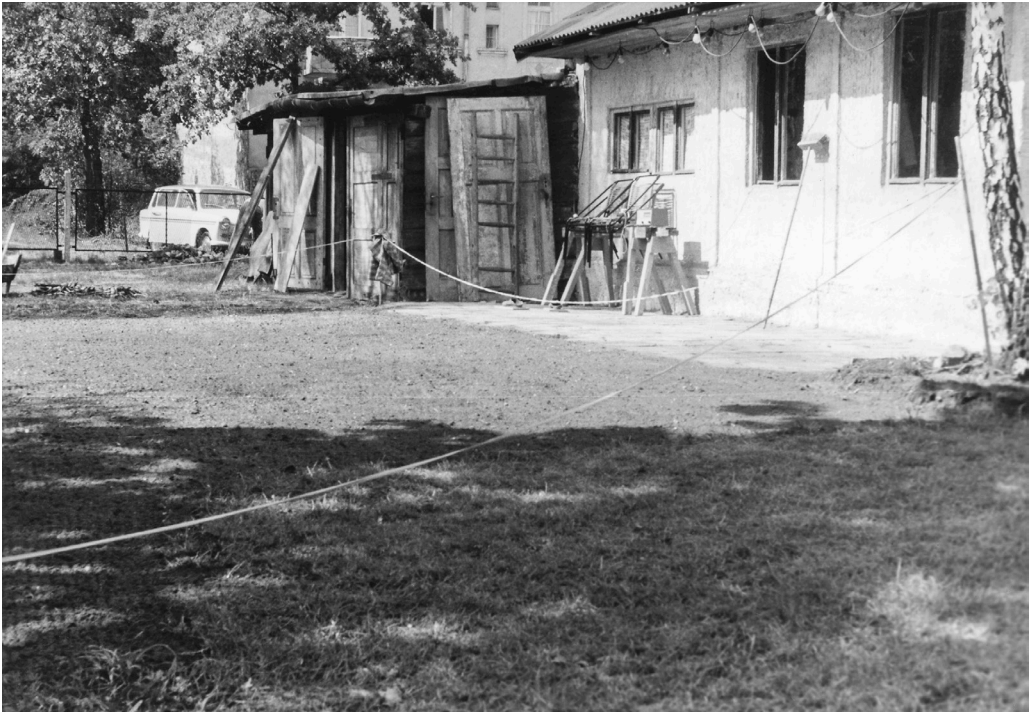

IÑAKI BONILLAS
JUEGOS CONCEPTUALES

PROJECTESD
T +34 934 881 360
WWW.PROJECTESD.COM
PASSATGE MERCADER, 8 BAIXOS 1
08008 BARCELONA

IÑAKI BONILLAS

JUEGOS CONCEPTUALES

Inauguración: 08.05.2025, 19:00h

Exposición: 08.05 > 28.06.2025

Visita guiada a la exposición con el artista: 10.05.2025 a las 13.30h

+info: gallery@projectesd.com

Comparado con otros movimientos artísticos del siglo XX, el arte conceptual sobresale por su notoria falta de cohesión estilística: las obras de este movimiento pueden tranquilamente ir de una pintura que no representa otra cosa que la fecha del día en que se pintó, una inmensa espiral de piedras dispuesta sobre un lago o un edificio partido por la mitad, hasta un performance que consiste en que el artista debe confiar en el tino de un colega que habrá de dispararle con un rifle en el brazo izquierdo. A pesar de su diversidad, esta serie de prácticas heterogéneas comparten, no sólo una insistencia en salirse de los parámetros tradicionales de la producción de objetos artísticos; también las congrega una búsqueda dirigida a borrar la frontera, “quizá la más persistente y amurallada de la historia del arte”, como escribió el poeta Luigi Amara, que separa la vida del arte.

El arte conceptual cuestionó, así, tanto la materialidad de la obra como su estatus de objeto privilegiado, mantenido férreamente al margen de las cosas que pueblan el espacio donde tiene lugar la vida cotidiana. Lo que lo volvió desafiante a ojos del espectador acostumbrado a la pintura y la escultura tradicionales fue, precisamente, su empeño en fundirse con el entorno ordinario, que lo hacía desdibujarse hasta casi desaparecer –en el extremo de ello están todas las obras que tuvieron lugar, por ejemplo, sin que nadie las viera, a excepción, cosa inédita, del fotógrafo que salvó la acción de desvanecerse por completo en el aire.

