel Tejeda, comissaria de l'exposició. I Juan F. Navarro una altra polièdrica faceta de l'art en la qual Milagros Angelini és la comissària. David Trujillo trenca amb els bords de l'art en la mostra I want to believe comissariada per José Manuel Álvarez Eixut. Ara Raquel Puerta Va encallar mostra una reflexió sobre el comportament humà de la mà de Rosada Guijarro Sánchez". I Raquel Puerta Varó amb *Alliberaments de realitat // alliberaments d'identitat // alliberaments d'espai*, aporta una reflexió sobre el comportament humà de la mà de Rocío Guijarro. En *Inert però viu*, Bernabé Gómez i Mirian Racó mostren una reflexió sobre l'entorn i l'individu. Ara Andrea Brotons i Juan Carlos Rosa Casasola, mostren un projecte sobre el viatge, el reciclatge i la visibilitat". Raquel Puerta Va encallar amb *Alliberaments de realitat // alliberaments d'identitat // alliberaments d'espai*, aporta una reflexió sobre el comportament humà de la mà de Rosada Guijarro. Mirian Racó en *Inert però viu*, amb Bernabé Gómez, mostra una reflexió sobre l'entorn i l'individu. Juan Carlos Rosa Casasola i Andrea Brotons amb l'exposició d'Anada i tornada tracta el viatge, el reciclatge i la visibilitat. Ara Iván Albalate, ens porta amb Tatiana Sentamans, a la seua idea de la pintura en *Blur*".

Juana María Balsalobre

BLUR, EL PAISAJE INTERIOR, Y UNA ESCALERA DE ONCE PASOS.

El paisaje es una construcción de la imagen de un *lugar* a partir de *un punto de vista* que conforma una determinada perspectiva: una ilusión visual "ajustada a la realidad" –entre muchas comillas. Desde el punto de vista pictórico, fotográfico o videográfico -como géneros, tales proyecciones ilusorias sobre el territorio han sido y son desarrolladas mediante diferentes estrategias técnicas y recursos. E incluso el segundo ha sido usado históricamente como medio para una construcción pictórica del paisaje (como es el caso de los usos documentados de la cámara oscura).

Este último caso sería sin duda la línea genealógica de la investigación visual de Iván Albalate, por lo que no extraña que en su proyecto *Blur* para la Casa Bardín estén presentes la pintura, la fotografía y el vídeo. Sin embargo, si bien el presente proyecto entronca con algunas de las llaves utilizadas con anterioridad por el artista (paisaje, pintura, fotografía y vídeo), por contra plantea un nuevo nivel de conceptualización, y por lo tanto, de *mis-en scène*. Albalate nos propone aquí una ruptura con la visión tradicional del paisaje respecto a la profundidad de campo y al enfoque, que tiene que ver con su propio recorrido personal, con una visión cambiante y multifocal de su yo en relación a su entorno. Sus nuevos trabajos retuercen la noción de trampantojo, ya que no pretenden una ilusión "convenida" de la tridimensionalidad en las dos dimensiones, sino que cortocircuitan la lógica de la visión instaurada desde el Renacimiento, aportando un punto de vista otro. La ficción no es el motivo, de carácter natural, sino el propio yo en donde se balancean consciente y subconsciente en la construcción y reenfoque de su mirada personal.

Este interés por lo conceptual, por un lado, conlleva un cierto desprejuicio procesual en la búsqueda de la mímesis de la *veduta*, y por otro, un crecimiento inversamente proporcional en la experimentación y en la reflexión sobre el paisaje interior, acompañada por las lecturas personales de Albalate. Esta disfunción se produce en dos estadios. Por un lado aparece en el nivel de definición (aleatorio y/o simultáneo) de los planos, al margen del punto de vista y a la profundidad de campo. Y por otro se revela en el propio referente, una selección de naturalezas con luz natural cambiante y colores diversos (un motivo de no ficción), donde se produce una alteración de la visión lógica. Como afirma el propio artista: "Esa mirada detenida en las luces cambiantes de las últimas horas del día, nos sugiere ir más allá de la mera observación estética de la Naturaleza, presenta al paisaje en los límites compartidos por lo visible y lo intuido, como una sugerencia. Así, esta idea nos hace reflexionar sobre la percepción de la realidad y el significado que le dotamos a nuestras experiencias vitales, que resuenan en la intimidad del paisaje."

Las 11 piezas pictóricas (4 + 6 + 1) son una interpretación plástica del método de autoconocimiento en once pasos compilado a partir de culturas iniciáticas de la historia de la humanidad por el escritor y psicoanalista argentino José Luis Parise (*Casualizar. Los once pasos de la magia*, Cuatro Vientos, 2012). Son varias puertas y ventanas que funcionan como bisagra entre el mundo de lo sensible y el mundo inteligible que decía Platón. De manera encadenada, componen una escalera de once peldaños donde el último es el del maestro, el del yo, el del autoconocimiento, un periplo visual y psico-mágico que recuerda a la mística visual propuesta por Alan Moore para su *Promethea* (America's Best Comics, 1999-2005). Los primeros 10 escalones, vienen determinados por orden, por los siguientes conceptos que a su vez dan título a los propios trabajos: idea, palabra, forma, oráculo, combate, energía, casualidad, negociación, conclusión, y magia. Y cada uno de ellos, rotulados en los diferentes alfabetos de las lenguas vivas y muertas, coronan los dinteles de los 11 lienzos que componen el recorrido. Los cuatro primeros son los fundamentos, las puertas y por lo tanto los trabajos de mayor formato (180 x 180 cm.); y los siguientes son los devenires consecuentes (111 x 111 cm.) hasta llegar al "Paso del MAESTRO", también de grandes dimensiones (197 x 165 cm.).

