

Nº 52/2026

ELIO RODRÍGUEZ

ARTE EN LA CASA BARDIN

Elio Rodríguez

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

Calle San Fernando nº 44. 03001. Alicante. <http://www.iacjuangilalbert.com>

Monumentos Utópicos
Comisario: Rafael Bonilla

Elio Rodríguez

Monumentos Utópicos

comisario Rafael Bonilla

Arte en la Casa Bardin

Catálogo
Catàleg

Coordinación Coordinació	Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere
Textos Textos	Rafael Bonilla
Diseño y maquetación Diseny y maquetació	Elio Rodríguez y Eduardo Infante
Imágenes Imatges	Elio Rodríguez e Iván Villarejo
Traducción Traducció	Rachel Weingeist (English) Carlos Siscar Galindo (Valencià)
Impresión Impressió	Imprenta Provincial de Alicante
ISBN DL	978-84-1146-070-5 A 423-2026
Edición Edició	© Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

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

Presidente President	Antonio Pérez Pérez
Diputado de Cultura Diputat de Cultura	Juan de Dios Navarro Caballero
Directora Cultural Directora Cultural	Cristina Martínez Álvarez

Exposición VII Concurso Arte en la Casa Bardin
Exposició VII Concurs Art a la Casa Bardin

Monumentos Utópicos

Comisario Comissari	Rafael Bonilla
-------------------------------	----------------

Del 12 de febrero al 3 de mayo de 2026

Jurado Jurat	Presidente President	Juan de Dios Navarro Caballero
	Vocales Vocals	Cristina Martínez Álvarez, Estefanía Soler Selma, Begoña Martínez Deltell y Pablo Bellot García
	Secretaria Secretària	Amparo Koninckx Frasquet

Organiza Organitza	Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
------------------------------	---

Coordinación Coordinació	Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere
------------------------------------	--

Coordinación técnica Coordinació tècnica	Carlos Siscar Galindo
--	-----------------------

Montaje Muntatge	Pablo Bellot García y Ovejero Sequeiro
----------------------------	--

Monumentos Utópicos de Elio Rodríguez

Los monumentos nacen con vocación de permanencia. Se erigen para fijar un relato, ordenar la memoria colectiva y legitimar una determinada lectura del pasado. Su presencia impone una jerarquía simbólica que, con el paso del tiempo, suele naturalizarse hasta volverse invisible. Monumentos Utópicos, de Elio Rodríguez, se sitúa precisamente en ese punto ciego, allí donde la costumbre ha neutralizado la pregunta, para reactivar la mirada desde la imaginación, el juego y la sospecha.

Las obras que conforman esta exposición, presentadas en la Casa Bardin, no responden a una lógica de proyecto arquitectónico ni a la voluntad de intervenir físicamente el espacio público. Son, ante todo, ejercicios de pensamiento visual. Propuestas que se formulan desde la ficción consciente y asumen su condición de imposibilidad como parte esencial de su potencia crítica. Rodríguez no pretende construir nuevos monumentos, sino alterar los existentes a través de una ocupación simbólica que desestabiliza su significado sin anularlo.

Libertad Encadenada
Impresión 3D en resina, acrílico / metal. 85x300x30cm. 2026

La estrategia formal del artista parte de un contraste deliberado. Frente a la geometría rígida, vertical y autoritaria de obeliscos, estatuas y edificios institucionales, aparecen formas blandas, orgánicas, expansivas, que remiten tanto al cuerpo como a la naturaleza. Estas presencias no atacan ni destruyen; se adhieren, envuelven, abrazan, parasitan. El monumento deja de ser un objeto intocable para convertirse en soporte, en escenario de una negociación visual entre lo impuesto y lo imaginado.

