

ITZIO BARBERENA

MATERIALIZACIÓN DE LO INTANGIBLE

En los albores de la modernidad, la arquitectura se convirtió en un terreno de preguntas fundamentales: ¿cómo habitar estructuras que interrumpen el vacío? ¿Qué significa hacer de lo antinatural un espacio vivible? Desde entonces, la noción de “espacio habitable” no ha dejado de ser una zona de tensión, un lugar en el que convergen hábitos, gestos y vestigios que dan forma a nuestra experiencia del entorno.

En la obra de Itzio Barberena, esta búsqueda se materializa como un ejercicio de contraste y revelación. Su práctica mural y gráfica indaga en los márgenes de la forma, allí donde la luz y su negación—la sombra, la ausencia, el vacío—entablan un diálogo activo. La obra no parte de la afirmación directa, sino de la pregunta: ¿qué hay en ese afuera y adentro que define lo visible? ¿Cómo operan los umbrales entre lo público y lo privado, entre lo construido y lo evocado?

El muralismo de Barberena, nutrido por el gesto arquitectónico y la gráfica expandida, no solo representa espacios: los produce. En sus superficies conviven el blanco absoluto—destello de la luz total—y el negro profundo—registro del silencio óptico—con una escala de grises que no solo matiza, sino que configura volúmenes, atmósferas, afectos.

Lo intangible se vuelve forma a través de una gramática visual que piensa la materia como una extensión de lo sensorial. La obra pregunta: ¿es el vacío habitable? ¿Puede una estructura contener no solo cuerpos, sino narrativas, memorias, posibilidades? En esa intersección entre el gesto y el plano, entre el muro y la luz, entre la técnica y la intuición, emerge una forma de conocimiento visual que no busca fijar respuestas, sino insistir en el misterio de la forma.

La exposición Materialización de lo intangible inaugura la programación de Pluku con una propuesta que no solo ocupa el espacio, sino que lo piensa. Como una primera piedra colocada en diálogo con la ciudad, la historia y los cuerpos que la transitan, la obra de Itzio Barberena plantea un habitar que no teme a lo indeterminado, y una estética que entiende el muro como campo de resonancia de lo que aún no tiene nombre.

ITZIO BARBERENA

ZHMOTNĚNÍ NEMATERIÁLNÍHO

Na počátku moderní doby se architektura stala polem základních otázek: Jak obývat struktury, které narušují prázdnotu? Co znamená učinit z něčeho nepřirozeného prostor vhodný k životu? Od té doby je pojem „obytný prostor“ neustále předmětem napětí, místem, kde se setkávají zvyky, gesta a stopy, které utvářejí naši zkušenost s okolním prostředím.

V díle Itzia Barbereny se toto hledání zhmotňuje jako cvičení v kontrastu a odhalování. Jeho nástěnná a grafická tvorba zkoumá okraje formy, kde světlo a jeho negace – stín, absence, prázdnota – vstupují do aktivního dialogu. Dílo nevychází z přímého tvrzení, ale z otázky: co je v tom vnějším a vnitřním, co definuje viditelné? Jak fungují hranice mezi veřejným a soukromým, mezi postaveným a evokovaným?

Barberenova nástěnná malba, inspirovaná architektonickým gestem a rozšířenou grafikou, nejen zobrazuje prostory, ale také je vytváří. Na jeho površích se snoubí absolutní bílá – záblesk úplného světla – a hluboká černá – záznam optického ticha – s odstíny šedé, které nejen tónují, ale také utvářejí objemy, atmosféry, emoce.

Nehmotné se stává formou prostřednictvím vizuální gramatiky, která vnímá hmotu jako rozšíření smyslového vnímání. Dílo klade otázky: je prázdnota obyvatelná? Může struktura obsahovat nejen těla, ale i příběhy, vzpomínky, možnosti? Na křižovatce mezi gestem a rovinou, mezi zdí a světlem, mezi technikou a intuicí se rodí forma vizuálního poznání, která nehledá odpovědi, ale trvá na tajemství tvaru.

Výstava Materializace nehmotného zahajuje program Pluku návrhem, který nejen zabírá prostor, ale také o něm přemýšlí. Jako základ položený do dialogu s městem, historií a těly, která jím procházejí, představuje dílo Itzia Barbereny způsob obývání, který se nebojí neurčitosti, a estetiku, která chápe zeď jako rezonanční pole toho, co ještě nemá jméno.

ITZIO BARBERENA

MATERIALISATION OF THE INTANGIBLE

At the dawn of modernity, architecture emerged as a space of fundamental questions: how do we inhabit structures that interrupt the void? What does it mean to make the unnatural livable? Since then, the notion of "habitable space" has remained a zone of tension—a place where habits, gestures, and traces converge to shape our experience of the built environment.

In Itzio Barberena's work, this inquiry materialises as an exercise in contrast and revelation. His mural and graphic practice explores the edges of form, where light and its negation—shadow, absence, void—engage in active dialogue. His work does not begin with direct affirmation, but rather with a question: what lies within that inside and outside which defines the visible? How do thresholds between public and private, constructed and evoked, operate?

Barberena's muralism—nourished by architectural gesture and expanded graphic language—does not merely represent space; it generates it. On his surfaces, absolute white—the trace of total light—and deep black—the register of optical silence—coexist with a spectrum of greys that do more than nuance: they shape volumes, evoke atmospheres, and trace presence.

The intangible becomes form through a visual grammar that conceives matter as an extension of the sensory. His work asks: is the void inhabitable? Can a structure contain not only bodies, but also narratives, memories, possibilities? At the intersection of gesture and plane, wall and light, technique and intuition, a form of visual knowledge emerges—one that resists fixed answers and instead insists on the mystery of form.

Materialisation of the Intangible inaugurates Pluku's programme with a proposal that not only occupies space, but reflects on it. Like a first stone laid in dialogue with the city, with history, and with the bodies that move through them, Itzio Barberena's work proposes a way of inhabiting that welcomes the indeterminate, and an aesthetic that understands the wall as a resonance field for that which has yet to be named.