Y con esa insistencia en mover los límites hasta lo impensable, el arte conceptual cambió radicalmente la manera de hacer y de entender el arte. Y también, como pasa con las formas artísticas que sacuden los cimientos del edificio completo de la percepción colectiva, modificó profundamente el modo que teníamos de ver el mundo. Y así como decimos que algunas cosas son en extremo barrocas –porque el arte así nos lo enseñó–, es claro que otras son indudablemente conceptuales en espíritu –ciertos gestos cotidianos que cobran de pronto un aire curioso de obra en proceso. Esta intuición llevó a Iñaki Bonillas a perseguir una serie de imágenes, abiertamente no-artísticas, que bajo la luz adecuada pudieran ser leídas en clave conceptual. Y es que posiblemente esta sea la gran lección de aquel movimiento indefinible: el contexto lo es todo. O, dicho de otro modo: el arte está pasando todo el tiempo, nada más hay que saber mirarlo.

Lo segundo que hizo Bonillas fue acercarse a Allan Kaprow, uno de los primeros artistas que buscó que el umbral que separa la vida y el arte fuera lo más incierto y difuminado posible. Y para ello decidió trabajar por fuera de los museos y las galerías, provocando situaciones “abiertas”, como las llamaba él, a las que les dio el célebre nombre de *happenings* —es decir, “pasandos”, porque eso eran: arte que está pasando y del que después no queda nada. La práctica artística de Kaprow, bien vista, no fue casi nada más que eso: borrar los límites. Y por eso llegó a darle a acciones anodinas como barrer o cepillarse los dientes el carácter de obras, pues le parecía que la vida ordinaria, cuando está ejecutada como arte “puede hacer que la cotidianidad se cargue de poder metafórico”.

Tal es el punto de partida de una de las obras de Bonillas, presente en esta exposición, *Essay on the Blurring of Art and Life*, que hace eco del célebre libro que recoge los escritos de Kaprow sobre, eso, el desdibujamiento del arte y la vida. Pero Bonillas va más allá de tomar únicamente ese título, también recrea uno de los trabajos más complejos de Kaprow: aquel que tomó forma de libro en 1966, pero que narrativamente funciona como “un sueño”, decía Kaprow; esto es, dando saltos, contradiciéndose, cambiando de lugar abruptamente, abandonando escenas a medias, intercambiando personajes, en fin, siendo coherente con la falta total de coherencia. Para Bonillas, el libro, de nombre *Assemblage, Environments, & Happenings*, se vuelve una especie de modelo para armar, a partir del cual es posible volver a pensar en la relación entre imagen y texto, siguiendo las reglas principales impuestas por Kaprow: “la línea entre el arte y la vida debe mantenerse tan fluida, y quizás indistinta, como sea posible” y “los materiales de origen deben proceder de cualquier parte excepto de las artes”.

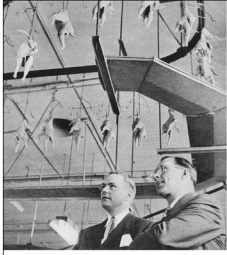

Bonillas toma, entonces, los cincuenta y seis títulos que Kaprow da a las distintas fotografías que reunió en su libro, tomadas de una serie de ensamblajes, ambientes y *happenings* diversos, y elabora una nueva narrativa a partir de las imágenes que encuentra en viejas revistas *Life*, que, como su nombre lo indica, pueden verse como un gran repositorio de la vida en este planeta. De ahí que el cruce aquí se dé entre el arte y esa vida peculiar, que los fotógrafos de la famosa publicación se afanaron en recoger de las calles, las oficinas, las escuelas, las casas, los parques de lugares y épocas diversos, para ofrecer una elocuente e interminable enciclopedia de maneras de existir.