Pinturas realizadas sobre papel o tela ,concebidas como estandartes contemporáneos, imágenes digitales intervenidas y esculturas articulan un lenguaje coherente que oscila entre lo lúdico y lo inquietante. El humor funciona aquí como una herramienta de aproximación, pero también como un escudo. Bajo su aparente ligereza se despliega una reflexión compleja sobre el poder, la memoria histórica y la construcción de los símbolos. La utopía, lejos de entenderse como evasión, opera como método: un espacio mental desde el cual ensayar otras formas de relación con aquello que parecía inamovible.

En la obra de Elio Rodríguez, la fantasía nunca logra

Plaza Utópica
vídeo loop 1m, 2021

borrar por completo la realidad. Esta se filtra, a veces de manera sutil, otras de forma explícita, a través de detalles, materiales y referencias que remiten a contextos políticos y sociales concretos. Las intervenciones utópicas se ven atravesadas por tensiones latentes: control, vigilancia, violencia simbólica, escasez, deseo de libertad. Ese roce constante entre ilusión y experiencia vivida es lo que otorga densidad a las piezas y evita que queden atrapadas en el terreno de lo meramente decorativo.

Rafael Bonilla

Brandeburgo Utópico
impresión digital / metal. 85x100 cm, edición de 3. 2021

Castillo Utópico
vídeo loop, 1m. 2021

Utopian Monuments by Elio Rodríguez

Monuments are built with an eye toward eternity. They arrive in public space carrying the weight of certainty, staking claims on memory, history, and power. Their job is to tell us what matters and, just as importantly, how to remember it. Over time, their authority becomes so familiar that it disappears from view. We stop seeing the monument and begin inhabiting its assumptions.

It is precisely this zone of invisibility that Elio Rodríguez enters in Utopian Monuments. Presented at Casa Bardín, the exhibition is less a proposal for public art than an exercise in public imagination. Rodríguez is not interested in replacing monuments, toppling them, or drafting alternative urban plans. Instead, he performs a subtler operation: he dreams atop them.

The works, paintings on paper and fabric, digitally altered images, and sculptures, function as speculative interventions, visual thought experiments that delight in

their own impossibility. They occupy the territory between fantasy and critique, where invention becomes a method of inquiry. Rather than constructing new symbols, Rodríguez temporarily colonizes existing ones, slipping alternative narratives into their cracks and crevices.

His formal vocabulary is built on a productive collision. Against the stern geometry of obelisks, statues, and institutional architecture, those vertical declarations of permanence, he introduces forms that seem to have wandered in from another ecosystem entirely. Soft, bulbous, organic, and unruly, they suggest bodies, vegetation, coral formations, inflatables, tumors, clouds, and creatures not yet classified. They do not attack the monument. They seduce it. They cling, drape, infiltrate, bloom, and proliferate.

The result is oddly tender. The monument, that most authoritarian of public objects, becomes vulnerable to affection. Stone and bronze surrender, however briefly, to the logic of growth, mutation, and play. What was once fixed becomes negotiable.

Libertad Utópica
impresión digital / metal. 85x100 cm, edición de 3. 2021

Humor is essential to this transformation. Rodríguez understands that laughter can be a remarkably effective solvent. The works often arrive disguised as visual jokes, inviting delight before revealing their sharper implications. Beneath their exuberant surfaces lies a sustained meditation on power, historical memory, and the manufacture of collective myths. The comic and the critical coexist without canceling one another out.

In this sense, utopia is not presented as an escape route from reality but as a working tool. It becomes a provisional laboratory where alternative relationships to authority can be tested. What happens when a monument is embraced rather than revered? When it becomes host rather than master? When imagination occupies the space where obedience once stood?

Yet fantasy, in Rodríguez's work, never entirely eclipses

Proyecto para una Plaza Utópica
Grafito, acrílico / lienzo. 120x100 cm, 2025

Proyecto para el Día Después #1
Escultura blanda, impresión 3D, 85x100 cm, 2021

Proyecto Utópico para la Koljosiana
Grafito, acrílico / lienzo, 150x100 cm, 2018

the real. Reality keeps pushing through the surface. Political histories, social tensions, and lived experience remain present in the details, materials, and visual references that animate the work. Beneath the playful interventions are traces of surveillance, control, scarcity, symbolic violence, and the persistent desire for freedom.

