

CÉSAR BARRIO
RITUALS OF THE IMAGINARY

CÉSAR BARRIO
RITUALS OF THE IMAGINARY

SELECTED WORKS

RITUALES DEL IMAGINARIO

SELECCIÓN DE OBRA

Artist residence in The Cathedrals, Aranzazu

CESAR BARRIO'S POETIC INSTANT AND FLUID PAINTING

In his reflections on the lost memory of things, Trías points out that in a world in which nature seeks to hide itself from our eyes and to mute itself against our ears, the philosophical reflection can only lean on, as a primary experience, on the experience of the absence of experience, on the experience of the void left by things which have escaped or disappeared: "Only with a certain distance in respect to the real world -according to Eugenio Trías- is it possible to approach a lucid understanding of the same; only leaving behind a world which originates from the collapse of itself in which things inhabit and lead us to a revelation of the void and the consciousness of the absence that sustains this world in which we live. But that distance

EL INSTANTE POÉTICO Y FLUIDO DE LA PINTURA DE CÉSAR BARRIO

En sus consideraciones sobre la memoria perdida de las cosas, Trías señala que en este mundo en que ha gustado la naturaleza de ocultarse a nuestros ojos y silenciarse a nuestros oídos, la reflexión filosófica sólo puede apoyarse, como experiencia primaria, en la experiencia de la ausencia de experiencia, en la experiencia del vacío dejado por las cosas huidas o desaparecidas: "Sólo desde cierta lejanía respecto al mundo real -apunta Eugenio Trías- es posible abrirse a una comprensión lúcida del mismo; sólo desprendiéndose de un mundo que se origina del derrumbamiento del mundo mismo en el que habitan cosas y abriéndose a la revelación del vacío y a la conciencia de la ausencia que sustenta este mundo en el cual vivimos. Pero esa lejanía debe ser contrarrestada con una

must be confronted with a life consciousness of that world without things, since it is only there that traces and remains can shine from that which fled or perhaps is to come. Today's philosophical experience has, therefore, in view of the lack of things, and in the memory and hope which that deficit, painfully felt, unleashes its mundane support". That "spiritual agoraphobia" of which Worringer speaks in his book *Abstraction and Nature*, corrects the current vision about our time as a *memory crisis*, with an absence of the specific which leads to a totalitarian vision. Art, as we know since the Romanticism, and as it is apparent in Cesar Barrio's paintings is, to a certain degree, a memory of the sublime feeling towards nature's overflow. Perhaps, the contemporary chaos of creation, manifested in the sedimented paintings under methacrylate of the recent compositions by Cesar Barrio, is an *allegory of nature*, when it is already *uncontrolled*.

conciencia viva con ese mundo sin cosas, toda vez que es sólo en él donde pueden brillar indicios y vestigios de lo que huyó o de lo que está acaso por venir. La experiencia filosófica de hoy tiene, pues, en la falta de las cosas, y en la memoria y esperanza que esa falta, sentida dolorosamente, desencadena, su apoyatura mundana". Aquella "agorafobia espiritual" de la que hablara Worringer en su libro *Abstracción y naturaleza*, queda corregida en esta visión de nuestro tiempo como *crisis de la memoria*, como una ausencia de lo concreto que lleva a una visión totalizadora. El arte, como sabemos desde el Romanticismo, y como es manifiesto en los cuadros de César Barrio es, en cierta medida, un recuerdo del *sentimiento sublime* ante el desbordamiento de la naturaleza. Acaso, el caos de la creación contemporánea, manifiesto en la pintura sedimentada sobre metacrilato en las composiciones recientes de César Barrio, sea una *alegoría de la naturaleza*, cuando está ya es lo *incontrolado*.

Detail of painting

Detail of painting

In progress, studio in Aranzazu.

Detail of the painting *Air and dreams*

Cesar Barrio's pictorial work revolves around, symbolically, water and its oniric and vital power. It deals with the avoidance of the idea of water as something associated with vain destiny, of a non-consuming dream, which locates itself as an *essential life experience*, as a random game of waves that, as stated by Gaston Bachelard, "transforms endlessly the substance of being". Water like that in which Heraclitus thought, when he stated that we can not bath twice in the same river, melting the subjectivity in the passing element (identity is reflected and dissolves in the water's core) leaving a trace of silt. Immersing in water means a return to the preformal, in its dual sense of death and dissolution, but also of rebirth and new circulation, since immersion multiplies the potential of life. Birth is usually expressed in dreams, as Freud pointed out, by means of water's intervention. In Cesar Barrio's painting we find references made to water and its displacement, allegories

La obra pictórica de Cesar Barrio gira, simbólicamente, en torno al agua y a su potencia onírica y vital. Se trata de escapar de la idea del agua como algo asociado a un vano destino, de un sueño que no consume, para localizarla en una *vivencia esencial*, un juego aleatorio de ondas que, como afirma Gastón Bachelard, "sin cesar transforma la sustancia del ser". Agua como aquella en la que pensara Heráclito al afirmar que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, fundida la subjetividad en el elemento que pasa (la identidad se refleja y disuelve en el seno del agua) dejando como rastro limo. La inmersión en las aguas significa el retorno a lo preformal, en su doble sentido de muerte y disolución, pero también de renacimiento y nueva circulación, pues la inmersión multiplica el potencial de la vida. El nacimiento se encuentra normalmente expresado en los sueños, como señaló Freud, mediante la intervención de las aguas. Se alude, en la pintura de César Barrio, al agua y a sus desplazamientos, alegorías de ese elemento a lo transitorio pero también a la finitud: el agua es la *profundidad transparente*, algo que pone en comunicación lo superficial y lo abismal, por lo que puede decirse que esa sustancia cruza las imágenes. La metáfora del agua utilizada por César Barrio, como elemento crucial y vital, nos lleva a poner de manifiesto lo *invisible*, esto, lo inaudito y desacostumbrado pero, al mismo tiempo, esencial para comprender la experiencia contemporánea.

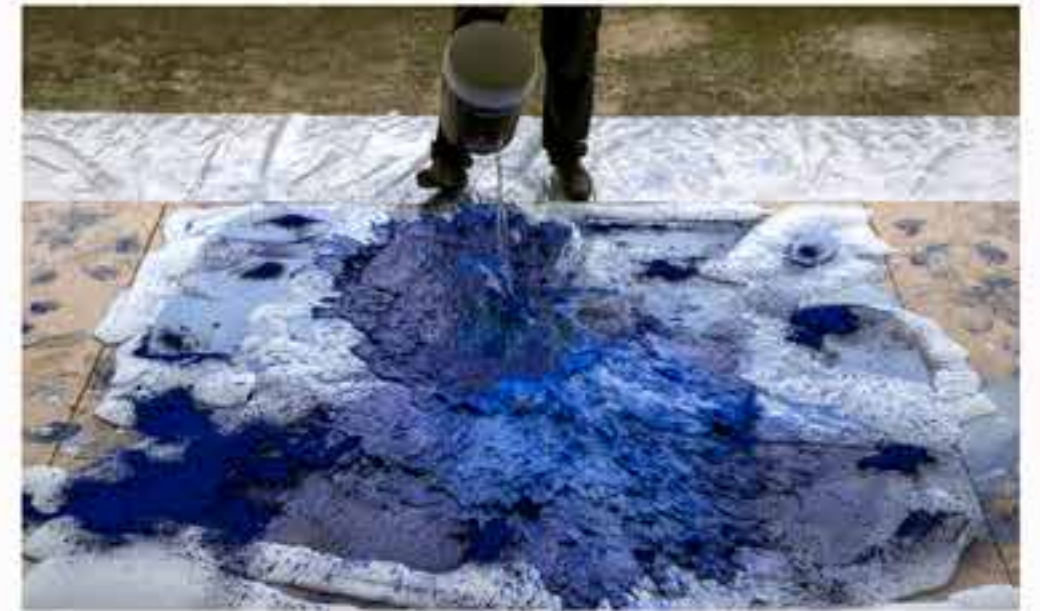
César Barrio ha realizado una residencia en el espacio "Catedrales" junto al santuario de Aranzazu. Sus hermosos y vigorosos cuadros, realizados con pigmentos, resinas y barnices sobre láminas de metacrilato, son el resultado de un intenso diálogo con la naturaleza circundante. Las cinco obras de gran formato que se reproducen en esta revista revelan a un artista verdaderamente maduro que ha sabido revitalizar la estética moderna del *action painting* sin adoptar la condición epigónica. Con un sentido lírico del color,

of that element to the transitory but also to the finite: Water is the “transparent depth” something that communicates the superficial and the abyss, therefore you could say that this substance crosses the images. The metaphor of water used by Cesar Barrio, as a crucial and vital element, leads us to evidence *the invisible*, and this, the unusual and the unheard but, at the same time, is essential to understand the contemporary experience.

Cesar Barrio has carried out a residency at the space “Cathedrals” nearby the Aranzazu Sanctuary. His beautiful and vigorous paintings made with pigments, resins and varnishes under sheets of methacrylate are the result of an intense dialogue with the surrounding nature. The five large format works which are reproduced in this magazine reveal a truly mature artist who has known how to revitalize the modern aesthetics of action painting without adopting the epigonic condition. With a lyrical sense of color, he manages to combine the voluntary with the random, *leaving the painting to be*. In art it is more important to look than to see, that is, we need the “aura”, in the sense established by Benjamin, that was the intense moment in which something “corresponds” with us, an experience which fascinates us but maintains a distance within us, which also happens with Cesar Barrio’s paintings. The aesthetic experience is a space of desire which offers us simultaneously, proximity and separation. “We -says Nietzsche- always want to live the experience of a work of art! Therefore, we have to capture life so that this desire is nurtured by any of its parts! That is the main idea”. Bachelard, a crucial influence for this painter, stated that the oneirically defined first house should maintain its shadow, being a kind of memory of the primitive refuge; but beyond the situation lived it is necessary to discover the *dreamed events*: To open once more the territory of fundamental aquatic

In progress, painting *Water and dreams*
Artistic residence in Aranzazu

consigue ajustar lo voluntario y lo azaroso, *dejando que la pintura sea*. En el arte es mucho más importante lo que mira que lo que vemos, esto es, necesitamos de aquello aurático, en el sentido establecido por Benjamin, que era un momento intenso en el que algo nos “correspondía”, una experiencia que nos fascina y mantiene a distancia como también sucede con los cuadros de César Barrio. La experiencia estética es un espacio del deseo que nos ofrece, simultáneamente, cercanía y separación. “¡Nosotros -dice Nietzsche- siempre queremos vivir la experiencia de una obra de arte! Por tanto tenemos que plasmar la vida de forma que este deseo se alimente por cualquiera de sus partes! Esta es la idea principal”. Bachelard, una influencia crucial para este pintor, decía que la casa primera y oníricamente definida debe conservar su penumbra, siendo una suerte de recuerdo de la primitividad del refugio; pero más allá de las situaciones vividas, hay que descubrir los *acontecimientos soñados*: abrir una vez más el territorio de las imágenes acuáticas primordiales que, en cierta medida, han sido

Sculpture in Aranzazu

images which, in a certain sense, have been the fixation of recollections which remained in the memory. The *time of sensation*, like everything that truly touches us, leaves our spirit in suspense, which leads our gaze searching for the appropriate angle, hoping that the instant will open up like a gift. Cesar Barrio's paintings deliver the *gift of the instant* and also make reference to the flow of time, inviting us to contemplate that "nature" subdued to the rules of art and, above all, imposes an admirable poetical presence.

Fernando Castro Flórez

Published in Ars Magazine nº 34, April-June 2017

Painting *Intuition of the instant*, Aranzazu

los centros de fijación de los recuerdos que se quedaron en la memoria. El *tiempo de la sensación*, como todo lo que de verdad nos emociona, deja nuestro ánimo en suspenso, lleva a la mirada a una búsqueda del ángulo apropiado, esperando que el instante se abra como un regalo. Los cuadros de César Barrio entregan el *don del instante* y también aluden al fluido del tiempo, nos invitan a contemplar esa "naturaleza" sometida a las reglas del arte y, sobre todo, imponen una presencia admirablemente poética.