El resultado es un amplio conjunto de vistas de personas inmersas en una serie de “pasandos” que, en este contexto, se vuelven de lo más susceptibles de ser percibidas como arte conceptual. En el corazón de esta pieza está la idea sencilla de que una acción llevada a cabo desde el completo no-arte puede reaparecer a los ojos del espectador como un ejercicio performático deliberado, por razones difíciles de definir, pero que tienen seguramente que ver con el tipo de sentido del humor que ahí se despliega; el desenfado con el que es llevada a cabo la acción o, simplemente, porque la vida ordinaria tiene también un lado poético. Lo que ocurre, no obstante, es sorprendente; siguiendo a Kaprow, es como si fuera la primera vez que vemos “el mundo que siempre hemos tenido a nuestro alrededor, pero que ignoramos”.

Interior de un ejemplar de la revista *Life*

- 29 HANGING THINGS
- 30 A FACE IN THE WALL
- 31 SPIDER
- 32 WEB

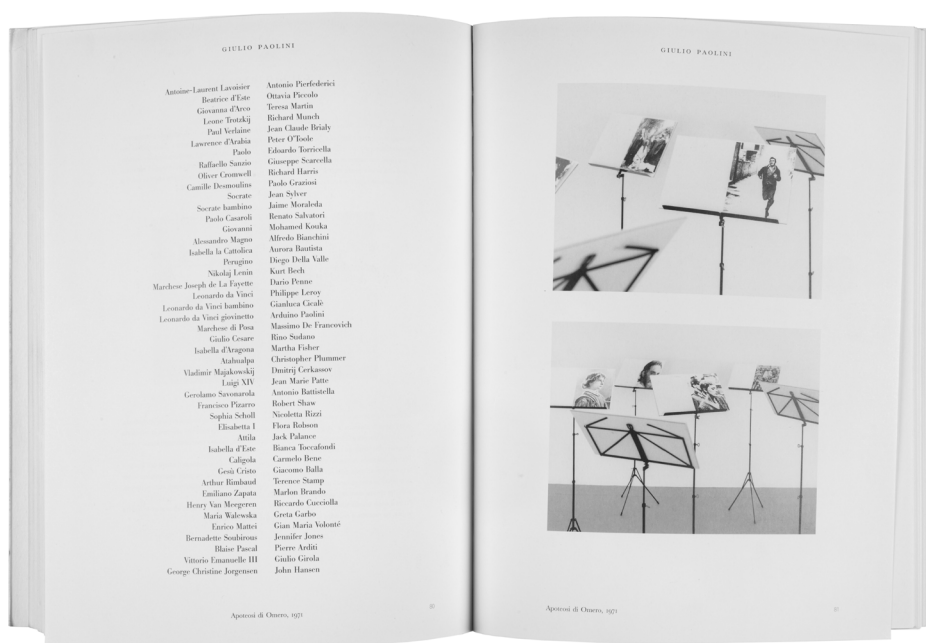
Iñaki Bonillas *Essay on the Blurring of Art and Life*, 2025
 Detalle. Impresión digital sobre papel de algodón, 14 partes
 Cada una: 70 x 60 cm

- 33 MIRROR THE WORLD
- 34 DRINK PAINT
- 35 ENJOY WORK
- 36 BATHTUB

Iñaki Bonillas *Essay on the Blurring of Art and Life*, 2025
 Detalle. Impresión digital sobre papel de algodón, 14 partes
 Cada una: 70 x 60 cm

Finalmente, Iñaki Bonillas presenta la pieza *Vidas breves*. Aquí también el punto de partida es una obra de arte conceptual, en este caso, la pieza de 1971, *Apoteosi di Omero*, del artista *povera*, Giulio Paolini. En esta apoteosis, treinta y tres atriles son desplegados en el espacio de exhibición para mostrar, en lugar de partituras, un conjunto de retratos de actores caracterizados como personajes históricos. Tomados de fotogramas de películas, los rostros traslucen la teatralidad del acto: en lugar de parecer héroes o villanos de la historia, uno los encuentra extrañamente familiares: Peter O'Toole como Lawrence de Arabia, Marlon Brando como Emiliano Zapata o Greta Garbo como la condesa Walewska, hablan más de la historia de Hollywood que de la del mundo. Una apoteosis muy alejada, pues, de la majestuosa pintura de Ingres, que inspiró al italiano, al que precisamente le interesaba resaltar estas paradojas de la representación.