This friction, between dream and circumstance, absurdity and experience, is what gives the exhibition its depth. The works refuse the comfort of decoration, even when they dazzle. They remain tethered to the world they seek to transform. Their utopian gestures are not promises of arrival but invitations to imagine otherwise.

And imagination, Rodríguez suggests, may be one of the few forces capable of loosening the grip of monuments, not by tearing them down, but by teaching them how to dream.

Rafael Bonilla

translation by Rachel Weingeist

Partenon Utópico
Impresión digital/ papel, 85x100 cm, edición de 3. 2021

Proyecto para el Día Después #4
Escultura blanda, metal, parafina, impresión 3D, 50x30x30 cm, 2026

Proyecto para el Monumento Utópico #1
grafito, acuarela/ papel 80x100 cm, 2021

Compostela Utópica
impresión digital/ papel, 85x100 cm, edición de 3. 2021

Proyecto para una Libertad Utópica
grafito, acrílico / papel, 100x70 cm, 2020

Monuments Utòpics d'Elio Rodríguez

Proyecto para el Día Después #3
trencadis, madera, 55x60x40 cm, 2025

Els monuments naixen amb vocació de permanència. S'erigeixen per a fixar un relat, ordenar la memòria col·lectiva i legitimar una determinada lectura del passat. La seua presència imposa una jerarquia simbòlica que, amb el pas del temps, acostuma a naturalitzar-se fins a tornar-se invisible. Monuments Utòpics, d'Elio Rodríguez, se situa precisament en aquest punt cec, allí on el costum ha neutralitzat la pregunta, per a reactivar la mirada des de la imaginació, el joc i la sospita.

Les obres que conformen esta exposició, presentades a la Casa Bardin, no responen a una lògica de projecte arquitectònic ni a la voluntat d'intervindre físicament en l'espai públic. Són, abans que res, exercicis de pensament visual. Propostes que es formulen des de la ficció conscient i assumixen la seua condició d'impossibilitat com una part essencial de la seua potència crítica. Rodríguez no pretén construir nous monuments, sinó alterar els existents a través d'una ocupació simbòlica que en desestabilitza el significat sense anul·lar-lo.

L'estratègia formal de l'artista partix d'un contrast deliberat.

Davant la geometria rígida, vertical i autoritària d'obeliscos, estàtues i edificis institucionals, apareixen formes blanques, orgàniques i expansives, que remetent tant al cos com a la natura. Estes presències no ataquen ni destrüïxen; s'adherixen, envolten, abracen, parasiten. El monument deixa de ser un objecte intocable per a convertir-se en suport, en escenari d'una negociació visual entre allò imposat i allò imaginat.

Pintures realitzades sobre paper o tela, concebudes com a estendards contemporanis, imatges digitals intervingudes i escultures articulen un llenguatge coherent que oscil·la entre el vessant lúdic i l'inquietant. L'humor funciona ací com una eina d'aproximació, però també com un escut. Davall la seua aparent lleugeresa es desplega una reflexió complexa sobre el poder, la memòria històrica i la construcció dels símbols. La utopia, lluny d'entendre's com una evasió, opera com un mètode: un espai mental des del qual assajar altres formes de relació amb allò que semblava inamovible.

En l'obra d'Elio Rodríguez, la fantasia mai no aconsegueix esborrar del tot la realitat. Esta s'hi filtra, de vegades de manera subtil, altres de forma explícita, a través de detalls, materials i

Proyecto para un Desfile Utópico
Plaza de la Revolución, Cuba

referències que remeten a contextos polítics i socials concrets. Les intervencions utòpiques es veuen travessades per tensions latents: control, vigilància, violència simbòlica, escassetat i desig de llibertat. Este frec constant entre la il·lusió i l'experiència viscuda és el que atorga densitat a les peces i evita que queden atrapades en el terreny del merament decoratiu.