Beach in Caravia, Asturias

It is quite curious that as you descend deeper into matter, the scale of vision increases, as if opening a tunnel or entering a cave, where the images that remain in your hands have the formal semblance of photographs sent to us from satellites.

The more density or weight you give an object, the greater the lightness you produce in it.

Near and far are confused when matter, conscious of itself, spills its brightness.

César Barrio

No deja de ser curioso que cuanto más descendes en el interior de la materia, aumentando la escala de la visión, como si se tratara de abrir un túnel o entrar en una cueva, las imágenes que se te quedan en la manos tengan tal semejanza formal con las fotos que nos envían los satélites.

Cuanto más peso o densidad le introduces al objeto más levedad produces en él.

Lejos y cerca se confunden cuando la materia consciente de sí misma derrama su brillo.

Supernova, image captured by NASA

Tajo, 2013

Maps
Eric Fisher

Working model

THE SKIN IS THE DEEPEST

This phrase by Paul Valéry synthesizes the obsession in Western art for hiding what is most profound on the surface. Rooted as a symbol in our notion of reality and dream, in our acts and projections, it is a gesture that would seem to go back in origin to a lost, primordial memory.

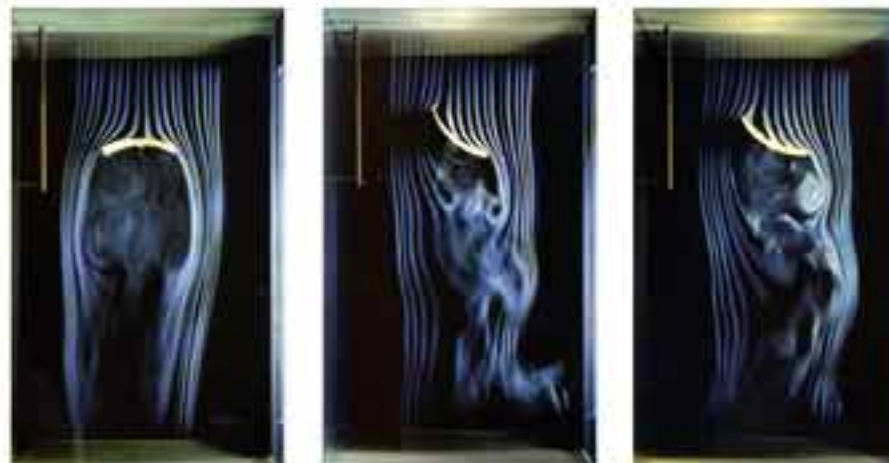
The search for the “existence” of the image leads us to discover its soul in the palpitation of the space between skin and flesh. The battlefield, the mystery, is found in that dislocation between the planes of touch and gaze. The mixing of different temporalities in the image, the discovery that space exists only as an illusion of space, that our gaze exists only as a memory of that gaze: these are the strategies of our senses. To become aware of this is a similar to becoming aware of the same interval that appears between noise and music, rumor and sound.

César Barrio

LA PIEL ES LO MÁS PROFUNDO

Esta frase de Paul Valéry sintetiza muy bien la obsesión del arte occidental por esconder la máxima profundidad en la superficie. Enraizada como símbolo en nuestra noción de realidad y sueño, en nuestros actos y proyecciones, parece ser más ese gesto que se remonta así desde una memoria primigenia perdida.

La búsqueda de la “existencia” de la imagen nos conduce a encontrar su alma en la palpitación de ese espacio entre la piel y la carne. En esa dislocación entre planos del tacto y la mirada se encuentra el campo de batalla, el misterio. El mezclar temporalidades distintas en la imagen, el descubrir que el espacio existe solo como ilusión de espacio, que nuestra mirada existe solo como memoria de esa mirada son las estrategias de nuestra sensación. Su toma de conciencia se asemeja a ese mismo intervalo que aparece entre ruido y música, entre el rumor y el sonido.

Ventilator of Étienne-Jules Marey

With my tongue in my cheek
Marcel Duchamp

Reliquary
Bernard Réquichot

Etruscan liver
Piacenza

The demiurgic power of the painter lies in making matter exist as matter.

Roland Barthes

Interesting images are monsters, collages of opposing things, from opposing times; they are fields of battle.

An object, an image, is the union of various different temporalities.

Georges Didi-Huberman

After all, isn't the dancer's body precisely an extended body, a space that is interior and exterior at the same time?

Michael Foucault

El poder demiúrgico del pintor reside en que hace que la materia exista como materia.

Las imágenes interesantes son monstruos, montajes de cosas opuestas, de tiempos opuestos, son campos de batalla.

Un objeto, una imagen, es la unión de varias temporalidades diferentes.

Después de todo, ¿acaso el cuerpo del bailarín no es justamente un cuerpo dilatado según todo un espacio que le es interior y exterior a la vez?

Air and dreams exhibition
in La Nave, Madrid. 2018

Picture of *Light tables* serie.2017

Detail *Rumor and sound* serie. 2016

A research about when exterior and interior on the piece get confused.

Each step is autonomous.
Each step as an origin,
each origin as all of its development.

César Barrio

Un estudio de cuando el interior de la obra y el exterior se confunden.

Cada paso como autónomo
Cada paso como un origen,
cada origen como todo su desarrollo.

Matter is the unconscious of form.
The task is not so much to describe forms as to weigh matter.

Gaston Bachelard

La materia es el inconsciente de la forma. No se trata tanto de describir formas como de pesar una materia.

Earth and reveries of repose, 2017
La Tierra y las ensueñaciones del reposo

Air and dreams, 2016
El aire y los sueños

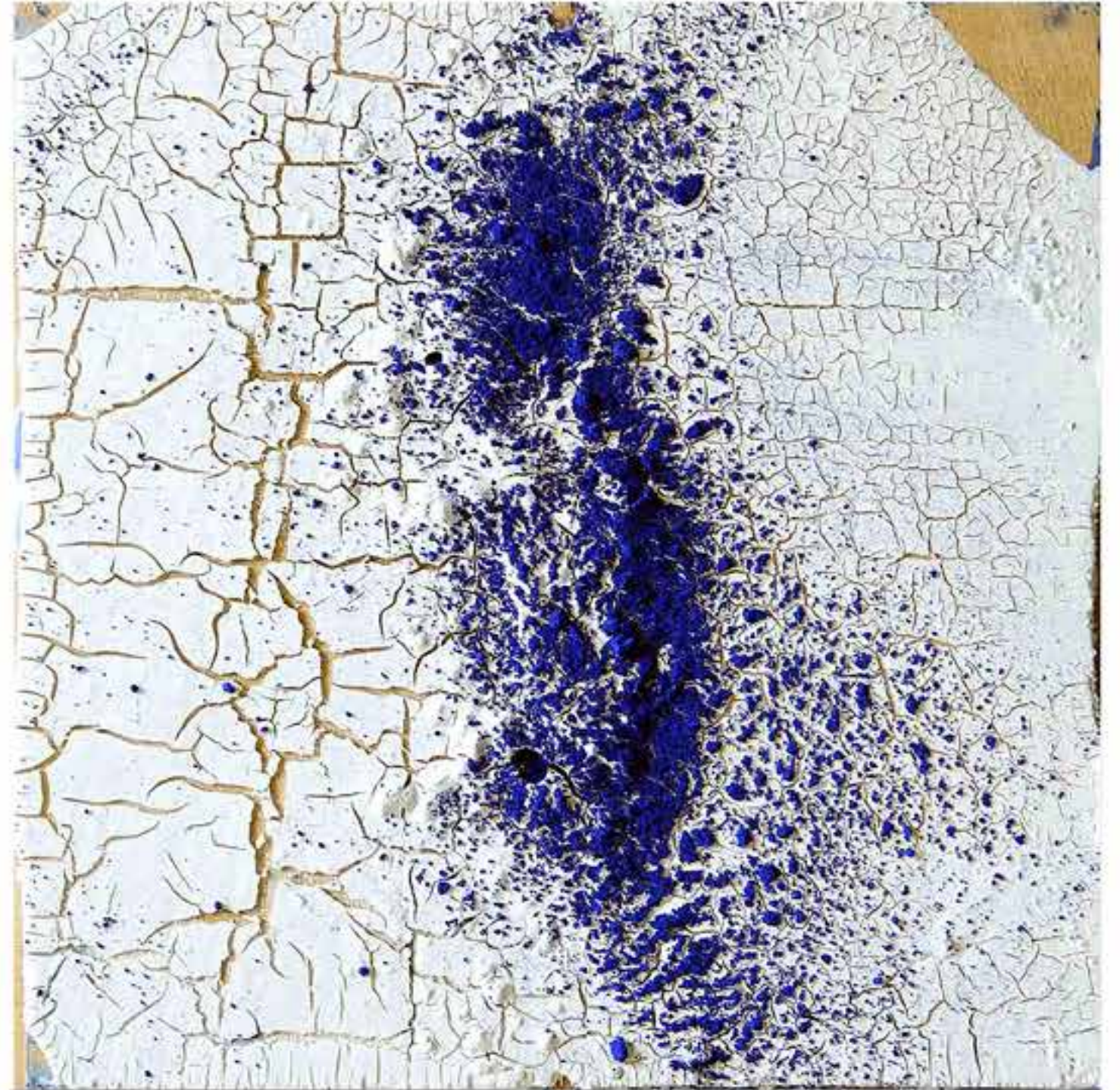
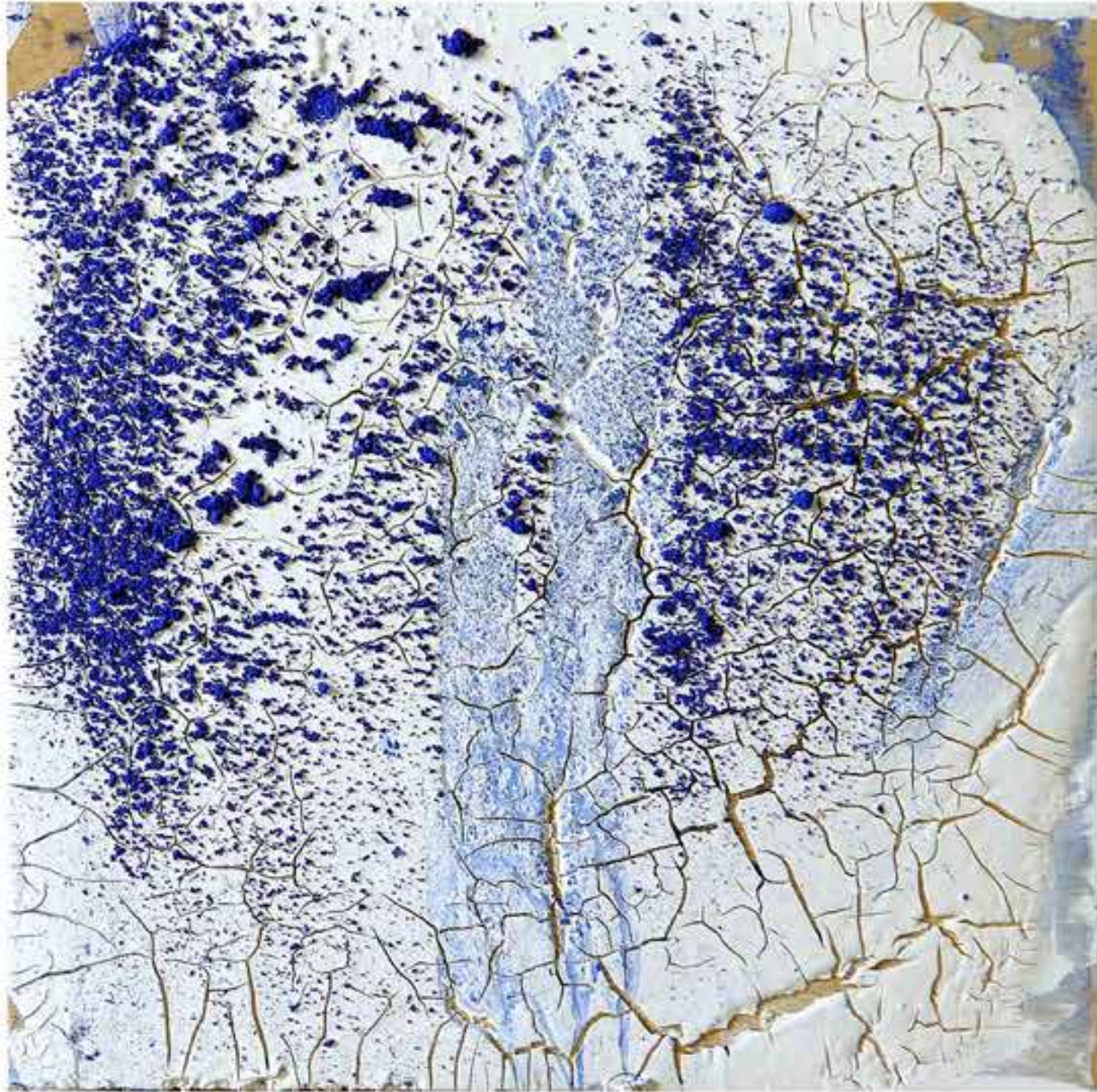