Referencia de la obra *Apoteosi di Omero* (1971) de Giulio Paolini en el libro *Many Colored Objects Placed Side by Side to Form a Row of Many Colored Objects: works from the collection of Annick and Anton Herbert. Programme*

Bonillas, sin embargo, retoma el tema de la identidad y la actuación, pero se va al otro extremo, para contar una historia que corre en paralelo: la de la vida de los extras de cine. Esas personas, tal como las define el diccionario, que aparecen “en una película o serie de televisión sin singularizarse, sin frase ni acción destacada”. Simples comparsas cuyo rol, no obstante, en absoluto es menor, pues pasa por darle veracidad a la acción principal: el hombre detrás del puesto de fruta, la chica de la ventanilla de cobranza, la mujer que fuma un cigarro en el tren, el joven que pasa detrás de los protagonistas en el café.

Esta es, pues, una apoteosis de lo periférico que se vuelve central; lo insignificante, principal. Todos ellos son los protagonistas de ese segundo, de ese instante. No tienen parlamentos, tal vez ni a actores llegan, muchos ni siquiera son mencionados en los créditos finales, pero durante una secuencia brevísima ocupan toda la pantalla y hacen parecer que la película es suya y que ellos son el centro de la trama. La imagen fija amplía el imaginario que puede existir sobre esos personajes, pues basta ver un rostro suficientemente expresivo para que toda clase de historias se nos vengán a la mente: ¿a dónde va ella? ¿De dónde viene él? ¿Qué estará pensando ella? ¿A quién le teme él?

En lugar de Charlton Heston haciendo de Moisés, tenemos frente a nosotros al mensajero al que el profeta ni siquiera volteó a ver; o la muchacha que la reina Victoria dejó que le peinara los cabellos; o el chico al que la protagonista le pidió un expreso doble. En la fotografía, nada de eso importa; lo que cobra verdadera relevancia es el gesto, la mirada, el instante en que la cámara captura una vida breve, pero potente como cualquier otra.

Fotografía de los *Juegos conceptuales* organizados por Vladas Vildžiūnas y Marija Ladigaitė (1978)

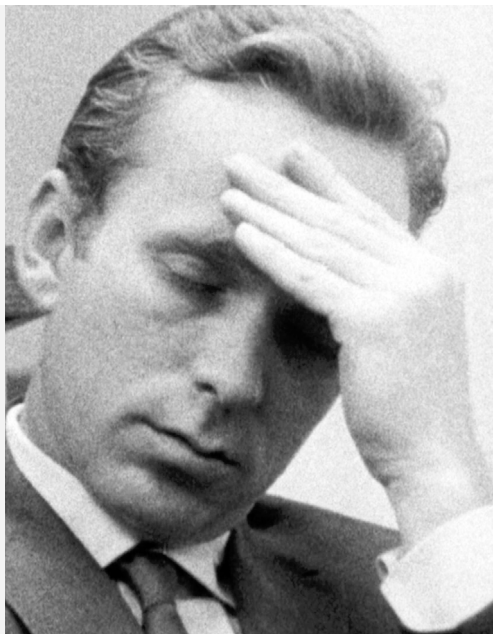
Estos son, pues, los *Juegos conceptuales* que propone Iñaki Bonillas para esta exposición en ProyecteSD. El título hace alusión, nuevamente, a otros artistas y a otra época. En este caso, se trata del otoño de 1978 y los artistas son Vladas Vildžiūnas y Marija Ladigaitė, que por esos días usaban el jardín del estudio que tenían en Vilna, Lituania, para que un grupo de colegas llevaran a cabo, junto con ellos, una serie de situaciones abiertas, como las de Allan Kaprow, pero del otro lado del mundo, a las que llamaron, sin más, juegos conceptuales. De esos ejercicios se conoce una sola imagen, donde se ven los árboles del jardín entrelazados por un listón blanco; al fondo, la gente observa el tejido tranquilamente.