En este sentido, el proyecto expositivo no está planteado desde el punto de vista de los dispositivos de exhibición como una muestra de pintura al uso. Precisamente por la carga conceptual subyacente se han utilizado retóricas del montaje más adecuadas a la propuesta y al propio espacio de la Casa Bardín, que como resultado, formulan una especie de meta-instalación en la planta baja de la institución.

Este recorrido voyeurístico a través del paisaje interior de Albalate se completa en su primera planta con una instalación titulada *Mapped reality* (técnica mixta, medidas variables), compuesta por 11 fotografías y 11 códigos vinculados a la representación de la cosmovisión incaica del cronista indígena peruano Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua[1]. Y se cierra con una videoproyección (*Focusing Magic*, 11") en la que presenciamos una transición mediante superposición de diferentes paisajes que se van enfocando y desenfocando lentamente, una nueva metáfora del artista donde el *layer* de luz y color y el punto de vista aluden al recorrido iniciático personal propuesto por el artista entre *su* yo y su entorno.

Tatiana Sentamans

[1] Incluida en su obra *Relación de las antigüedades deste Reyno del Pirú* (1620 ca.) publicada en 1879 por Marcos Jiménez de la Espada.

BLUR, EL PAISATGE INTERIOR, I UNA ESCALA D'ONZE PASSES.

El paisatge és una construcció de la imatge d'un *lloc* a partir d'un *punt de vista* que conforma una perspectiva determinada: una il·lusió visual "ajustada a la realitat" –entre moltes cometes. Des del punt de vista pictòric, fotogràfic o videogràfic -com a gèneres, aquestes projeccions il·lusòries sobre el territori han estat i són desenvolupades mitjançant estratègies tècniques i recursos diferents. I, fins i tot, el segon ha estat emprat històricament com a mitjà per a una construcció pictòrica del paisatge (com és el cas dels usos documentats de la cambra fosca).

Aquest darrer cas és, sens dubte, la línia genealògica de la investigació visual d'Iván Albalate, per la qual cosa no estranya que en el seu projecte *Blur* per a la Casa Bardín estiguen presents la pintura, la fotografia i el vídeo. No obstant això, si bé aquest projecte es relaciona amb algunes de les claus que l'artistat utilitza amb anterioritat (paisatge, pintura, fotografia i vídeo), per contra planteja un nivell nou de conceptualització, i per tant, de *mis-en scène*. Albalate ens proposa, ací, un trencament, amb la visió tradicional del paisatge respecte a la profunditat de camp i a l'enfocament, que té a veure amb el seu recorregut personal, amb una visió canviant i multifocal del seu jo en relació al seu entorn. Els seus treballs nous retorcen la noció d'artifici, ja que no pretenen una il·lusió "convinguda" de la tridimensionalidad en les dues dimensions, sinó que curtcircuiten la lògica de la visió instaurada des del Renaixement, tot aportant un punt de vista, *un altre*. La ficció no és el motiu, de caràcter natural, sinó el seu jo on es balancegen conscient i subconscient en la construcció i reenfocament de la seua mirada personal.

Aquest interés pel conceptual, d'una banda, comporta un cert desprejudici processual en la recerca de la mimesi de la *veduta*, i d'un altre, un creixement inversament proporcional en l'experimentació i en la reflexió sobre el paisatge interior, acompanyada per les lectures personals d'Albalate. Aquesta disfunció es produeix en dos estadis. Per un costat apareix en el nivell de definició (aleatori i/o simultani) dels plans, al marge del punt de vista i a la profunditat de camp. I per un altre es revela en el seu referent, una selecció de naturaleses amb llum natural canviant i colors diversos (un motiu de no ficció), on es produeix una alteració de la visió lògica. Com afirma el mateix artista: "Aqueixa mirada detinguda en les llums canviants de les últimes hores del dia, ens suggereix anar més enllà de la mera observació estètica de la Natura, presenta al paisatge en els límits compartits pel que es veu i pel que s'intueix, com un suggeriment. Així, aquesta idea ens fa reflexionar sobre la percepció de la realitat i el significat que li dotem a les nostres experiències vitals, que ressonen en la intimitat del paisatge."