Sculpture about skin, 2017
Escultura sobre la piel

Intuition of the instant, 2016
Plexiglass, acrylic on board
5 m x 2,44 m
La intuición del instante

Fossils, 2011
Plexiglass, acrylic on board
50 cms x 50 cms

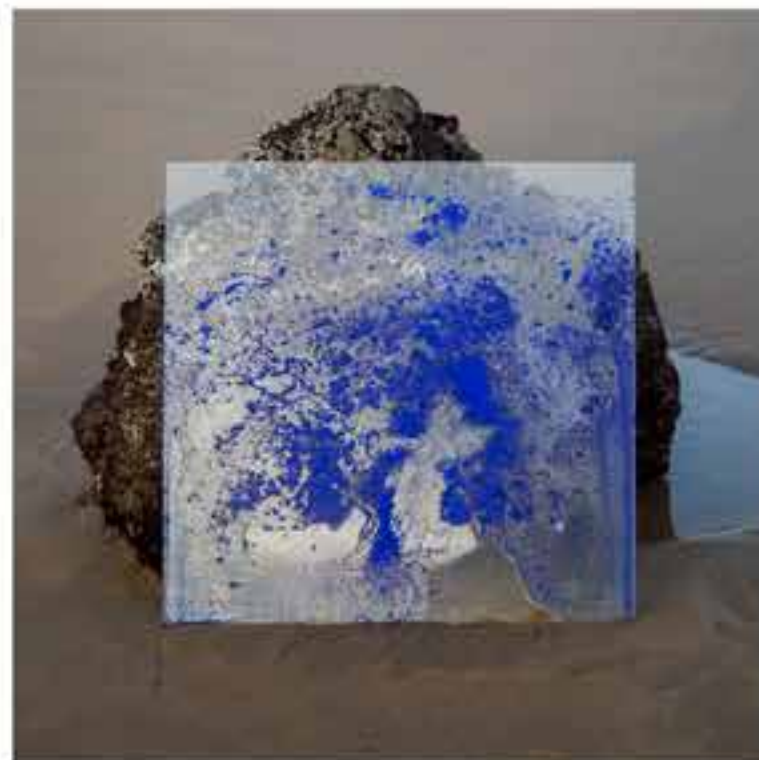

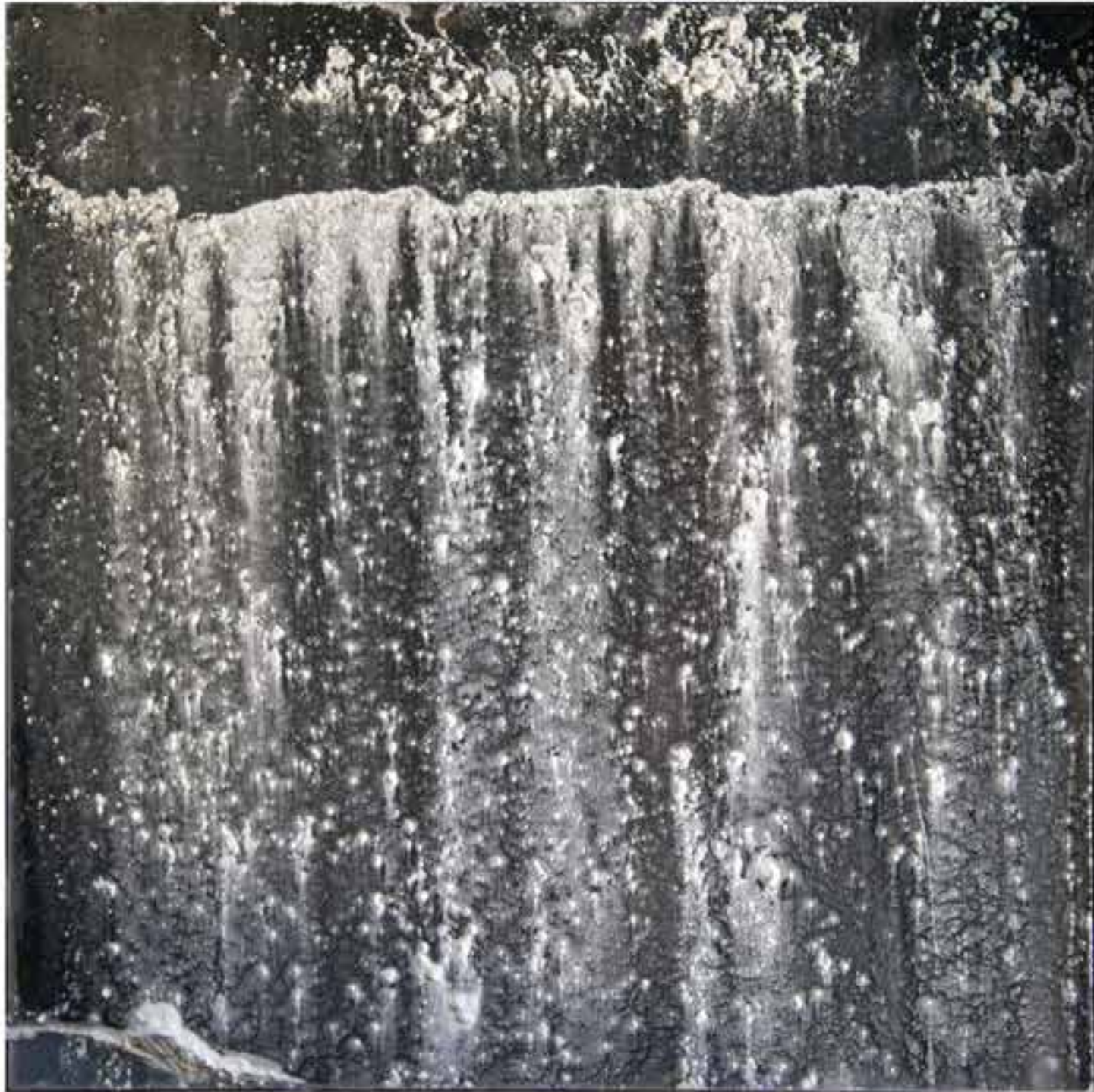

Previous page:
Water and dreams, 2016
Plexiglass, acrylic on board
5 m x 2,44 m
El agua y los sueños

Pages 56 - 59
Light studies, 2016
Pigments on plexiglass
Estudios de luz

Air and dreams, 2016
Plexiglass, acrylic on board
5 m x 2,44 m
El aire y los sueños

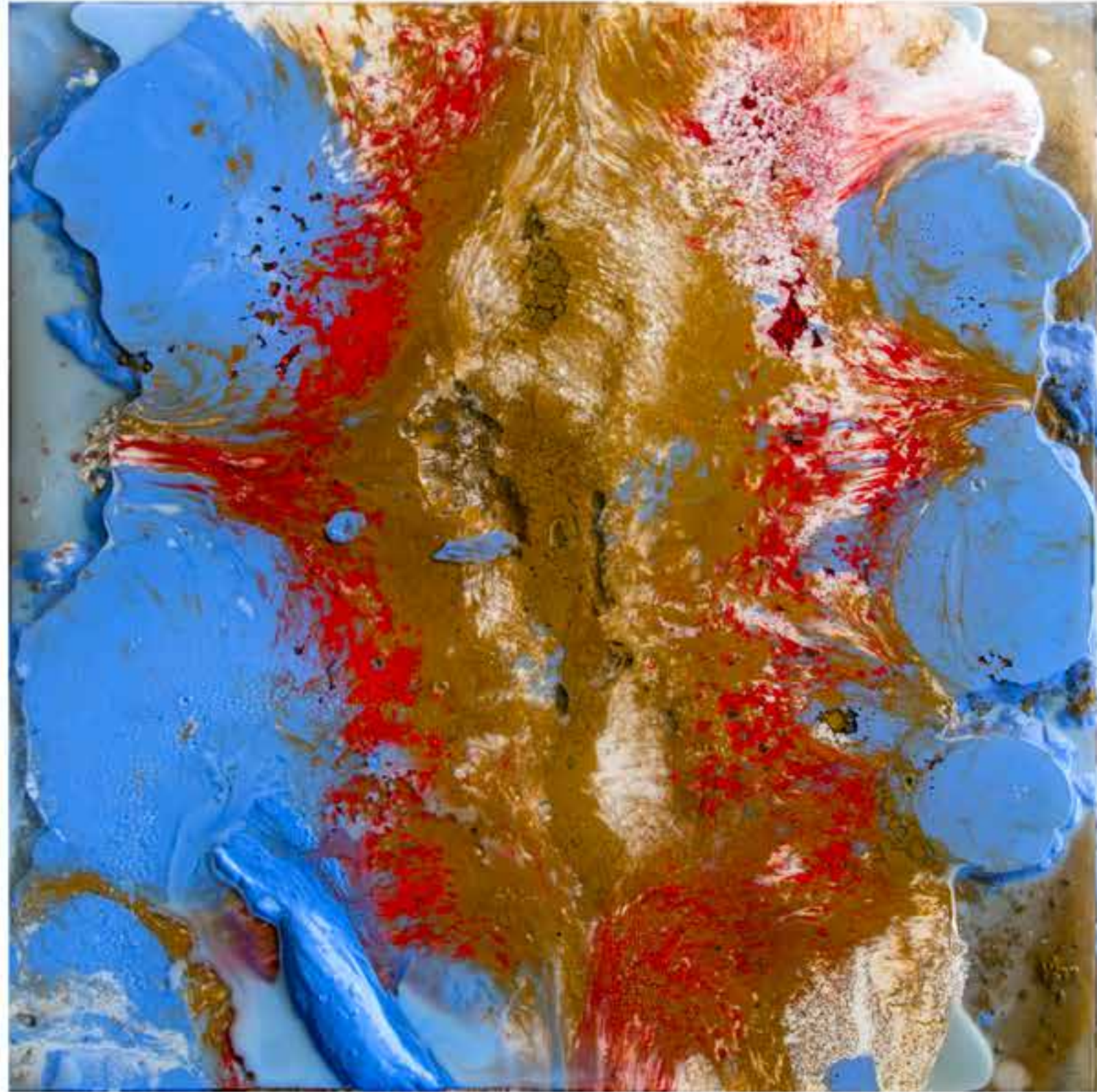
Pages 65 - 67 and 72 - 75
Fossils, 2016
Plexiglass, acrylic on board
50 cms x 50 cms