Texto: María Minera

0:10:56

0:02:57

Iñaki Bonillas *Vidas breves*, 2025
Impresión digital sobre papel de algodón sobre atril, 33 partes
Cada una: ca. 42,5 x 21,5 cm

THE COLLECTOR IS PRESENT

IÑAKI BONILLAS EN LA COLECCIÓN DE ÁLVARO LÓPEZ DE LAMADRID

Exposición: 08.05 > 10.05.2025

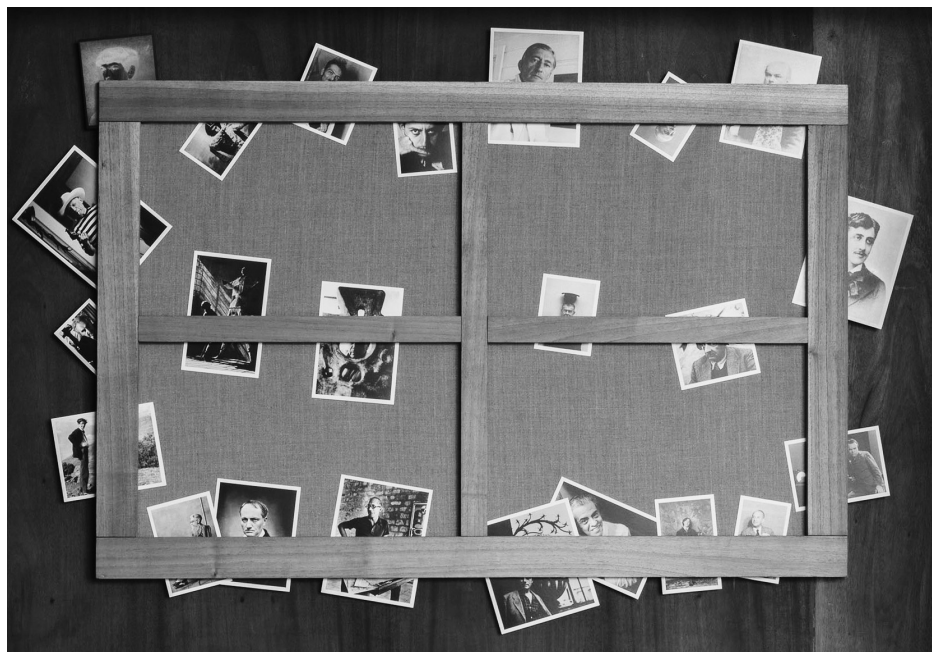
Horario: 8 y 9.05, 11-19h | 10.05, 11-15h

Conversación entre el artista y el coleccionista: 08.05, 20h

The Collector is Present es una iniciativa de Art Barcelona que se inició en 2023, vinculada al evento anual Barcelona Gallery Weekend que se celebrará un año más del 18 al 21 de septiembre. El programa es fruto de la colaboración entre coleccionistas, galeristas y artistas. Para esta ocasión, y coincidiendo con la exposición *Juegos conceptuales* de Iñaki Bonillas, hemos contado con la complicidad y generosidad del coleccionista barcelonés Álvaro López de Lamadrid.

Secretos: Men I Love de Iñaki Bonillas es parte de la colección de Álvaro López de Lamadrid. Esta pieza se presentó en la exposición *Secretos*, un ensayo audiovisual de Bonillas sobre la idea del secreto para la Casa Luis Barragán en Ciudad de México (2016). *Secretos: Men I Love* es una apropiación de la obra *Antología* (1974) del artista *povera* italiano Giulio Paolini, que, además toma el título de la obra de la artista española Dora García (presentada en ProjecteSD en 2010). La pieza está formada por un bastidor y 23 postales que muestran algunos de los personajes masculinos que influenciaron a Barragán (Mathias Goeritz, Chucho Reyes, Edmundo O’Gorman, Marcel Proust, Valle Inclán, Oscar Wilde, Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, etc.). *Secretos: Men I Love* se expuso “escondida” en el clóset de la habitación principal en la segunda planta de la casa en la que vivió Luis Barragán.

Siguiendo con el “modus operandi” planteado en la exposición *Juegos conceptuales*, y en estrecha relación con la misma, Bonillas propone para *The Collector is Present* una nueva obra, *You’re the Top*, un collage visual que dialoga conceptual y formalmente con *Secretos: Men I Love* y que no deja de ser otro juego, un “divertimento conceptual” inspirado esta vez por la letra de la canción homónima de Cole Porter.