Rafael Bonilla

traducció Carlos Siscar

Proyecto Utópico #5

Grafito, acrílico / lienzo, 150x100 cm, 2018

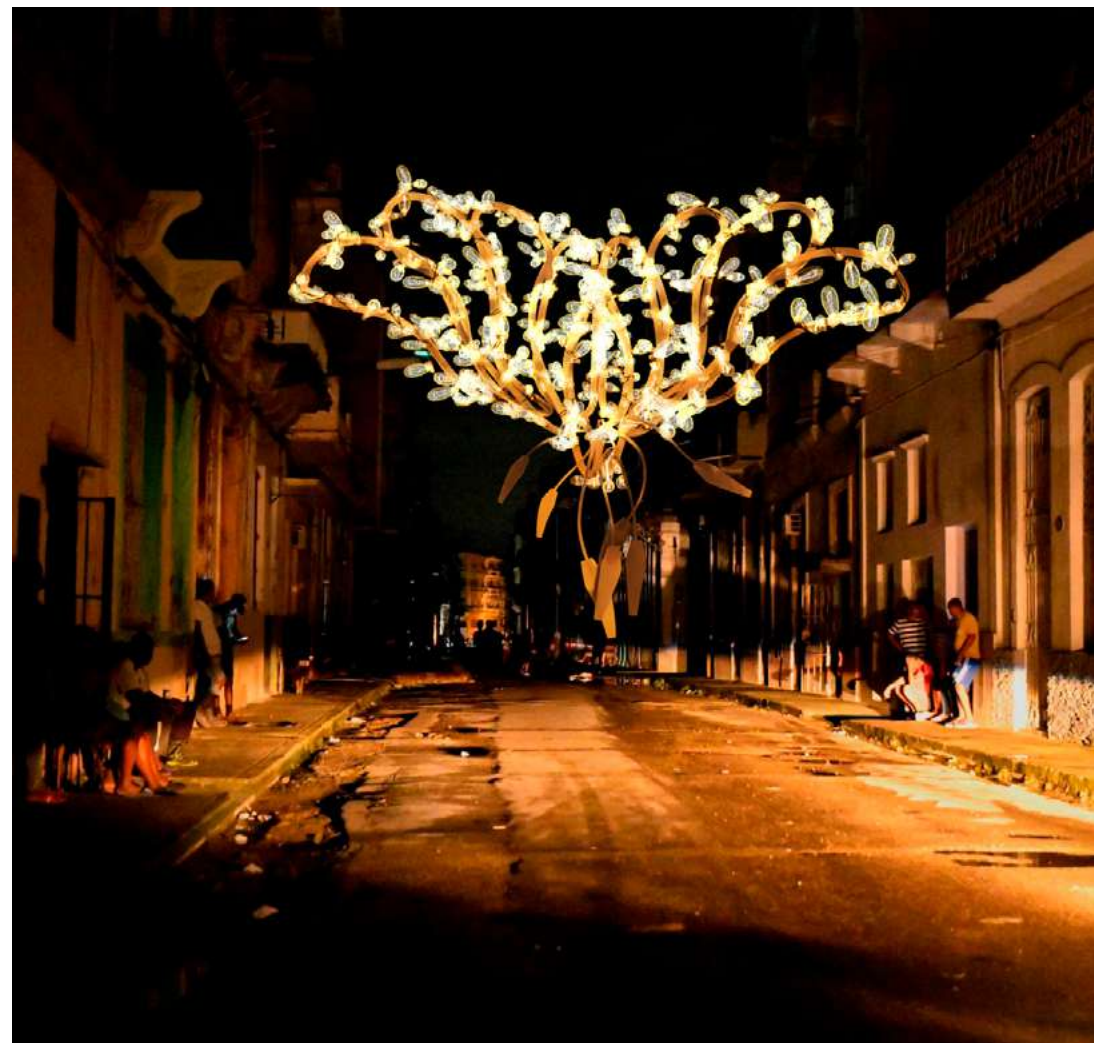
Morro Fugitivo
vídeo loop 1m. 2025

Utopic Project #1
grafito, acrílico / tela 150x200cm, 2018

Habana Vieja Utópica
Habana, Cuba

Proyecto inoportuno
Cuba

Proyecto Utópico para el Arco de Triunfo
París, Francia

Proyecto Utópico para el Monumento al Renacimiento Africano
Dakar, Senegal

Proyecto Utópico para la Embajada Rusa
Habana, Cuba

Proyecto Utópico para la Gran Esfinge
Egipto

Proyecto Utópico para el Golden Gate Bridge
San Francisco, EEUU

Proyecto Utópico para la Gran Muralla
China

Proyecto Utópico para el Monumento a la Madre Patria
Volgograd, Rusia

Proyecto Utópico para la Puerta de Alcalá
Madrid, España

Proyecto Utópico para la Catedral de Notre Dame
Francia

Proyecto Utópico para la Basílica de San Pedro
Moscú, Rusia

Proyecto Utópico para el Monumento al Maine
Habana, Cuba

Proyecto Utópico para la Torre Eiffel
París, Francia

Proyecto Utópico para el Morro de la Habana
Cuba

Proyecto Utópico para el Monumento a la Koljosiyan y el Obrero
Rusia

Proyecto Utópico para la fuente de Trevi
Italia

Proyecto Utópico para el Cristo Redentor
Rio de Janeiro, Brasil

Proyecto Utópico para un puente de Venecia
Italia

Proyecto Utópico para la Catedral de la Habana
Cuba

ELIO RODRÍGUEZ

(Habana, 1966)

Graduado del Instituto Superior de Arte (ISA), en la Habana en 1989.

