

UNIVERSO BERROCAL.

Aproximación multidisciplinar al proceso creativo
y a la figura del escultor Miguel Berrocal

EDITOR BELTRÁN BERROCAL SAJONIA-COBURGO

(Fundación Escultor Berrocal para las Artes)

Fecha límite de envíos (Deadline for sending papers) 15/09/2019

El equipo editorial de *Umática –Revista para el análisis de la imagen y la creación–* y la *Fundación Escultor Berrocal para las Artes* invitan a investigadores y creadores a descubrir o redescubrir a uno de los más singulares, fascinantes, escultores españoles del siglo XX: Miguel Berrocal (1933-2006). Escultor español nacido en 1933 en la provincia de Málaga, España, artista de reconocido prestigio cuyas obras se encuentran en numerosos museos y las principales colecciones públicas y privadas del mundo.

La obra y los procesos de Berrocal evidencian y permiten reflexionar sobre la profunda interrelación entre arte, ciencia y tecnología.

Una de las características distintivas más conocidas de la obra de Berrocal es el "desmontaje", i.e. la posibilidad de que una escultura se pueda descomponer en diferentes elementos. Con esta investigación Berrocal rompe con uno de los cánones de la estatuaria tradicional, yendo más allá de la "superficie" de la escultura, penetrando lo exterior de la forma, desmontandola, e imaginando una continuación interior de los volúmenes externos que delimitan la obra: una escultura dentro de la escultura.

La idea del desmontaje puede ser entendida como su personal interpretación y superación del concepto de "vacío", concepto que interesó a muchos escultores abstractos de su generación, un acto a la vez dual y contradictorio, entre la continuidad y al mismo tiempo la ruptura, entre un clasicismo y una rebelión-rechazo con el pasado que caracterizaría su necesidad de innovar y, en general, toda su producción artística.

Esta idea es, sin embargo, un aspecto que permite intuir la pluralidad del artista y de su obra: Berrocal es polifacético. Su investigación involucra una amplia gama de disciplinas: algunas cercanas al campo artístico (como historia del arte, ciencias de la conservación, gestión de colecciones, técnicas de producción artística, educación y museología) otras más afines al universo científico (como matemáticas, informática, ingeniería industrial) e incluso otras temáticas más conectadas con la economía, el derecho y la sociología, y también el *design*, la comunicación, el marketing, etc.

Estos últimos aspectos son particularmente visibles en la segunda característica más conocida de la obra de Berrocal: el desarrollo del múltiple en escultura.

Fig.01
Berrocal en su
estudio

Fig.02.
Opus 113. Alexandre.
Diseño del proyecto.
Despiece 39
elementos y Pieza
montada

La origen de esta idea también es plural y presenta diversas ramificaciones: por un lado la laboriosa producción de sus complejas obras le lleva a la necesidad de fundirlas con técnicas industriales de alta precisión, optimizadas para producir un gran número de ejemplares; por otro lado responden al afán de que todo el mundo pueda poseer una obra de arte, haciéndola asequible económicamente; claramente esta idea también está alimentada por la pretensión del artista de ser reconocido, y que Berrocal aplicaría como estrategia de difusión. De esta forma Berrocal se inserta en el debate propio de su tiempo que tensiona la idea utópica de una democratización de la producción artística, con las posiciones de auto-promoción, del artista-emprendedor, y del desarrollo del mercado del arte contemporáneo que Salvador Dalí o Andy Warhol¹ abrieron, a su manera, para la crítica posmoderna.

Como se habrá entendido la obra y los procesos de Berrocal son múltiples y multidisciplinarios, y por eso permiten reflexionar sobre la profunda interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología.

Esta invitación a la reflexión aspira, en general, a ahondar en los varios aspectos del trabajo de Berrocal y a analizar cómo la sociedad y la crítica lo han interpretado desde sus comienzos a nuestros días, y sobre todo, a fomentar una nueva mirada curatorial con un enfoque contemporáneo que interprete, por ejemplo, su precursora visión espacial a través de las más actuales investigaciones sobre la realidad aumentada o el arte interactivo.