Les 11 peces pictòriques (4 + 6 + 1) són una interpretació plàstica del mètode d'autoconeixement en onze passes compilat a partir de cultures iniciàtiques de la història de la humanitat per l'escriptor i psicoanalista argentí José Luis Parise (*Casualizar. Los once pasos de la magia*, Cuatro Vientos, 2012). Són unes quantes portes i finestres que funcionen com a frontissa entre el món sensible i el món intel·ligible que deia Plató. De manera encadenada, componen una escala d'onze esglaons on el darrer és el del mestre, el del jo, el de l'autoconeixement, un periple visual i psicomàgic que recorda a la mística visual proposta per Alan Moore per al seu *Promethea* (America's Best Còmics, 1999-2005). Els primers 10 esglaons estan determinats per orde, pels conceptes següents que, al seu torn, donen títol als treballs propis: idea, paraula, forma, oracle, combat, energia, casualitat, negociació, conclusió, i màgia. I cadascun d'ells, retolats en els diferents alfabets de les llengües vives i mortes, coronen els llindars dels 11 llenços que componen el recorregut. Els quatre primers són els fonaments, les portes i per tant els treballs de major format (180 x 180 cm.); i els següents són els esdevenirs conseqüents (111 x 111 cm.) fins a arribar al "Pas del MESTRE", també de grans dimensions (197 x 165 cm.).

En aquest sentit, el projecte expositiu no està plantejat des del punt de vista dels dispositius d'exhibició com una mostra de pintura a l'ús. Precisament per la càrrega conceptual subjacent s'han emprar retòriques del muntatge més adequades a la proposta i al mateix espai de la Casa Bardín que, com resultat, hi formulen una mena de metainstal·lació en la planta baixa de la institució.

Aquest recorregut voyeurístic a través del paisatge interior d'Albalate es completa en la seua primera planta amb una instal·lació titulada *Mapped reality* (tècnica mixta, mesures variables), composta per 11 fotografies i 11 codis vinculats a la representació de la cosmovisió incaica del cronista indígena peruà Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua[1]. I es tanca amb una videoprojecció (*Focusing Magic*, 11") en què presenciem una transició mitjançant superposició de diferents paisatges que es van enfocant i desenfocant lentament, una nova metàfora de l'artista on el layer de llum i color i el punt de vista al·ludeixen al recorregut iniciàtic personal proposat per l'artista entre el *seu* jo i el seu entorn.

Tatiana Sentamans

[1] Inclosa en la seua obra *Relación de las antigüedades deste Reyno del Pirú* (1620 ca.) publicada el 1879 per Marcos Jiménez de la Espada.

BLUR, AN INTERNAL LANDSCAPE AND A STAIRWAY OF ELEVEN STEPS.

A landscape is a construction of the image of a *place*, coming from a *point of view* that forms a certain perspective: a visual illusion, somewhat "adjusted to reality". From pictorial, photographic or videographic points of view - as styles, such illusionary projections of land have been and continue to be developed through different techniques and devices. Even photography has been traditionally used as a medium for the pictorial constructions of landscapes (as is the case of documented uses of the camera obscura).

This latest case would be, without a doubt, the genealogical line of Iván Albalate's visual research, so it is no wonder that he showcases painting, photography and video throughout his *Blur* exhibition for the Casa Bardín. But despite this project incorporating some of the devices that were previously used by the artist (landscape, painting, photography and video), it also suggests a new level of conceptualisation and therefore of *mis-en-scène*. Here, Albalate proposes a breakaway from traditional views of landscape in terms of depth of field and focus, that refers to his own personal journey, with a changing and multifocal perception of his self, in relation to his environment. His new works distort the notion of trompe l'oeil, since they do not aim for an "agreed" illusion of three-dimensionality in two dimensions, but rather they challenge the logic of perception that has been in place since the Renaissance. He provides us with "another" point of view where fiction is not the natural motif, but rather it is oneself where the conscious and unconscious are balanced in the construction and refocusing of personal perspective.

This interest for conceptualism, on the one hand, implies a certain unprejudiced process in the search for the mimesis of *veduta*, and on the other, an inversely proportional rise in experimentation and reflection of internal landscape, accompanied by the personal readings of Albalate. This dysfunction occurs in two stages. On the one hand, it occurs in the level of definition (aleatory and/or simultaneous) of the view, in the periphery of the point of view and the depth of field. On the other hand, it occurs in the reference itself, a selection of nature with changing natural light and different colours (a non-fiction motif) which alters logical perspective. As the artist, himself, confirms: "The appearance of the changing light in the last hours of the day, encourages us to go beyond the mere aesthetic observation of Nature. It shows us the landscape in the boundaries of what is seen and what is sensed, as a suggestion. In this way, this idea makes us reflect on our perception of reality and the meaning that we give to our life experiences, which resonates in the intimacy of the landscape."