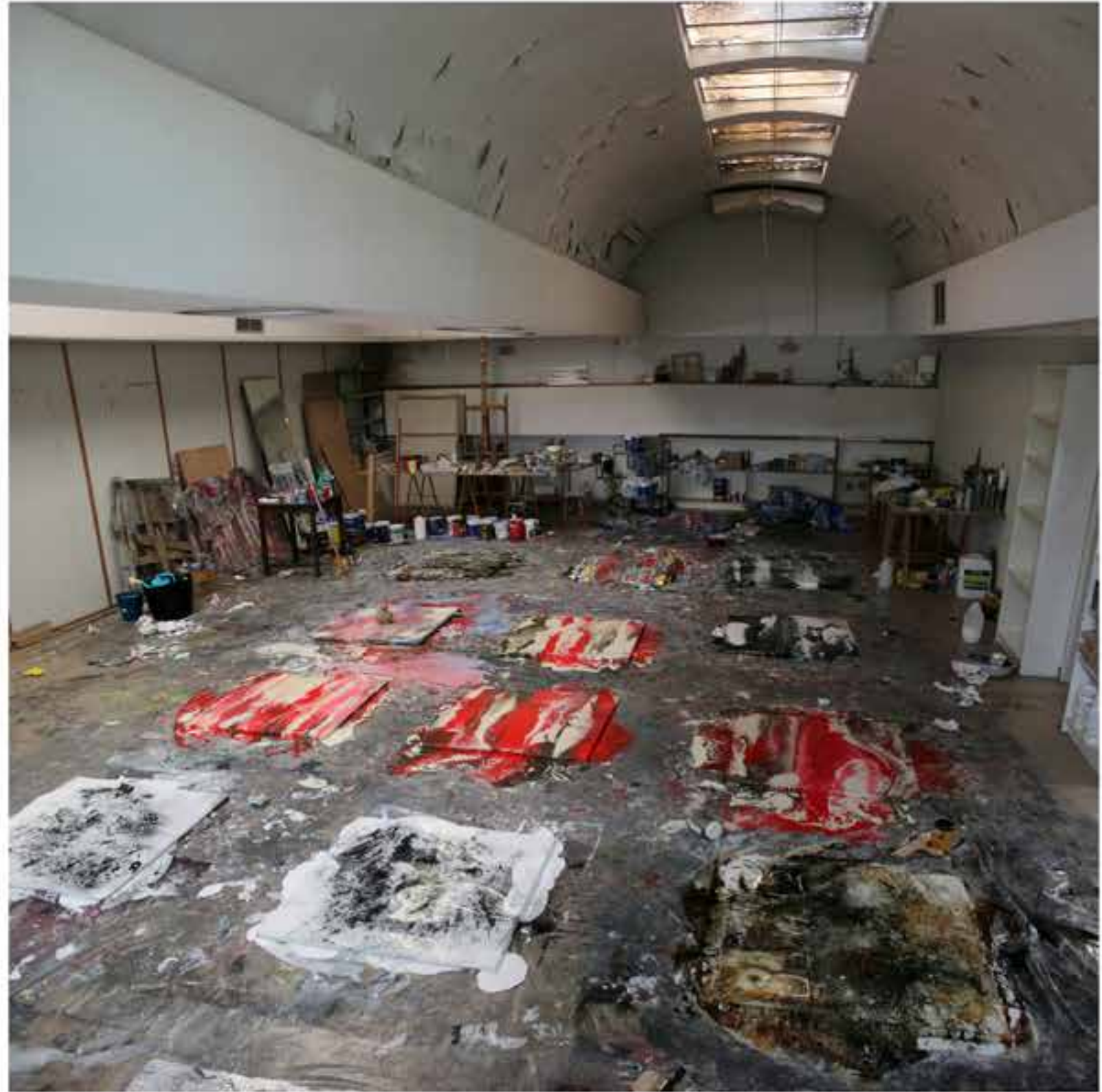

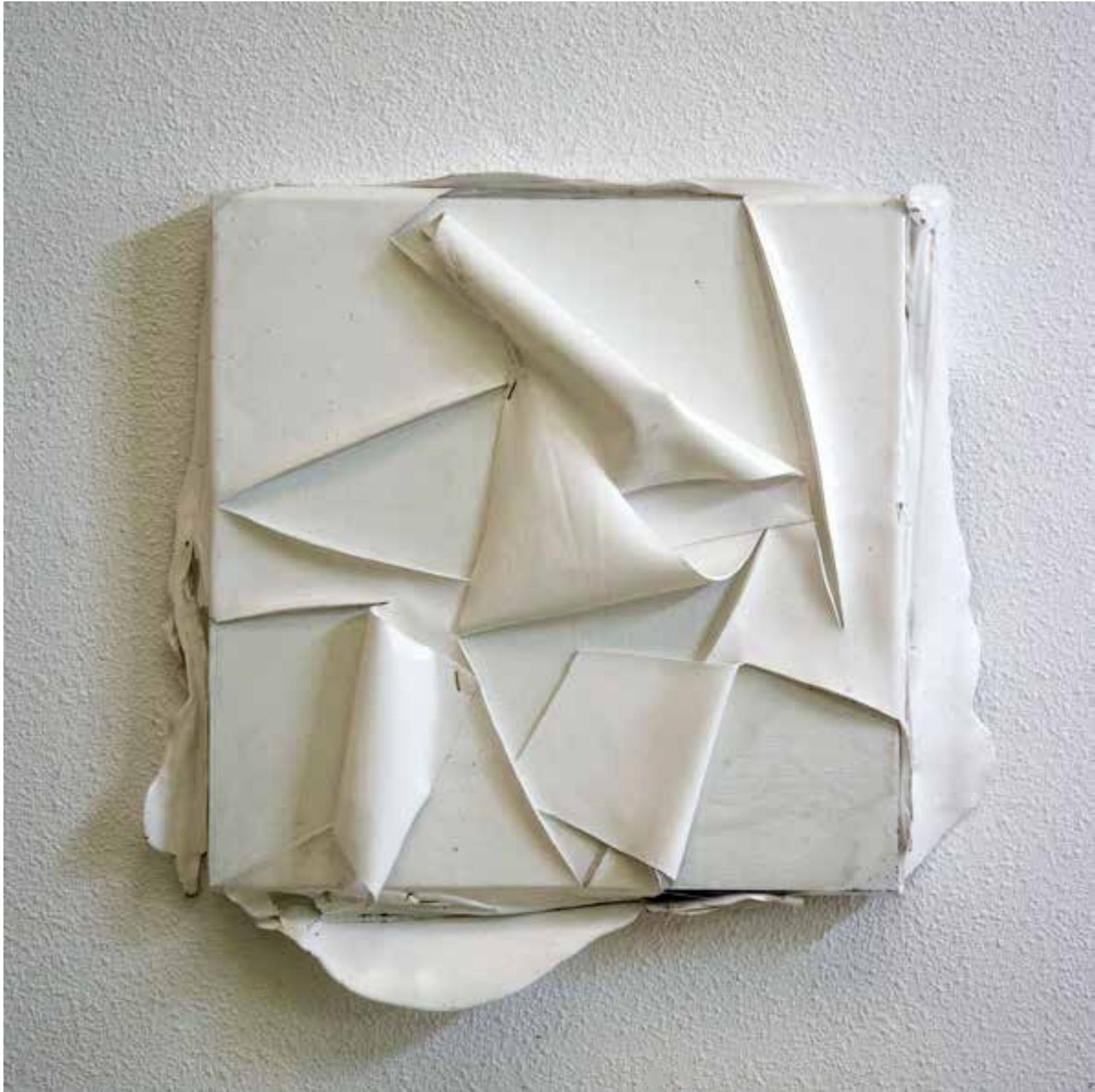

Previous page:
Fragments of a poetics of fire, 2016
Plexiglass, acrylic on board
5 m x 2,44 m
Fragmento de una poética del fuego, 2016