Para permitir profundizar en la comprensión del inmenso cuerpo de obras, pensamientos, investigaciones, invenciones técnicas, proyectos, dibujos pinturas, esculturas etc. que Berrocal deja para la posteridad, la Fundación Escultor Berrocal acoge y apoya firmemente cualquier investigación que genere un punto de vista único sobre las obras de este singular y polifacético artista. El catálogo general de la obra escultórica de Miguel Berrocal recopilado por el propio artista y actualmente en curso de preparación para una futura publicación cuenta con aproximadamente 550 obras de todos los formatos. Además, también están disponibles los archivos del artista que cuentan con aproximadamente 420.000 documentos de sus proyectos, 80.000 materiales fotográficos, 50 años de recortes de prensa y

1. Warhol, A (1975). The Philosophy of Andy Warhol (from A to B and back again). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

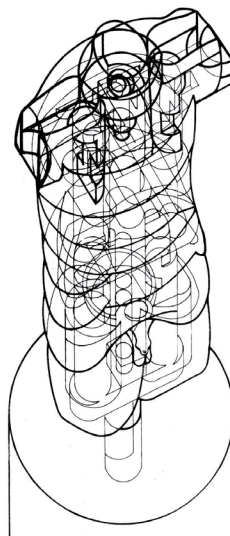

Fig.03
Berrocal en su taller

Fig.03.
Opus 107. Mini David.
Dibujo axonometrico
de construcción.

una biblioteca de 5000 volúmenes. Material que la Fundación pone a disposición de las investigadoras/es interesadas/os que consigan acercarse a visitar el Estudio-Taller de Miguel Berrocal en el pueblo de Villanueva de Algaidas, Málaga, España.

Evidentemente también pueden contactar con la Fundación para cualquier consulta preliminar y recibir orientación específica que les facilite su labor investigadora

Teniendo en cuenta la línea editorial de esta publicación se puede responder a este Call for Papers, mediante tres tipos de aportaciones distintas:

(1º) Artículos de Investigación: Serán bienvenidos trabajos originales de investigación que permitan explorar y descubrir aspectos clave del Universo Berrocal desde una perspectiva multidisciplinar

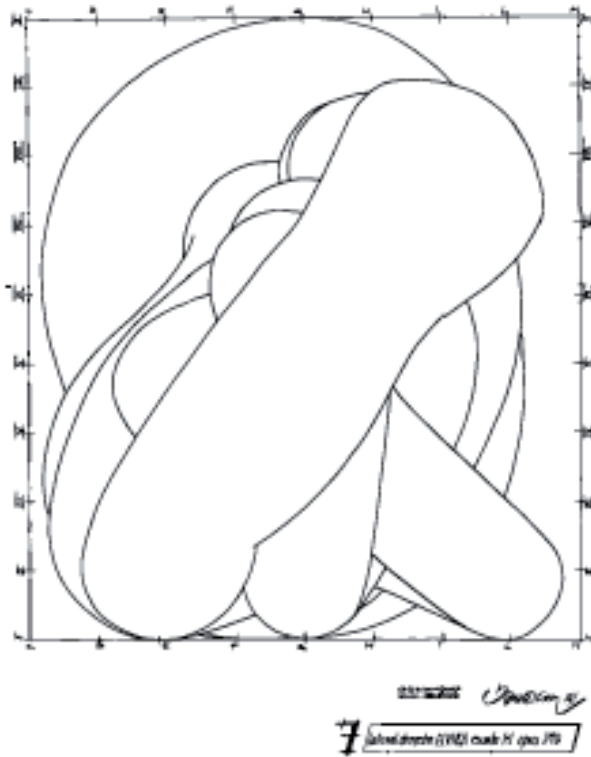
(2º) Proyectos de Creación: De igual forma, esperamos poder exponer y analizar proyectos de creación plásticas que planteen un diálogo, continuidad o intersección singular con la obra o los procesos creativos de Miguel Berrocal. Estos proyectos han de ser presentados por sus autoras/as. Se admiten proyectos tanto en fase proyectual como en fase de producción.

(3º) Ensayos Visuales: Ensayos visuales, capaces de interconectar visualmente entre sí aspectos esenciales del Universo Berrocal.