The 11 pictorial pieces (4 + 6 + 1) are a plastic interpretation of the self-knowledge method of the eleven steps that were collected from initiation cultures throughout history, by the Argentinian writer and psychoanalyst José Luis Parise (*Chancing. The Eleven Steps of Magic*, De los Cuatro Vientos Editorial, 2012). They are several doors and windows that function as a link between the sensible world and the intelligible world as defined by Plato. Linked together, they form a stairway of eleven steps where the last one is the master's step, the step of the self, of self-knowledge, a visual and psycho-magical journey like the visual mysticism suggested by Alan Moore in his *Promethea* (America's Best Comics, 1999-2005). The first 10 steps are determined by the following concepts, which in turn give name to the works themselves; in order they are: idea, word, form, oracle, combat, energy, chance, negotiation, concluding and magic. All of them are present in the different alphabets of living and dead languages. They surmount the threshold of the eleven paintings that form the journey. The first four are the most important concepts, they are the doors and therefore the largest works (180 x 180 cm). The remaining are effects of the former (111 x 111 cm.), until reaching the "MASTER Step", which is also on a large scale (197 x 165 cm.).

In this sense, the exhibition is not considered from the point of view of exhibition devices like a typical painting exhibition. Precisely because of the many underlying concepts, they have used a more complex layout which is more suitable to the design and space of Casa Bardín, which subsequently forms a sort of meta-installation on the ground floor of the establishment.

This voyeuristic journey through the internal landscape of Albalate concludes on the first floor with an installation titled *Mapped Reality* (mixed technique, variable dimensions), composed of 11 photographs and 11 codes linked to the representation of the Inca worldview of indigenous Peruvian historian Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua[1]. It ends with a video-screening (*Focusing Magic*, 11") in which we witness a transition by superposition of different landscapes that slowly go in and out of focus. A new metaphor of the artist, whereby the *layer* of light and colour and point of view alludes to the personal initiation journey, suggested by the artist, between yourself and your environment.

Tatiana Sentamans

Translated by Katrina Parker and Ramsés Cabrera Olivares

[1] Included in his work, *Relación de las antigüedades desde Reyno del Pirú*, 1620 (An account of the antiquities of Peru) published in 1879 by Marcos Jiménez de la Espada.

LOS CUATRO PRIMEROS PASOS
ELS QUATRE PRIMERS PASSOS
THE FIRST FOUR STEPS

1. Idea

Todo surge a partir de ciertas conexiones mentales que derivan de lo que en algún momento pretérito se nos instaló como cierto y pasó a formar parte de nuestros automatismos, damos por válido este tipo de pensamientos y consideramos que todo aquello que somos capaces de mentalizar es lo que nos define a nosotros mismos y lo que nos asegura que estamos dirigiéndonos a lo que deseamos tener.

1. Idea

Tot sorgix a partir d'unes certes connexions mentals que deriven del que en algun moment pretèrit se'ns va instal·lar com cert i va passar a formar part dels nostres automatismes, donem per vàlid este tipus de pensament i considerem que tot allò que som capaços de mentalitzar és el que ens definix a nosaltres mateixos i el que ens assegura que estem dirigint-nos al que desitgem tindre.

1. Idea

Everything comes from a number of mental connections, derived from what we were told was certain at some point in the past. From then on, such associations became a part of our automatic reactions. We believe that these thoughts are true and valid, and that everything we can visualise in our minds defines ourselves and assures us that we are moving towards what we wish to obtain.

2. Palabra

Todas las culturas iniciativas han puesto en la palabra la clave para que lo divino en cada humano ingrese en su propia realidad dotándola de todo aquello que cada cual anhele. Ese caos previo que se nos configuraba en nuestra mente se densifica a través de la palabra, herramienta que deberemos aprender a utilizar y usaremos con el propósito de que sea detectado cualquier desvío instalado en esa maraña de pensamiento y así podremos dirigirnos inescrutablemente hacia el resultado que deseamos alcanzar.

2. Paraula

Totes les cultures iniciàtiques han posat en la paraula la clau perquè la part divina de cada humà ingresse en la seua mateixa realitat i la doten de tot allò que cada u anhele. Eixe caos previ que se'ns configurava en la nostra ment es densifica a través de la paraula, ferramenta que haurem d'aprendre a utilitzar i usarem amb el propòsit que siga detectat qualsevol desviació instal·lada en eixe embolic de pensament i així podrem dirigir-nos inescrutablement cap al resultat que desitgem aconseguir.

2. Word

Every initiatory culture teaches that words are the key for the divine to enter in each human being's reality, providing it with everything he or she desires. The preceding chaos configured in our minds materialises through words. Words are the tools which we must and will learn to use to detect every deviation found in our chaotic thoughts. Only like this we will be able to move firmly towards the result that we want to attain.

3. Forma

Pero en este proceso de construcción de nuestra realidad y en definitiva de nosotros mismos, nos las tenemos que ver con el "cómo" de las situaciones, tanto en como nos sentimos ante nuestros deseos como en el como debemos actuar para alinear ese pensamiento inicial y su verbalización posterior. Así pues en este tercer paso estamos finalizando el proceso de alineación necesario para dirigirnos correctamente a nuestro Deseo.

3. Forma

Però en este procés de construcció de la nostra realitat i en definitiva de nosaltres mateixos, ens les tenim a veure amb el "com"; de les situacions, tant en com ens sentim davant dels nostres desitjos com en el com hem d'actuar per a alinear eixe pensament inicial i la seua verbalització posterior. Així, doncs en este tercer pas estem finalitzant el procés d'alineació necessari per a dirigir-nos correctament al nostre Desig.