2 pieces in progress, artista residence in Aranzazu

Artist's studio in Madrid

Triptych, 2014
Acrylic on board
30 cms x 30 cms

Acrylic on board, 2014
40 cms x 40 cms

Plexiglass, acrylic on board, 2014
40 cms x 40 cms

Acrylic unsupported
1,8 m x 1,8 m

Acrylic on board I, 2014
40 cms x 40 cms

Light studies, 2017
Pigments on plexiglass
Estudios de luz

Plexiglass, acrylic on board, 2017
1 m x 1 m

2 pieces
Plexiglass, acrylic on board I, 2013
1 m x 1 m

Plexiglass, acrylic on board, 2014
40 cms x 40 cms

Plexiglass, acrylic on board, 2013
1 m x 1 m

2 pieces
Plexiglass, acrylic on board, 2013
1 m x 1 m

2 pieces
Plexiglass, acrylic on board, 2016
1 m x 1 m

2 pieces
Plexiglass, acrylic on board, 2016
1 m x 1 m

Acrylic on board, 2016
40 cms x 40 cms

Circle
Acrylic unsupported

2 pieces
Pigments on plexiglass, 2017
50 cms x 50 cms

2 pieces
Pigments on plexiglass, 2017
50 cms x 50 cms

Alfama, 2011
Acrylic on canvas
2 m x 2 m

Pigments on board, 2017
2,40 m x 4,40 m

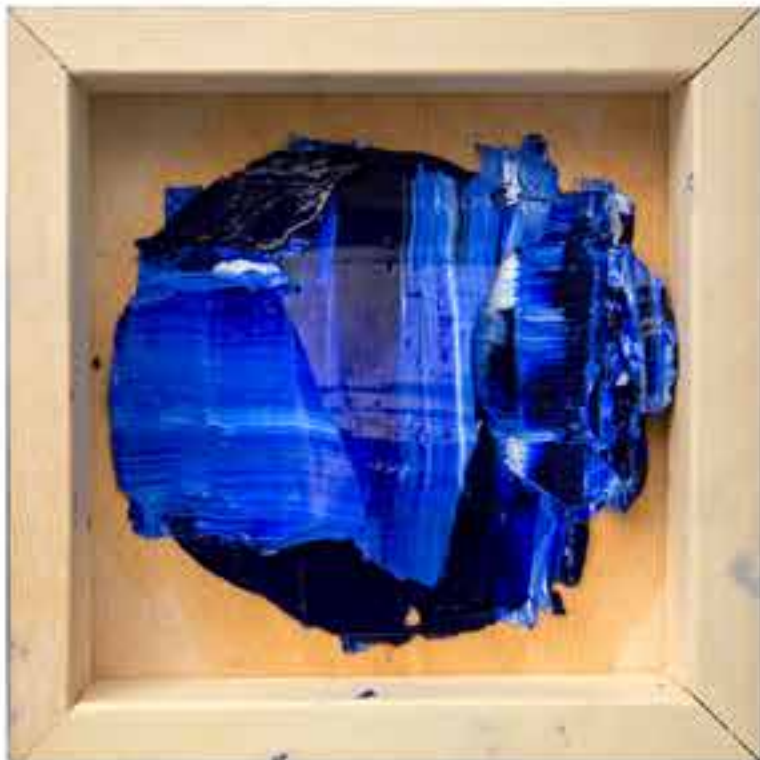

2 pieces
Oil on board, 2011
22 cms x 25 cms / 30 cms x 30 cms

Flight, 2011
Triptych, acrylic on board I
3 m x 2,23 m

Cavern, 2011
Triptych, acrylic on board
3 m x 2,23 m

Next page:
Arga, 2017
Acrylic on panel
6 m x 3,70 m

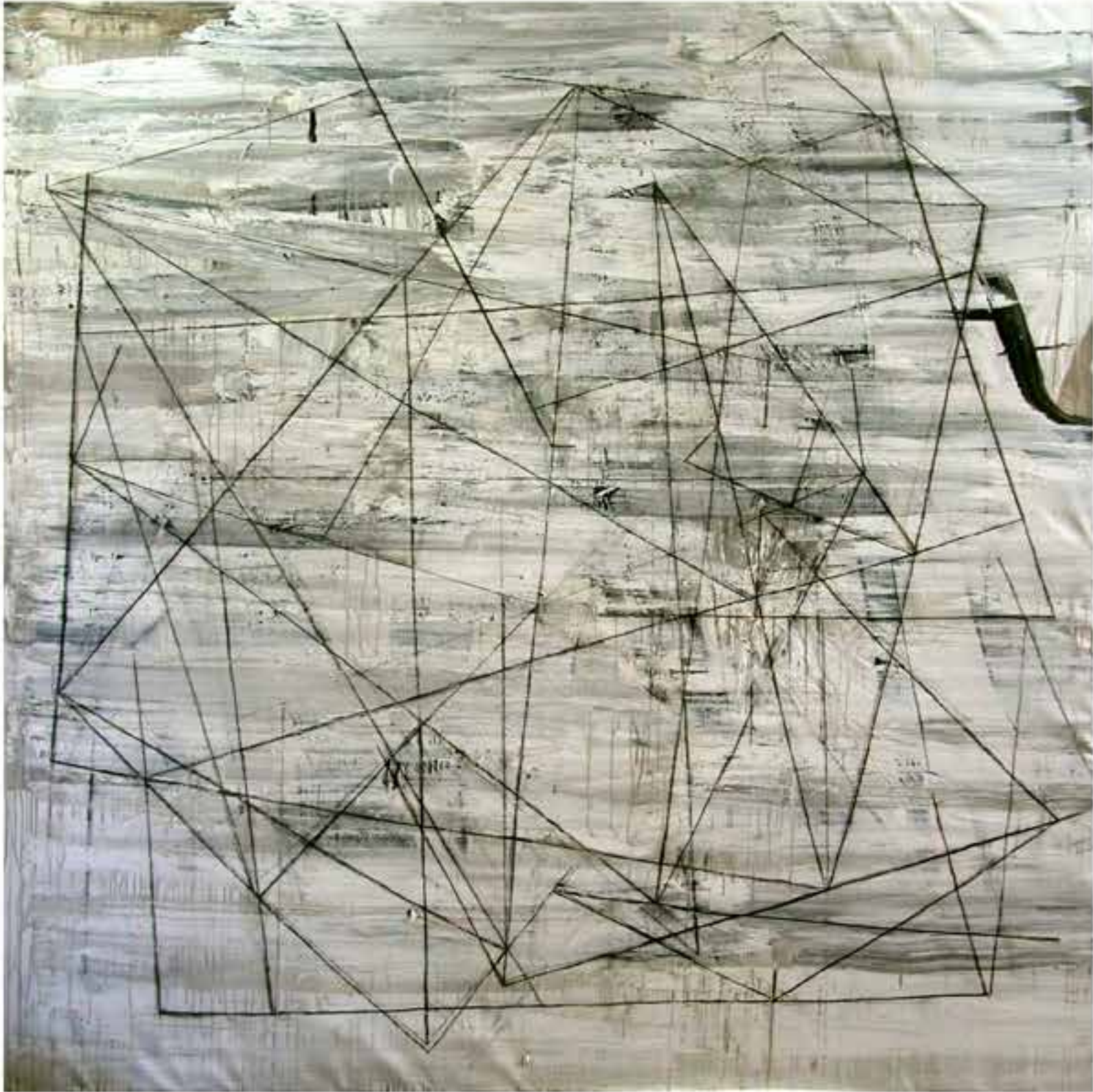

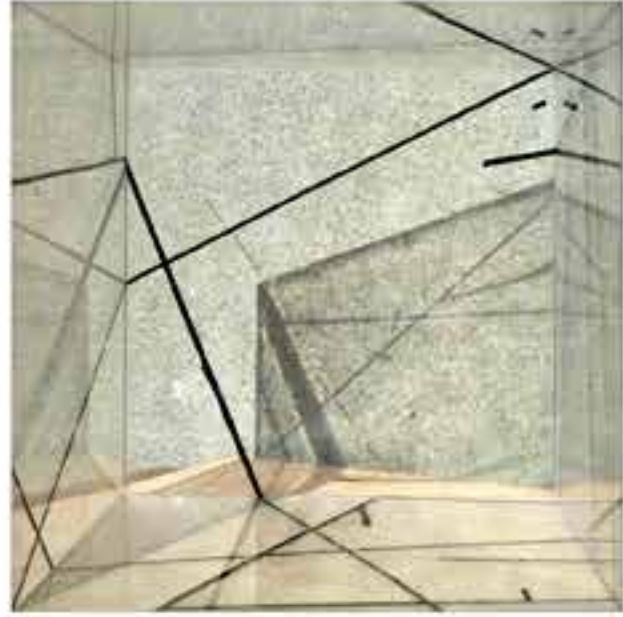

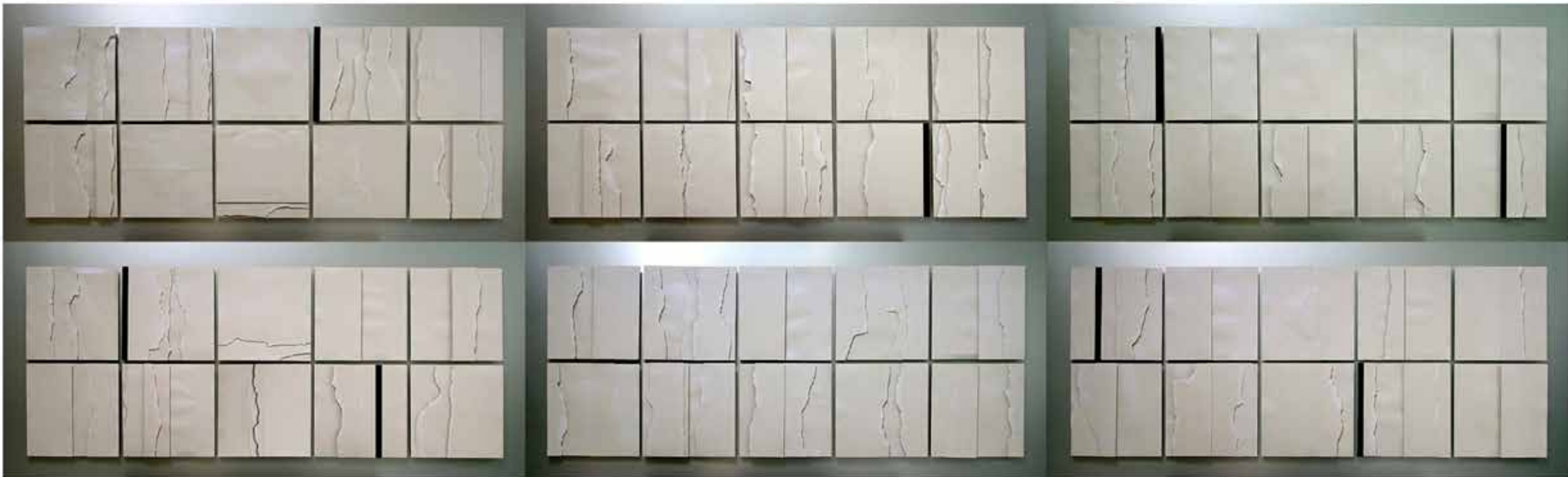
Variations, 2005
Relief of Wood on board

Map of air, 2011
Acrylic on canvas
2 m x 2 m

Light box, 2011

Double triptych, 2003
Serie Collages
4,83 m x 1,83 m

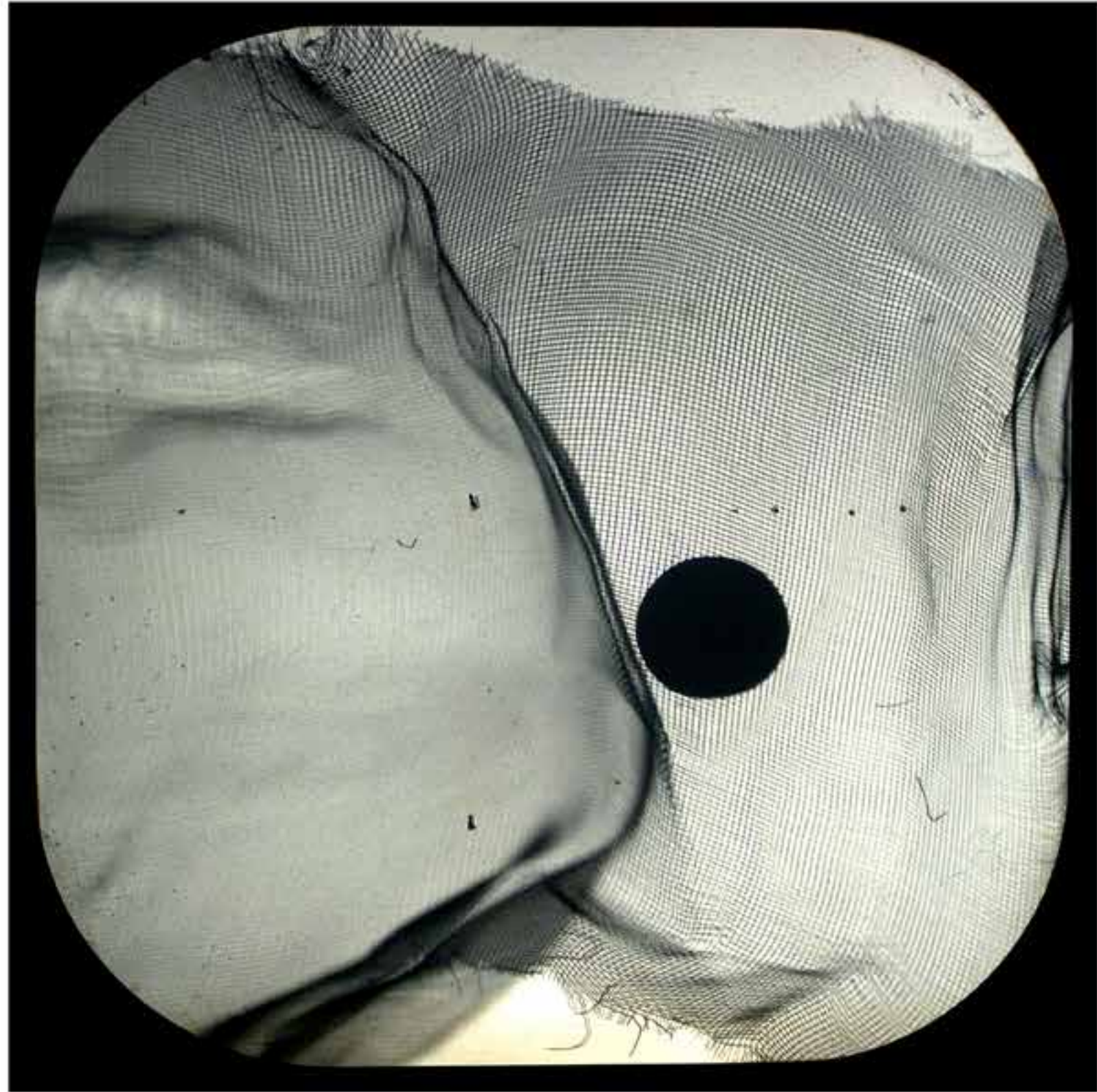
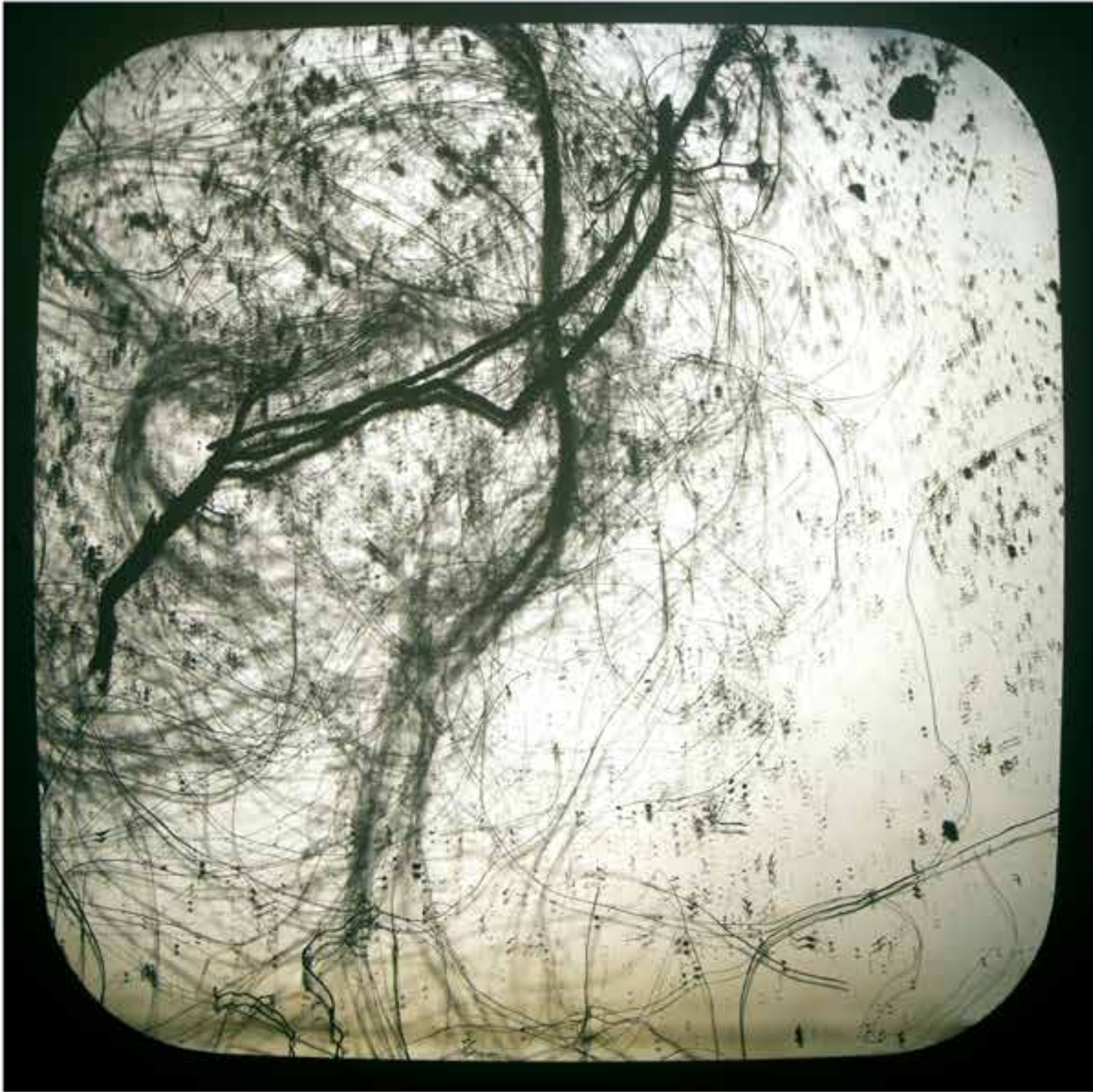
3 pieces, 2002
Serie Collages
40 cms x 40 cms