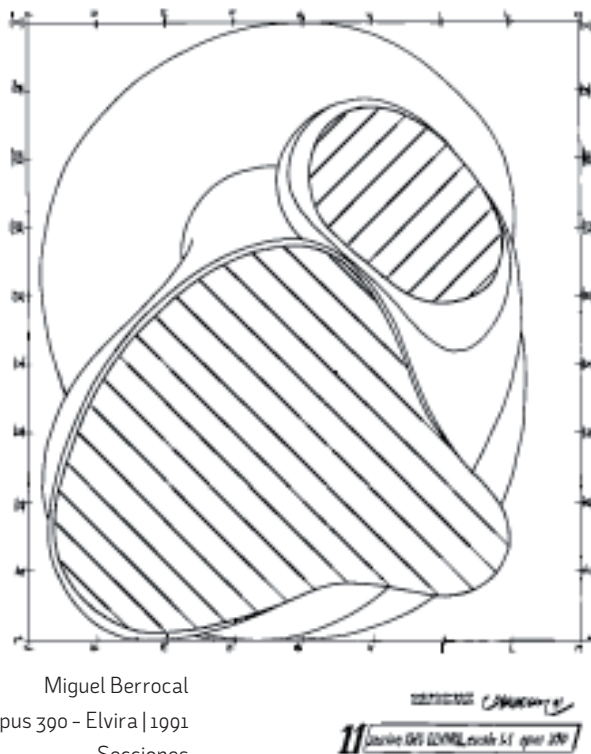
Umática acepta trabajos originales redactados tanto en español, inglés, italiano, portugués y francés. Las autoras/es deben de complementar su propuesta con un resumen (abstract) tanto en inglés como en el idioma conductor del texto y un máximo de cinco palabras clave (key words) orientativas –Véanse con detalle las [políticas de sección y recomendaciones para autoras/es](#)–.

Tal como Berrocal nos enseña a mirar creativamente la realidad, buscando perspectivas distintas sobre las cosas, encontrando la belleza en lo invisible, querríamos con este número de Umática apuntar a recibir propuestas de contenidos creativas, sin evidentemente renunciar al rigor científico – sobre todo para los Artículos de Investigación – que formulen ideas, en los contenidos y/o en la forma, que incluso pongan en discusión la realidad de lo que es una contribución académica.

Invitamos a todos los investigadores y creadores a descubrir un diamante en bruto: Berrocal.

Miguel Berrocal
| opus 390 - Elvira | 1991
Secciones

**SÍNTESIS DE ALGUNAS LÍNEAS
TEMÁTICAS POR EXPLORAR:**

- La intersección entre Arte, Ciencia y Técnica
- El artista multidisciplinar. Multidisciplinaridad de las prácticas artísticas
- El múltiple en la escultura (en la historia y en la contemporaneidad, en el contexto del Arte, de su mercado y fuera de este, hasta ismos contemporáneos como los Art Toys)
- Estética interactiva
- Intersección Abstracción y Figuración
- "Wearable Art" - arte funcional (P.e. el diseño de joyas de Berrocal y las varias obras conectadas con el universo de la gastronomía y el mundo de la cocina)
- Desarrollo del pensamiento creativo de las esculturas-puzzles para la educación (p.e. Adriano y Trajano)
- Berrocal y las técnicas de producción artística / producción industrial
- Arte y neurociencia: el cerebro y el desarrollo de las capacidades cognitivas a través del Arte (de Berrocal y otros)
- Metodología de los proyectos artísticos (P.e. Analizar el pensamiento y los procesos de creación una obra analizando los archivos de proyectos preparatorios de Berrocal)
- Arte y emprendimiento. El Artista frente al mercado,

MAS INFORMACIÓN SOBRE MIGUEL BERROCAL // ENLACES:

[Zip de dossiers y catalogos \(149Mb\)](#)

Contiene muchos dossieres de las obras, cada uno con sus textos críticos.

Pueden ver aquí [el índice de los contenidos](#)

Otros enlaces a documentos individuales que invitamos a leer [OCHO PUNTOS CLAVES](#) para entender la obra de Berrocal.