3. Form

However, during this process of building our reality and even ourselves, we have to deal with the "how" factor. This encompasses both how we feel about our desires, as well as how we must act to align our initial thoughts with the subsequent verbalization. It is in the third step that we are completing a harmonization process of correctly walking the path towards our Desires.

4. Oráculo

Una vez alineados nuestros tres primeros pilares que nos llevarán a generar y conseguir la realidad que queremos y deseamos vivir, estaremos en disposición de atender a aquellos mensajes y advertencias que irán ingresando en nuestra cotidianidad y que irán guiándonos en el camino hacia nosotros mismos.

4. Oracle

Una vegada alineats els nostres tres primers pilars que ens portaran a generar i aconseguir la realitat que volem i desitgem viure, estarem en disposició d'atendre a aquells missatges i advertències que aniran ingressant en la nostra quotidianitat i que aniran guiant-nos en el camí cap a nosaltres mateixos.

4. Oracle

Once we have aligned our first three pillars which will lead us to create and attain the reality that we wish to live in, we will be able to pay attention to the messages and warnings that will appear in our day-to-day life. These signs will guide us in the path to ourselves.

1. ***Idea*** */ Idea / Idea*. 2017
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas,* 180 x 180 cm

كلمه

2. ***Palabra*** */ Paraula / Word.* 2017
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas,* 180 x 180 cm

3. ***Forma*** */ Forma / Form.* 2017
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas,* 180 x 180 cm

צורה

σχήμα

4. ***Oráculo*** / *Oracle* / *Oracle* . 2017
Óleo sobre lienzo / *Oli sobre llenç* / *Oil on canvas*, 180 x 180 cm

5. Combate

Por supuesto que aquí es cuando toda la magia se va a detonar y antes de que ello suceda el guerrero interior que siempre debe estar entrenando y al acecho evaluará si debemos continuar por ese camino o si por el contrario resta alguna batalla más que superar, si todo augura éxito continuaremos si por el contrario el enemigo acecha nos arremangaremos y lucharemos de nuevo desde el inicio.

5. Combat

Per descomptat que ací és quan tota la màgia es va a detona i abans que això esdevinga el guerrer interior que sempre ha d'estar entrenant i a l'aguait avaluarà si hem de continuar per eixe camí o si al contrari resta alguna batalla més a superar, si tot augura èxit continuarem, i si, per contra, l'enemic aguaita ens arromangarem i lluitarem novament des de l'inici.

5. Combat

Of course, it is here where you will make magic. Before that happens, your inner warrior, who always has to be well trained and vigilant, will assess whether you must carry on walking that path, or if there are still more battles to overcome. If everything points to success, we will continue. If on the other hand the enemy is lying in wait to attack us, we must roll up our sleeves and restart the fight.

6. Energía

Si el camino continúa, ahora es el momento de ejercitar toda la energía posible para insuflar al resultado que deseamos conseguir. El sistema necesario para incrementar o regular la energía que vamos a conseguir vendrá dirigido por un entramado preciso y consistente si nosotros seguimos teniendo un desde donde confiable.

6. Energia

Si el camí continua, ara és el moment d'exercitar tota l'energia possible per a aconseguir el resultat que desitgem aconseguir. El sistema necessari per a incrementar o regular l'energia que aconseguirem vindrà dirigit per un entramat precís i consistent si nosaltres continuem tenint-ne un -qui sap on- confiable.

6. Energy

If we carry on walking the path, now is the time to use your energy as much as possible to activate the result that you want to attain. The system that you will need to power up or control the energy you need, will be indicated by a precise, consistent "lattice", a network of signs, if the position from where we are acting is trustworthy.

7. Casualidad

Y a todo ello le seguirán un sinfín de casualidades que harán del proceso un excitante paseo en el que cuan más alerta estemos, más podremos aprovechar esa dicha. Y el azar es una fortuna que, aunque está mal visto en nuestra cultura, fue visto por las culturas iniciáticas, que guardaban la sabiduría original, como una excelente razón para seguir caminando, sabiendo que lo divino está de nuestro lado.

7. Casualitat

I a tot això li seguiran una infinitat de casualitats que faran del procés un passeig excitant en què con més alerta estiguem, més podrem aprofitar eixa dita que encara que en la nostra cultura està mal vista, va ser vist per les cultures iniciàtiques, que guardaven la saviesa original, com una excel·lent raó per a continuar caminant, sabent que allò diví està del nostre costat.

7. Chance

The previous step will be followed by an endless number of opportunities which will take place by chance. This will turn your reality into an exciting path where the more attentive we are, the more we will use chance. And chance is a fortune which, although it is frowned upon in our culture, was seen by the initiatory cultures, that guarded the original wisdom, as an excellent reason to continue walking, knowing that the divine is helping us.