Iñaki Bonillas *Secretos: Men I Love*, 2016
Bastidor de madera de cedro, tela y 23 postales blanco/negro y color
81 x 120,5 x 2,7 cm

BIOGRAFÍA

Iñaki Bonillas (1981, Ciudad de México) vive y trabaja en Ciudad de México.

Desde finales de los años noventa, el trabajo de Bonillas ha estado estrechamente vinculado al campo de la fotografía. Con planteamientos próximos a las prácticas conceptuales de los años 60 y 70, el artista ha ido aislando gradualmente los elementos constitutivos de la fotografía relacionándolos con otros procedimientos.

Desde 2003, cuando introdujo en su obra el vasto archivo fotográfico de su abuelo J.R. Plaza, Bonillas ha desarrollado diferentes proyectos que enlazan elementos que pueden parecer incompatibles a priori: por un lado, una narrativa personal y biográfica que consiste en anécdotas y emociones privadas y, por otro, un elemento cuasi-científico de compilación, clasificación y archivo.

Ha participado en la Trienal de la Galería Nacional de Victoria, Melbourne, Australia (2023): *La inminencia de las poéticas*, Bienal de São Paulo, Brasil (2012); *El panal*, Trienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico (2009); *Double Vision*, Bienal de Praga, República Checa (2005); *Utopia Station*, Bienal de Venecia, Italia (2003); *Locus Focus*, Sonsbeek, Arnhem, Holanda (2001); *Scape*, Bienal de Tirana, Albania (2001).

Exposiciones individuales seleccionadas: *Two Spaces*, Espacio artkunstarte, Madrid, España (2022); *La larga exposición*, Biquini Wax, Ciudad de México (2017); *Secretos*, Estancia Femsal/Casa Luís Barragán, Ciudad de México (2016); *Archivo J.R. Plaza*, La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona, España (2012); *Doble claroscuro*, Les Rencontres d'Arles, Francia (2011); *La expresión de las emociones en los hombres y animales*, Hermes und der Pfau, Stuttgart, Alemania (2010); *Pensamiento circular: Una antología*, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (2009); *El topoanalista*, Matadero, Madrid, España (2007); *Intervención al pabellón*, Pabellón Mies van der Rohe, Barcelona, España (2005); *Pequeña historia de la fotografía*, MUHKA, Amberes, Bélgica (2003); *Sala de proyectos*, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México (2000).

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en museos y centros de arte tales como: Museo Amparo, Puebla, México (2022); CAPC Burdeos, Francia (2020); MoMA, Nueva York, EE.UU. (2020); MARCO, Monterrey y ESPAC, Ciudad de México (2019); Cantor Arts Center, Stanford, California, EE.UU. (2018); Arts Santa Mònica, Barcelona, España (2018); MOPA, San Diego, California, EE.UU. (2017); MUSAC, León, España (2025 y 2017); Museo de Arte de Pori, Finlandia (2016); The Galleries at Moore, Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. (2015); MACBA, Barcelona, España (2015); Kunstmuseum Basilea, Suiza; Malmö Konsthall, Suecia (ambos en 2015), Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani, Barcelona, España (2015) y CA2M, Móstoles, España (ambos en 2015); Frac Lorraine, Metz, Francia (2014), Salzburger Kunstverein, Austria (2014), entre muchos otros.

Su obra forma parte, entre otras, de las siguientes colecciones: Museo Amparo, Colección Gelman, Museo Tamayo, Fundación Televisa, MUAC, La Colección Jumex, Colección Coppel, FEMSA, todos en México; CGAC de Santiago de Compostela, MUSAC de León, MACBA de Barcelona, todos en España; MoMA de Nueva York, MOPA de San Diego, SFMOMA de San Francisco, Museo de Arte de Nevada de Reno, todos en EE.UU.; Musée Départemental d'Art Contemporain de Rochechouart, FRAC Lorraine de Metz, FRAC Île-de-France/Le Plateau y CNAF, todos en Francia.