CRONOLOGIA COMPARADA (VIDA<>OBRAS)

[TIMELINE.](#)

[Berrocal Bio + Expos + Collections + Awards](#)

SELECCIÓN DE IMÁGENES: [MediaKit](#)

VIDEOS:

[Canal de Youtube de la Fundación](#)

[Escultor Berrocal](#)

BECTHLER MUSEUM - [desmontaje](#)

[del opus 101 - Romeo e Giulietta](#)

[Video Paseo del Estudio-Taller \(+playlist\)](#)

[Video Biografía: Volver a Berrocal](#)

[Video desmontaje del opus 116 - Torero](#)

[Dossier Visual de presentación de la Fundación](#)

[Presentación Textual de la Fundación](#)

[\(hasta 2014\)](#)

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

ANTOLOGICA BERROCAL (1955-1984)

Julián Gállego, Franco Passoni, Miguel Berrocal. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Madrid: El Viso, 1984.

Retrospective exhibition catalogue,

Chronological Catalogue General (sculptures 1955-1984), Monograph.

BERROCAL (2002). IVAM Institut Valencià d'Art Modern. Valencia, 2002. (Cátalo de la exposició en el IVAM, Valencia, 23 julio – 20 octubre 2002.)

MULTIPLES THE FIRST DECADE (1971)

Philadelphia Museum of Art March 5-April 4, 1971. John L. Tancock. The Falcon Press, Philadelphia, 1971. Pages without number.

[Collective exhibition catalogue.](#)

Copyright Note:

All materials, Text, images or otherwise are copyright of the Fundación Escultor Berrocal.

They are released here under the Creative

Commons Licence: BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Some of the photographic materials require the citation of their author

BERROCAL UNIVERSE.

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE CREATIVE PROCESS AN THE FIGURE OF THE SCULPTOR MIGUEL BERROCAL

Editor Beltrán Berrocal Sajonia-Coburgo

(Fundación Escultor Berrocal para las Artes)

Deadline for sending papers: 15/09/2019

The editorial team of *Umática –Magazine for the analysis of image and creation–* and the Fundación Escultor Berrocal para las Artes (Foundation Sculptor Berrocal for the Arts) invite researchers and creators to discover or rediscover one of the most uncommon, fascinating Spanish sculptors of the 20th Century: Miguel Berrocal (1933-2006). Spanish sculptor born in 1933 in the province of Malaga, Spain, internationally renowned artist whose works can be found in countless museums and in the main public and private collections in the world.

The Work and processes of Berrocal highlight and allow to reflect on the profound interconnections between art, science and technology.

One of the most distinctive and famous characteristics of Berrocal's work is the "disassembly", the fact that a sculpture can be taken apart into different elements. With this research Berrocal breaks with one of the canons of traditional statuary, going beyond the "surface" of the sculpture, penetrating the exterior of the shape, disassembling it, and imagining an internal continuation of the external volumes that delimit the work: a sculpture inside the sculpture.

The idea of the disassembly can be understood as his personal interpretation and overcoming of the concept of "empty space", the "void", a topic that was deeply interesting for many abstract sculptors of his generation. This was an approach both dual and contradictory at the same time, edged between continuity and breaking off with the past, between a classicism and a rebellious refusal of the past, which has tinted his need to innovate and, in general, all his artistic production.

This idea allows to sense the plurality of the artist and of his work: Berrocal is multifaceted. His research includes a wider gamut of disciplines: some closer to the artistic fields - like history of art, conservation sciences, collection management, art production techniques, education and museology - and other disciplines that are related to the scientific fields - like mathematics, computer science, industrial engineering - and also other topics more linked with economics, law, sociology, and also the fields of design, communication, marketing and more.

These last themes are especially visible in the second most well known characteristic of Berrocal's Art: the development for the multiple in sculpture.