Ha disfrutado de residencias de Arte como Hutchins Fellowships en la Universidad de Harvard en 2015 y en el Mattress Factory Art Museum en Pittsburgh en 2010. Su obra forma parte de colecciones privadas y publicas tales como el Museo Nacional de Artes de Cuba, The von Christierson Collection en Londres, The Shelley & Donald Rubin Collection, New York, NY, EUA, The Peggy Crafitz Collection, Washington, DC, EUA, Fundación AMBA, Brasil, Ella Fontanals-Cisneros/CIFO, Miami, USA y la colección del W.E.B. Du Bois Institute for African and African American Research, en la Universidad de Harvard, EUA, entre otras.

Entre las exhibiciones personales se destacan

2026 Monumentos Utópicos Casa Bardin, Alicante, España/ 2023 Gabinete Carnal Espacio Copiloto. Estudio Rene Francisco, Carabanchel. 2022 Junglas Museo Universidad de Alicante, España / Junglas Galería Thomas Jaeckel, New York, NY, EUA. 2019 Ramón Alejandro vs Elio Rodríguez Spanish Cultural Center in Miami, FL, USA. 2017 Black Gardens Factoría Habana, Cuba / 2016 Puzzled Galería Thomas Jaeckel, New York, NY, EUA. On Guard (Con la guardia en Alto) Hutchins Institute, Universidad de

Harvard, Cambridge, PA, EUA / 2014 Presión Contenida Galería Charpa, Valencia, España / Corridas y Venidas Galería Breese Little, Londres, Inglaterra / 2012 Selva en las Paredes Centro de Artes "Las Cigarreras", Alicante, España / Carnival/Cannival Elio Rodríguez and Douglas Pérez. Galería Breese Little, Londres, Inglaterra / 2009 Ceiba Negra Centro de Artes L'Escorxador, Elche, Alicante, España / 2007 Remakes Universidad de Pittsburgh, PA. EUA / 2006 Elio Rodríguez / Mayra Alpizar Instituto Cervantes. Londres, Inglaterra / Ceiba (con Susana Guerrero) IX Bienal Habana. Centro Provincial, Habana, Cuba / 2005 Remakes Galería 23 y 12, Habana, Cuba / 2001 El Macho: Made in Cuba El Museo Diego Rivera & Francisco Oller, Buffalo, NY, EUA / 2000 Vogue Fundación Ludwig de Cuba, Habana, Cuba.