8. Negociación

Cuando todo esté armónico con nuestro resultado y fuerzas y casualidades destiladas por el Universo que nos rodea sean nuestras más fiables aliadas de camino, deberemos sacar a la palestra a nuestro mejor mercader para que haga de cada situación su lugar de negocio, ya sea con nosotros mismos como con todo aquel que salga a nuestro paso.

8. Negociació

Quan tot estiga harmònic amb el nostre resultat i forces i casualitats destil·lades per l'Univers que ens envolta siguen les nostres més fiables aliades de camí, haurem de traure a la palestra al nostre millor mercader perquè faça de cada situació el seu lloc de negoci, ja siga amb nosaltres mateixos com amb tot aquell que isca al nostre pas.

8. Negotiation

When everything is harmonious with our result and our forces, and the chances provided by the Universe around us have become our most reliable allies in our path, we will have to make use of our best skills as merchants. The merchant within you will have to turn every situation into a place for negotiation, both with yourself and with anyone else that you may find on your path.

9. Conclusión

Atravesados todos estos hermosos episodios vitales que harán de nuestra existencia, la Existencia, llega el momento de alcanzar la Meta, de entrar en conexión con aquello que en un inicio habíamos invocado y que ahora se densifica de tal modo que la sola idea de conseguirlo nos puede abrumar y hacer caer al abismo, la sexualidad se juega en este paso y deberemos haber hecho bien los deberes para entrar en el Olimpo.

9. Conclusió

Després de conéixer tots estos episodis vitals tan bells que faran de la nostra existència, l'Existència, arriba el moment d'aconseguir la Meta, d'entrar en connexió amb allò que en un inici havíem invocat i que ara es densifica, de tal manera que la sola idea d'aconseguir-ho ens pot aclaparar i fer caure a l'abisme, la sexualitat es juga en este pas i haurem d'haver fet bé els deures per a entrar en l'Olimp.

9. Conclusion

Having walked through these beautiful vital moments which will make our existences into Existences, the time has come to reach our Goals. You have to connect yourself to that which you had invoked previously and which is now materialized. In such a situation, the mere idea of attaining your result might overwhelm you and make you fall into the abyss. Your sexuality is the main factor of this step, and you must have made all the preparations to enter the Olympus.

10. Magia

Y cuando ya hemos llegado a la Tierra Prometida todo se transforma en Magia y Brilla con Luz propia, aquí es donde permanecer es innegociable, donde el Mago sale a relucir y a operar con todo lo que durante en el camino ha ido descubriendo y aprovechando.

10. Màgia

I quan ja hem arribat a la Terra Promesa tot es transforma en Màgia i Brilla amb Llum pròpia, ací és on romandre és innegociable, on el Mag ix a lluir i a operar amb tot el que durant en el camí ha descobert i aprofitat.

10. Magic

When we have arrived at the Promised Land, everything turns into Magic and Shines with your own Light. It is here where learning to inhabit the new land is not negotiable, and where you have to make your Wizard appear and work with everything you have learnt and used along the way.

5. ***Combate*** / *Combat* / *Combat,* 2017.
Óleo sobre lienzo / *Oli sobre llenç* / *Oil on canvas*, 111 x 111 cm.

berjast

शक्ति

6. ***Energía*** */ Energia / Energy*, 2017.
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas,* 111 x 111 cm.

7. ***Casualidad*** / *Casualitat* / *Chance*, 2017.
Óleo sobre lienzo / *Oli sobre llenç* / *Oil on canvas*, 111 x 111 cm.

संयोग

談判

8. ***Negociación*** */ Negaciació / Negotiation*, 2017.
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas*, 111 x 111 cm.

9. ***Conclusión*** / *Conclusió* / *Conclusion,* 2017.
Óleo sobre lienzo / *Oli sobre llenç* / *Oil on canvas*, 111 x 111 cm.

結論

سحر

10. ***Magia*** */ Màgia / Magic*, 2017.
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas*, 111 x 111 cm.

11. Maestro

Y por descontado que el Maestro ha estado en todos y cada uno de los instantes de este recorrido enseñándonos el proceder y la lógica que sigue, nos ha mantenido en alerta constante intentando hacer caer en sus trampas más viles. Este genio del engaño nunca cesará de buscar el modo de hacernos desistir de nuestra aventura haciéndonos creer que en lo conocido está lo mejor e intentando que no demos el siguiente paso.

11. Mestre

I per descomptat que el Mestre ha estat en tots i cada un dels instants d'este recorregut ensenyant-nos la manera de fer i la lògica que seguix, ens ha mantingut ha mantingut alerta de manera constant, tot intentant fer caure en les seues trampes més vils. Este geni de l'engany mai deixarà de buscar la manera de fer-nos desistir de la nostra aventura fent-nos creure que en allò que es coneix està el millor i que intenta que no fem el pas següent.

11. Teacher

Of course, the Teacher has been present at every moment of the path, teaching you the steps and the logics it follows. It has helped us remain constantly alert by trying to make us fall into its vilest of traps. This master of deception will never cease to find a way to make us give up our adventure. For that purpose, it will try to make us believe that it is best to remain in the realm of the familiar, and to prevent us from taking the next step.

magister

11. ***Maestro*** */ Mestre / Teacher*, 2017.
Óleo sobre lienzo */ Oli sobre llenç / Oil on canvas*, 162 x 195 cm.