The origin of this idea is also plural and presents various ramifications: on one side the strenuous production of his complex works leads the artist to the need of adopting high precision industrial techniques, optimized for mass production of a high number of exemplars; from another side, the choice of multiplying his sculptures, relate to his desire to allow everyone to be able to own a work of art, making it economically accessible. Moreover this idea is also clearly encouraged by the artist's universal desire of being recognized, a feeling that Berrocal will turn into a diffusion strategy. Through this idea Berrocal enters the debate of his time that balances the utopian idea of democratizing Art and artistic production, with the more self-promotional motives, of the artist-entrepreneur, and development of the contemporary art market that Salvador Dalí or Andy Warhol [1] will open, in their own way, for postmodern criticism.

As you may have understood, Berrocal's work and the processes are multiples and multidisciplinary, and because of that, they allow to reflect on the profound interconnection between Art, Science and Technology.

This invitation to reflect wishes, in general, to deepen the various aspects of Berrocal's work and to analyze how society and art criticism have interpreted them, since their beginning to our days and, above all, to promote a new and contemporary curatorial

1. See also: Warhol, A (1975). *The Philosophy of Andy Warhol (from A to B and back again)*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

view that could interpret for instance his precursory spatial vision through the most up to date research on Augmented Reality or Interactive Art.

In order to deepen the understanding of the colossal corpus of works, thoughts, research, technical explorations, projects, drawings, paintings, sculptures, etc. that Berrocal has left for posterity, the Fundación Escultor Berrocal welcomes and firmly supports any research that can generate a unique point of view on the works of this special and multifaceted artist.

The general catalogue of Miguel Berrocal's sculptures, prepared by the artist himself and currently being worked on for a future publication, counts approximately 550 works in every format. Moreover, also the archives of the artist are available, offering approximately 420.000 documents of his projects, 80.000 photographic materials, 50 years of press clippings and a library of 5000 volumes. The Foundation makes available all these materials to the researchers who are interested and that could come to visit Berrocal's Studio-Workshop in Villanueva de Algaidas, Málaga, Spain.

Obviously you can also contact the Foundation for any preliminary enquiry and to receive some guidance that could help you with your research.

Considering the editorial lines of this publication, you can answer this Call for Papers through three types of contributions:

(1st) Research Articles

We will welcome original research works that allow to explo-

re and discover key aspects of the Berrocal Universe from a multidisciplinary perspective

(2nd) Creation Projects

At the same time, we hope to exhibit and analyze art projects that entail a dialogue, continuity or special intersection with the works or creative processes of Miguel Berrocal. These projects must be presented by their author/s. We will allow proposals that are both at the project stage as well as in production.

(3rd) Visual Essays

Visual essays that can visually connect various important aspects of the Berrocal Universe

Umática will accept original works written in either Spanish, English, Italian, Portuguese or French. The author/s must submit their proposal along with an abstract, which must be both in English as well as in the language of their choosing, and a maximum of five key words. (Check out the details of this policy in the section with recommendations for the authors).

Just as Berrocal teaches us to creatively observe Reality, looking for different perspectives on things, finding beauty in the invisible, so would we like with this edition of Umática to receive creative proposals, obviously without foregoing the appropriate scientific rigor, especially for the Research Articles: creative contributions that advance ideas, both in the contents and/or in the form, that could even call into question the reality of what is an academic contribution.

We invite all the researchers and creators to discover a raw diamond: Berrocal

SUMMARY OF SOME OF THE POSSIBLE THEMES TO EXPLORE:

- The intersection between Art, Science and Technology
- The Multidisciplinary artist. Multidisciplinary artistic practices
- The multiple in sculpture (in history and in contemporary art, in the context of Art, of the art market and outside of it, up to contemporary isms like the Art Toys)
- Interactive Aesthetics
- The intersection between Abstraction and Figuration
- "Wearable Art" - functional art (eg the design of jewels that Berrocal undertook and other works connected with the spheres of gastronomy and cooking)
- Development of the creative mind through the puzzle-sculptures for the education (eg the sculptures Adriano and Trajano)
- Berrocal and artistic/industrial production techniques
- Art and neuroscience: the brain and the development of cognitive abilities through Art (by Berrocal and others)
- Methodology of artistic projects (eg analyze the reasoning and processes behind the creation of a work through the analysis of the preparatory drawings and other documents in the Berrocal archive of projects)
- The Artist-Entrepreneur