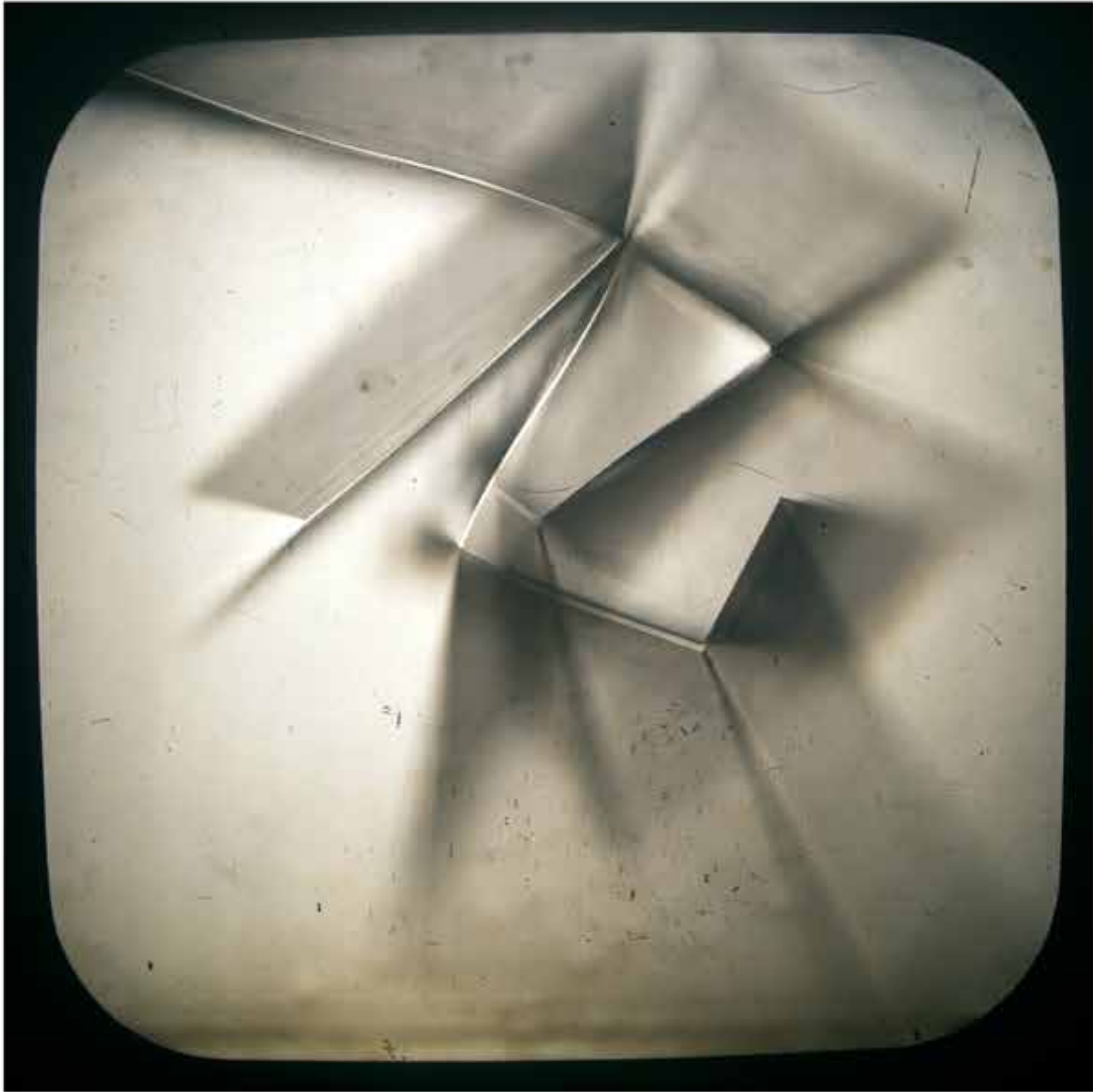

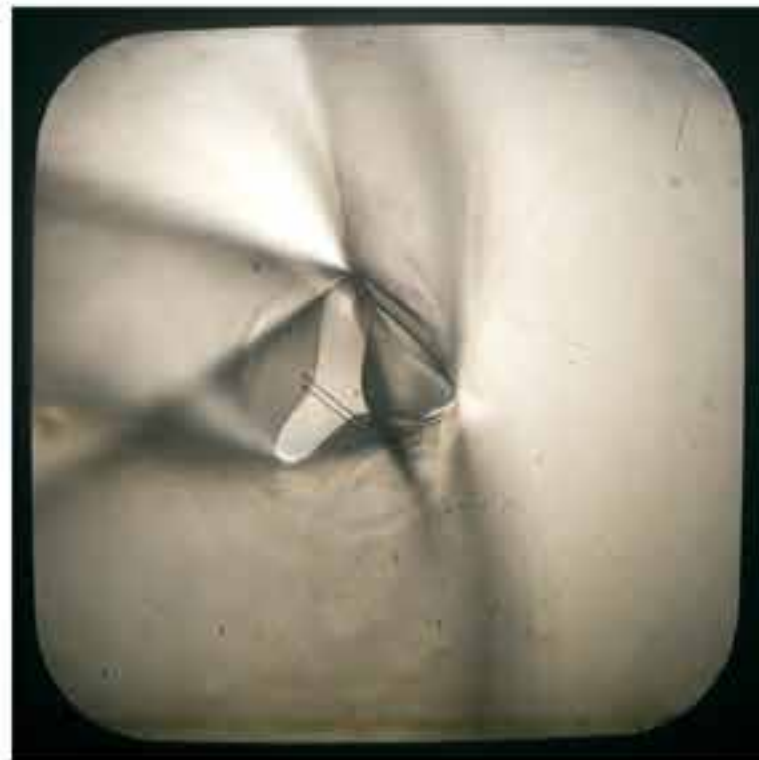
T.G.