צורה
كلمه

سحر
結論
談判
संयोग

magister

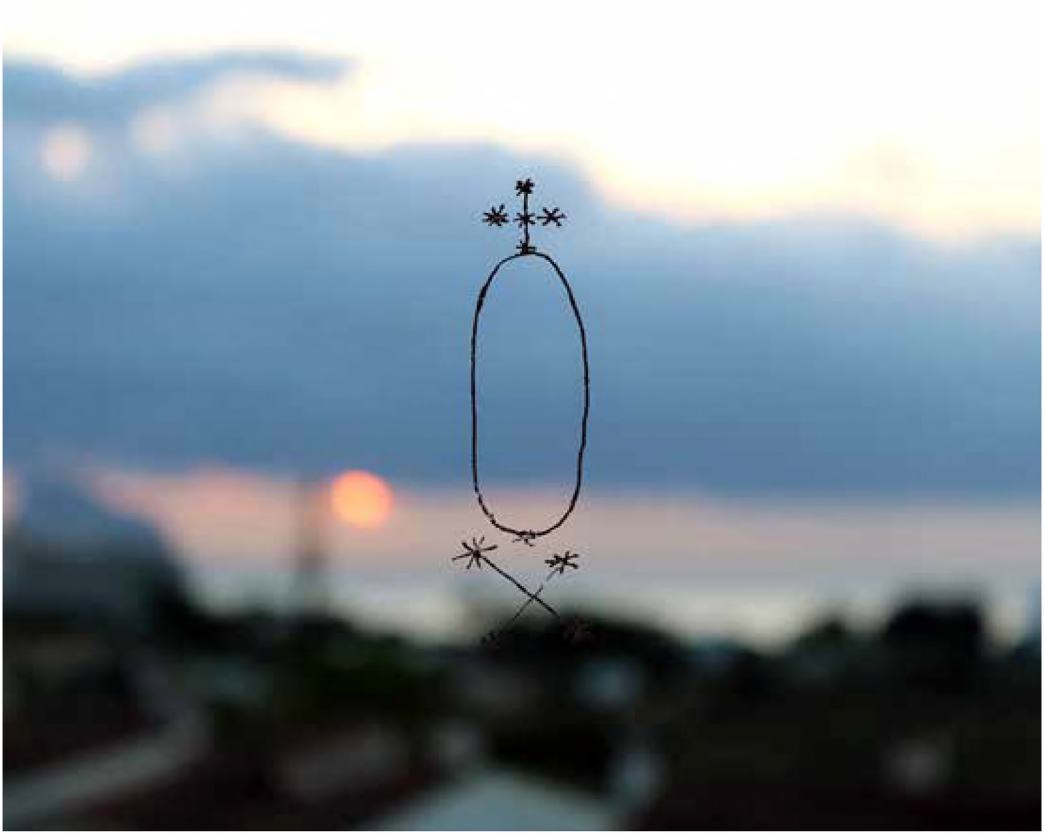
Mapped reality

Las culturas originarias, transmisoras de un conocimiento universal y eterno, nos han legado ciertos mapas que nos invitan a transitar este espacio/tiempo llamado vida, de ellos nos vamos valiendo para crecer y acceder al propósito para el que nos hemos preparado en este viaje. Son fuente inagotable de orientación y sabiduría con la que ir saciando de a poco nuestra sed inagotable.

Les cultures originàries, transmissores d'un coneixement universal i etern, ens han llegat uns certs mapes que ens inviten a transitar este espai/temps anomenada vida, d'ells ens hi valem per créixer per a créixer i accedir al propòsit per al que ens hem preparat en este viatge. Són font inesgotable d'orientació i saviesa amb què saciar a poc a poc la nostra set inesgotable.

The original cultures – which imparted universal, eternal knowledge – have bequeathed to us a number of maps that invite us to walk in this space-time continuum called life. We use such maps to grow and to access the purpose which we have prepared ourselves for in this journey. The initiatory maps are an inexhaustible source of guidance and wisdom which helps you quench your never-ending thirst.

Mapped reality (págs. 40-41), 2017.
11 Fotografías / *Fotografies* / *Photographs*, 32 x 32 y 40 x 50 cm.



11. ***Vacío*** / *Buit* / *Void (Mapped reality)*, 2017.
Fotografía / *Fotografia* / *Photography* 11/11, 40 x 50 cm.

Focussing Magic

Derivado del exceso de información que se va acumulando en nuestra mente, decidimos en muchos momentos hacer una retrospección vital y debemos detenernos por un instante en el camino y observar, ver con cierta visión borrosa nos ayuda a que aquello que se desea se enfocará por encima del resto, ahí es donde encontraremos cualquier desvío en el trayecto y por tanto la continuación de nuestro andar se nos presentará de modo inconfundible.