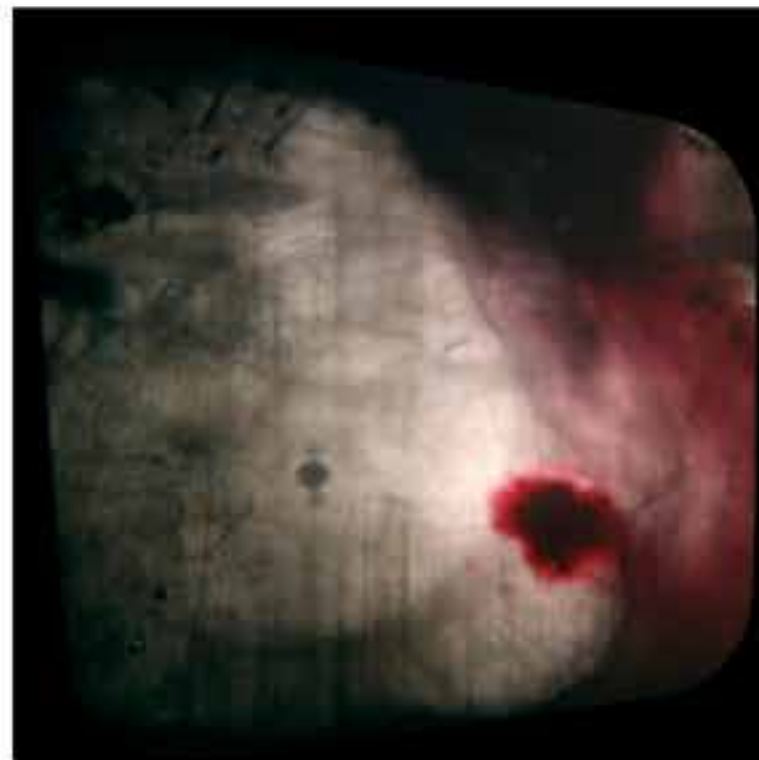
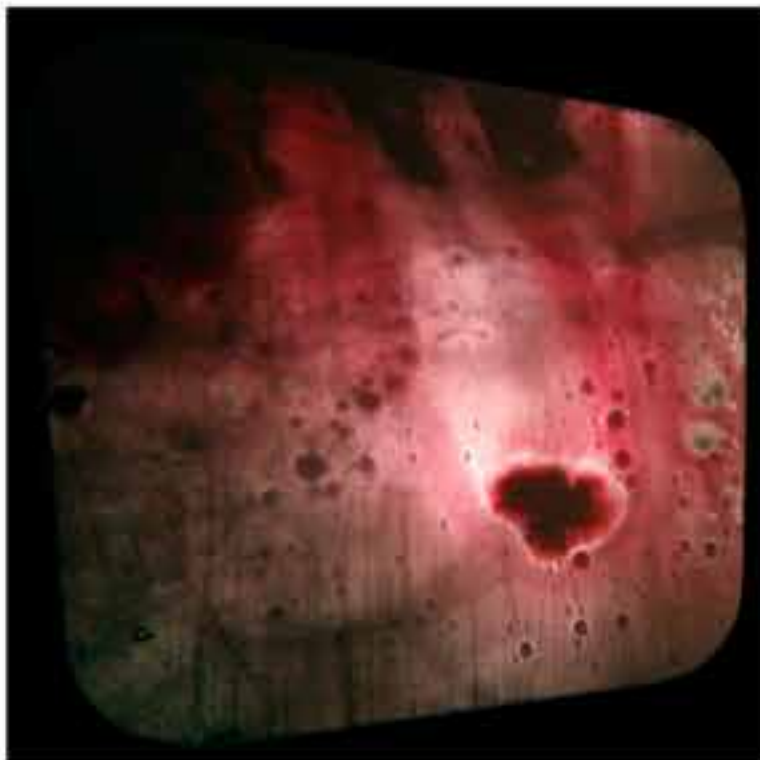
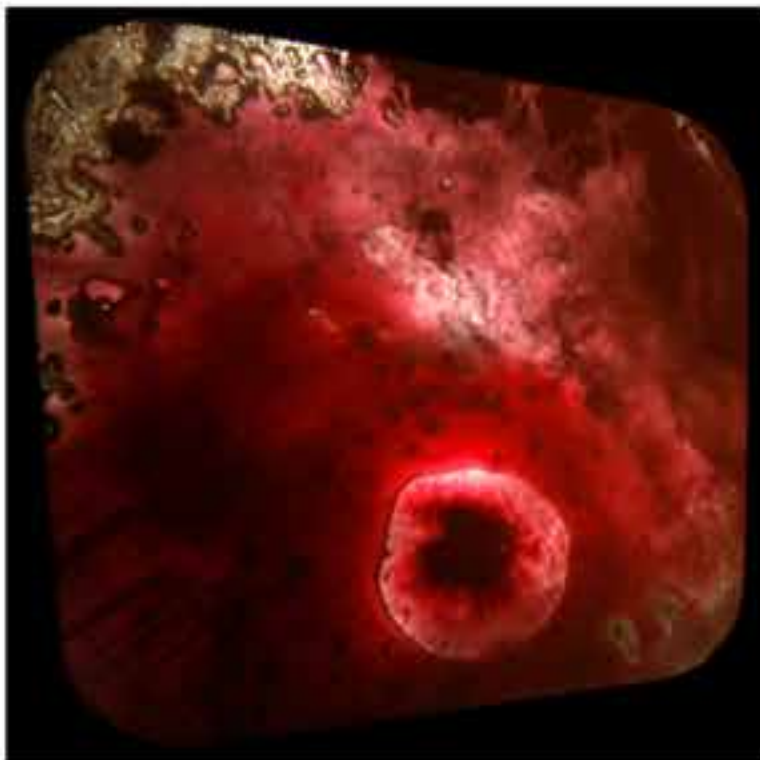
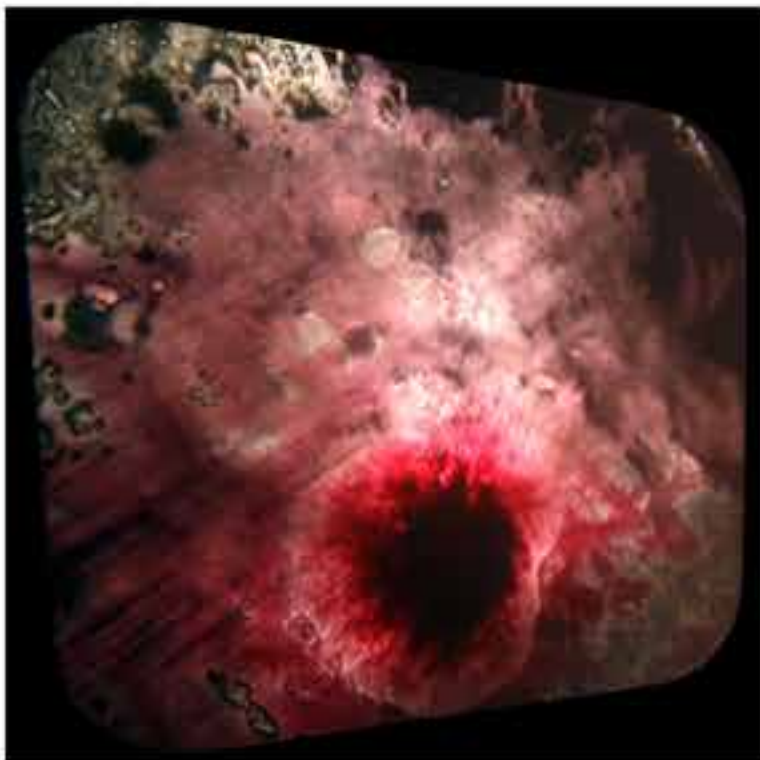
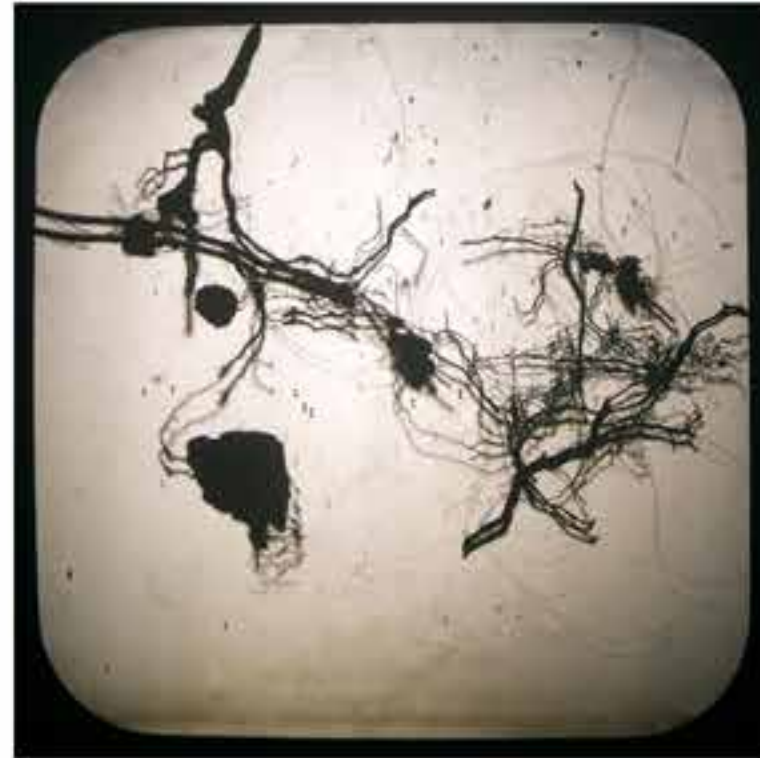
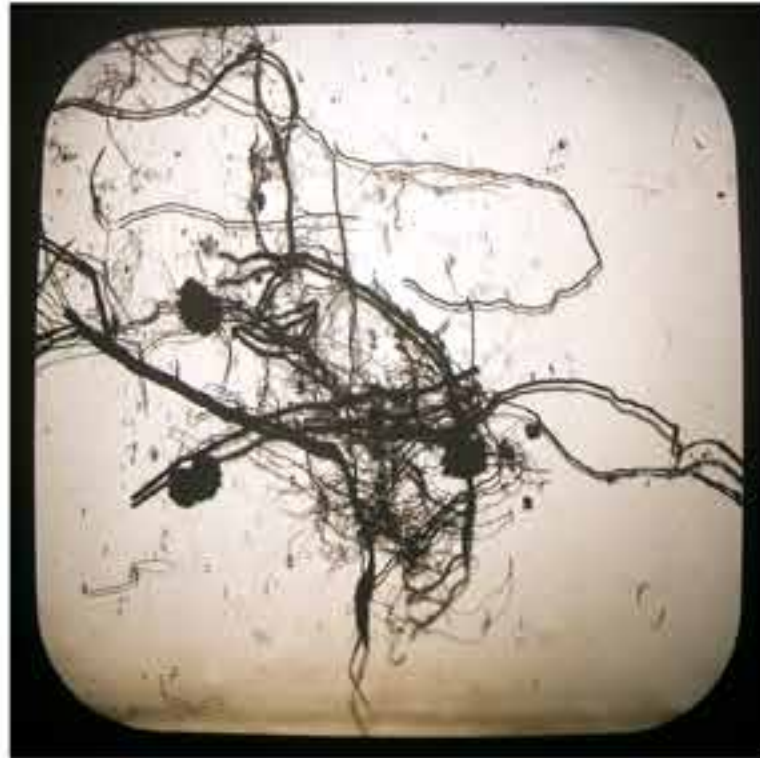
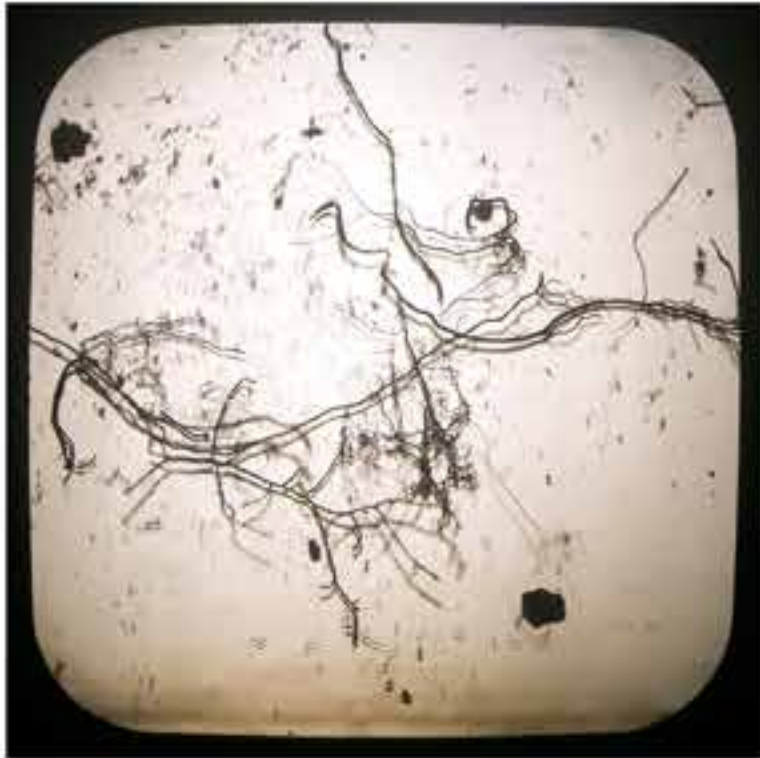
SY

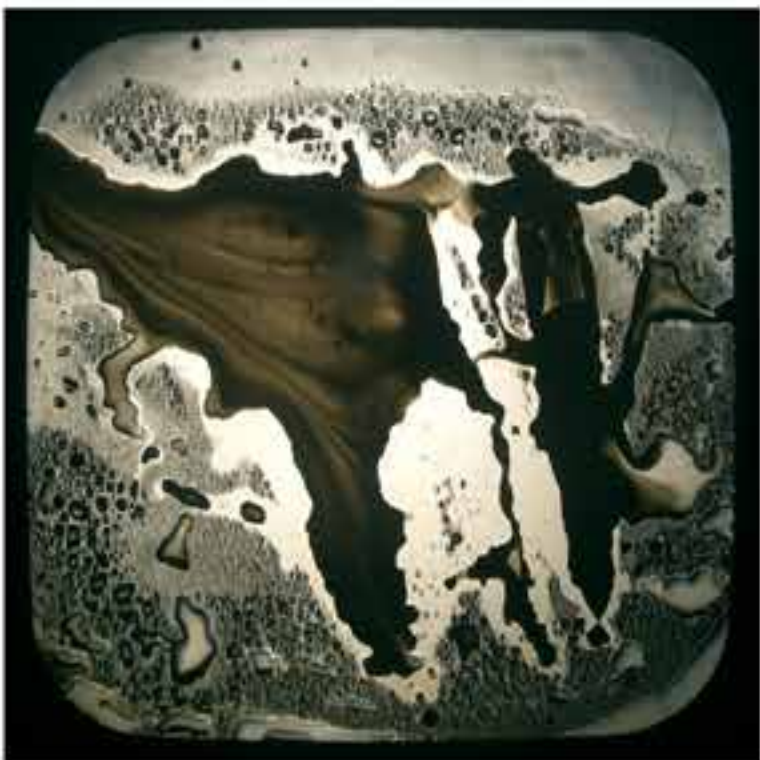
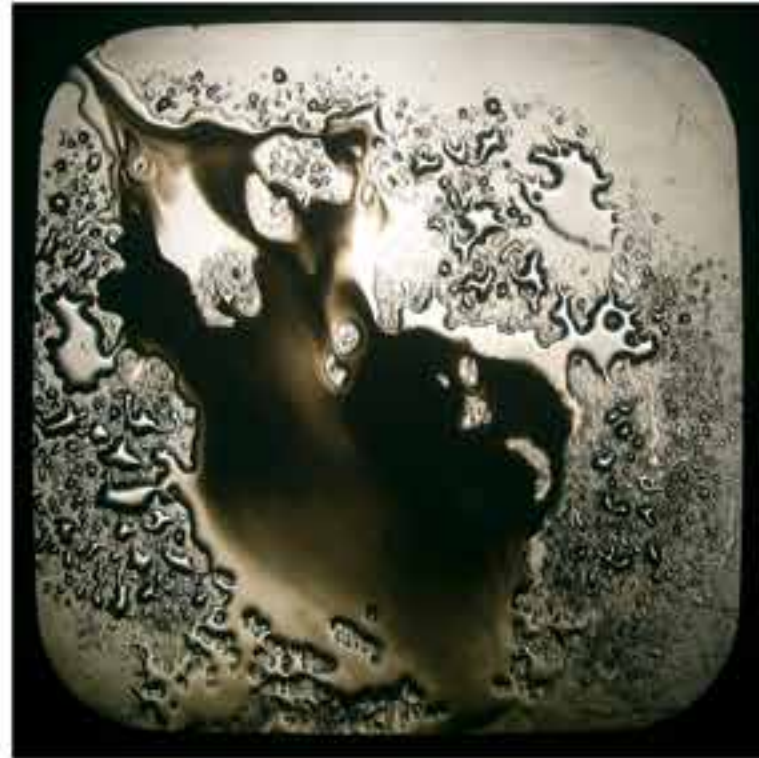

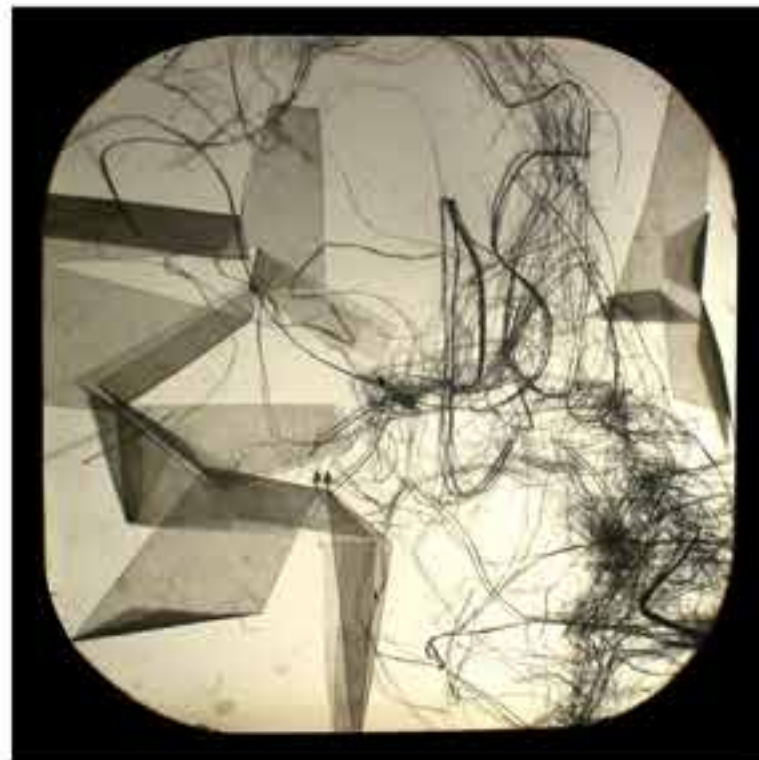
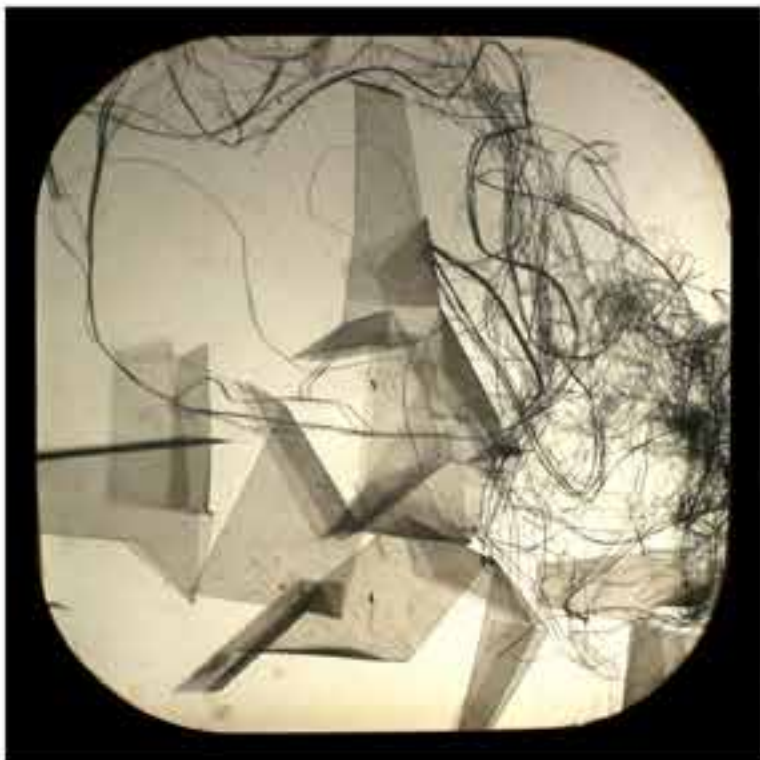

César Barrio was born in Oviedo in 1971. He lives and works in Madrid and Lisbon.

His first exhibition was in 1989. He received a degree in architecture from the University of Navarra in 2009, and has given classes and lectures as an invited professor in the schools of architecture of Pamplona, Zaragoza and Toledo. He regularly collaborates as an artist in diverse architecture studios and on heterogeneous projects with writers, musicians and poets as well as theatre sets or fashion design.

barrio.c@gmail.com

<https://cesarbarrio.wix.com/cesarbarrio>

<https://www.instagram.com/cesarbarrio.art>

<https://www.facebook.com/cesar.barrio.f>

César Barrio nace en Oviedo en 1971. Vive y trabaja en Madrid y Lisboa.

Realiza su primera exposición en 1989. Licenciado en arquitectura por la Universidad de Navarra en 1999. Ha impartido cursos y conferencias como profesor invitado en las escuelas de arquitectura de Pamplona, Zaragoza o Toledo. Colaborador habitual como artista de estudios de arquitectura y en proyectos heterogéneos con escritores, músicos o poetas así como en escenografías o el diseño de moda.

LATEST SOLO EXHIBITIONS . ÚLTIMAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2018 Rituales del imaginario. La Nave, Madrid.
- 2017 Espacio Las catedrales. Fundación Arantzazu Gaur.
- 2016 Espacio 77, Madrid.
- 2015 “El rumor y el sonido”. Galería La puerta Gótica, Pamplona.
- 2014 “El rumor y el sonido”. ICA, Oviedo.
“A vida não pára”. Madphoto gallery, Madrid.
- 2013 “Poligrafías”. Fundación La bagatela, Madrid.
Espacio Reina, Madrid.
- 2012 Show room Pedro Ros, Madrid.
- 2010 Serie 14 piezas. 20 aniversario Asociación Fulbright. Madrid.
- 2008 Galería unoztres, Pamplona.

LATEST COLECTIVE EXHIBITIONS . ÚLTIMAS EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2017 La causa material. Galería Oficina de proyectos, Gijón.
En torno al círculo. Galería Kreisler, Madrid.
- 2016 No título. No texto. Galería Oficina de proyectos, Gijón.
Digital versus analógico. Galería Kreisler, Madrid.
- 2013 Fundación Amelia Moreno, Quintanar, La Mancha.
Fundación María Forcada, Tudela.
- 2010 Grupo Matarromera, Valladolid.
- 2009 Simposio Internacional de Artistas Torrefactum. Logroño.

ART INTERVENTIONS . INTERVENCIONES

- 2018 Madrid es Moda, colección Sororidad. Colaboración con María Lafuente.
- 2017 Residencia artística Fundación Arantzazu Gaur.
MB Fashion Week, colección Código Rojo 146. Colaboración con María Lafuente.
- 2015 “Jazzruela”. Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián. Colaboración con los músicos Josetxo Silgueiro y Pierre Jodlowski. Realización de la obra “El palimpsesto de Cortázar” en directo.
Festival Músicas desnudas. Colaboración con Sigma Project, Círculo de Bellas Artes, Madrid.
- 2014 Universidad de Toledo.
- 2013 Fundación Amelia Moreno, La Mancha. Colaboración con Isaac González.
- 2012 Open art. Colaboración con Daniel Carranza, Logroño.
- 2009 Escenografía “Happy new day” dirección Agnieszka Kolodynska y Jose Iglesias Vigil, estreno
“Teatr Osmego Dnia” Poznan, Polonia.
- 2008 Sala Galileo, Madrid. Colaboración con el músico Joe Barnara
Escenografía “I byl wolno” dirección Agnieszka Kolodynska y Jose Iglesias Vigil, estreno
“Teatr Jaracza Olsztyn”, Polonia.

COLLABORATIONS WITH ARCHITECTS . COLABORACIÓN CON ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

Vicens+Ramos. Otxotorena y asociados. Lopez-Tena, Gimeno-Guitart, Mongay. AH asociados. IDOM. Martín Escanciano. Fernandez Madrid. Haro-architects. Capilla Vallejo. Chocarro-Urmeneta. Iriarte y Salvador. Suárez Santas. Cabeza Sastre. Azpilicueta arquitectos. Alarcó arquitectura.

COLLECTIONS . COLECCIONES

Universidad de Navarra. Universidad de Toledo. Promotora Arcisa. Asturias. Constructora Cofegsa. Asturias. Promotoras públicas Visesa, Orubide y Alokabide. Vitoria. Caja de Ahorros de Navarra. Caidis. Pamplona. Mancomunidad de Aguas. Pamplona. Biblioteca Pública Yamaguchi. Pamplona. Aseguradora MGS. Madrid. Fundación Arantzazu Gaur, Guipuzcoa. ARS Magazine. Madrid. Conventions Center. Lima. ETSAUN. Pamplona. Asociación Fulbright. Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. Córdoba. Fundación Pazo de Montecelo. Galicia. Biolty. Madrid. y en colecciones privadas en España, Portugal, Francia, Italia, Austria, Brasil, México y Perú.