Derivat de l'excés d'informació que s'hi acumula en la nostra ment, decidim en molts moments fer una retrospecció vital i hem de detindre'ns per un instant en el camí i observar, veure amb una certa visió borrosa ens ajuda a allò que es desitja s'enfocarà per damunt de la resta, ací és on trobarem qualsevol desviació en el trajecte i per tant la continuació del nostre caminar se'ns presentarà de manera inconfusible.

Derived from the excess of information that is accumulating in our mind, we decide in many moments to do a vital retrospection and we must stop for a moment on the road and observe, seeing with certain blurred vision helps us that what we want will be focused on of the rest, that is where we will find any deviation in the journey and therefore the continuation of our walk will be presented to us in an unmistakable way.

Focussing Magic (págs. 43-44), 2017.
Videoinstalación / *Videoinstalació* / *Video installation*, 11".

Focussing Magic (último fotograma), 2017.
Vídeoinstalación */ Vídeoinstalació / Video installation*,11".

CURRICULUM VITAE

ialbalate@umh.es

www.ivanalbalate.com

Iván Albalate Gauchía es artista plástico y profesor del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Miembro desde 2004 del grupo de investigación interuniversitario Elástica Variable y ha desarrollado con éste diversos proyectos de investigación. En la actualidad es miembro del grupo de investigación Lenguajes óptico-analógicos y recursos digitales (LOARD) centrando su interés en el análisis crítico de los dispositivos ópticos pre-fotográficos, labor que ha tenido como fruto la patente nacional Visor de dioramas con enfoque selectivo. Combina su labor investigadora con su trabajo artístico personal y con su participación en el proyecto colectivo La Mutua Artística.

Su labor artística individual se centra principalmente en la práctica de la pintura. El objetivo conceptual de su línea de trabajo es cuestionar la realidad como un concepto estable, y hacer reflexionar acerca de ésta a través de la experiencia de la observación de las obras. Se sustenta sobre teorías desarrolladas por la física teórica, así como en teorías más relacionadas con las ciencias espirituales y de la psicología de la percepción visual.

Ivan Albalate Gauchía is a member of the inter-university research group Elastica Variable since 2004 and he has developed various research projects. Currently he is a member of the opticalanalog lan-guages and digital resources research group (LOARD) focusing his interest on the critical analysis of the pre-photographic optical devices, a work that has resulted in the national patent "Viewer Dioramas with selective focus". He combines his research with his personal artistic work and with his participa-tion in the group project La Mutua Artística.

His individual artistic work focuses primarily on the practice of painting. The conceptual objective of his line of work is to question reality as a stable concept, and to reflect on it through the experience of observing the art works. It is based on theories developed by theoretical physics, as well as theories that are more related to the spiritual sciences and psychology of visual perception.

· 2012 COROINFLABLES Juan Fuster / Natalia Molinos.
· 2012 ANATOMÍA DEL ALMA Orfeo Soler / Paco Linares.
· 2012 ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS Jesús Rivera / Enric Mira.
· 2012 MAPAS INVISIBLES Antonio Barea / José Luis Martínez.
· 2012 HOMO LUDENS Rosana Antolí / Ana Alarcón.

· 2013 LA PINTURA COMO INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y TERAPÉUTICA
Rafael Hernández / Isabel Tejeda.
· 2013 DESCANSA TODO LO QUE NECESITES, SIN PENA NI GLORIA
Carlos García Peláez / Begoña Martínez.
· 2013 CÓDIGO COMPARTIDO Javier Romero / Jordi Navas.
· 2013 SINTITULO OCHO Ignacio Chillón / Christina Poveda.
· 2013 BIO-LOGICAL DEGROWTH Cristina Ferrández / Mamen Velasco.

· 2014 Y LA DEFINICIÓN Olga Diego / Teresa Lanceta.
· 2014 LO VEO TODO NEGRO Pablo Bellot / Irene Ballester.

· 2015 ARAÑAZOS Y DISSOLUTION Kribi Heral / Javier Marroquí.

· 2016 KALEIDOSCOPIO James Marr (Kaufman) / José Luis Martínez Meseguer.
· 2016 THE MEDUSA COLLECTIVE EXPERIMENT Cynthia Nudel / Diana Guijarro Carratalá.
· 2016 PROYECTO CMYK, CUATRICOMÍA EN PATCHWORK Elena Jiménez / Isabel Tejeda Martín.
· 2016 FABRICATION OF (non)sense Juan F. Navarro / Milagros Angelini.

· 2017 I WANT TO BELIEVE David Trujillo / José Manuel Álvarez Enjuto.
· 2017 LIBERACIONES DE REALIDAD // LIBERACIONES DE IDENTIDAD // LIBERACIONES DE ESPACIO
Raquel Puerta-Varó / Rocío Guijarro.
· 2017 INERTE PERO VIVO Miriam Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno.
· 2017 DE IDA Y VUELTA Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons.
· 2017 BLUR, Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

CASA BARDÍN Calle San Fernando Nº44. 03001. Alicante. http://www.iacjuangilalbert.com

GOBIERNO PROVINCIAL ALICANTE
La Diputación de los Pueblos