Sus obras han sido exhibidas en galerías y museos como el Museo Nacional de Artes de Cuba, Cooper Gallery, Harvard, Cambridge, Lehman College Art Gallery, Bronx, New York, Museum of Black Civilizations, Dakar, Senegal, Museo de Antioquia, Medellin, Colombia, DuSable Museum of African American History, Chicago, Museo de Queens, NYC, NYC, Johannesburg Art Gallery, Johannesburg, Sudáfrica, Mattress Factory Art Museum, Pittsburgh, Lowe Art Museum, Florida, EUA, Casa de América. Madrid, Centro Cultural La Recoleta, Buenos Aires, Argentina, Centro de Exposiciones Prefectura Santo Andrés, Sao Paulo, Brasil, Museo Nacional de Artes, Puerto Príncipe,

Haití, Museo Ianchelevici, La Louviere, Bélgica, Museo de Arte Moderno,
Santo Domingo, República Dominicana.

https://www.instagram.com/eliorodriguez_artist

Utopic Project #5
grafito, acrílico / papel 80x100cm, 2019

RAFAEL BONILLA

Comisario, galerista y gestor cultural español con más de veinticinco años de trayectoria en el ámbito del arte contemporáneo. Nacido en La Rambla (Córdoba) y vinculado durante años a Granada, ha desarrollado una intensa labor de promoción artística a través de la dirección de espacios expositivos, el comisariado y la organización de proyectos culturales.

Entre 2011 y 2016 dirigió la Galería Punto Rojo de Granada y posteriormente impulsó iniciativas culturales como El Tragaluz, consolidándose como una figura clave en la difusión del arte contemporáneo andaluz. En 2020 trasladó su actividad profesional a Madrid, donde ha trabajado como director artístico y comisario, colaborando con instituciones, artistas y coleccionistas.

Actualmente dirige Garage Bonilla, espacio dedicado al arte contemporáneo ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel, desde donde impulsa exposiciones, residencias artísticas y proyectos interdisciplinarios. Su trayectoria se caracteriza por el apoyo a artistas emergentes y consolidados, así como por su labor de conexión entre la creación contemporánea andaluza y el panorama artístico nacional.

<https://www.instagram.com/garagebonilla>

ARTE EN LA CASA BARDÍN / proyectos seleccionados
ART A LA CASA BARDÍN / projectes seleccionats

- 2025/
2026 MONUMENTOS UTÓPICOS Elio Rodríguez / Rafael Bonilla
SENTENCIAS Y MADRIGALES Massimo Pisani/ Luisa Pastor
LOS HIJOS DEL CIERVO José Luis Carrillo / Antonio Cervera
MISTERIO Y NECESIDAD Susana Guerrero y Eduardo Infante / Jaime Pérez
SUPERFICIE NATURAL Isidro Marco Blasco / Mª Isabel Tejada
LA LÍNEA DE LA VIDA Silvia Márquez / Ana Mª Pastor
- 2023/
2024 COMO ACONTECER Equipo Dimasla, Diana Lozano&Álvaro Jaén/ Pablo Bellot
REGISTROS DEL HÁBITAT Carlos García / María Ramis
ESTÉTICAS DE LO PRECARIO IAM lab. / Juan F Navarro Llinares
- 2022 SCHWINDEL Filiberto Siscar / Silvia Mercé.
DEL NO-SER AL INTERSER Ana Pastor / Johanna Caplliure.
DONDE HABITA EL OLVIDO Jesús Tarruella / Felisa Martínez Andrés.
LA MÚSICA DE LAS ESFERAS Miguel Bañuls / Gertrud Gómez.
THE SAXONS OF TRANSYLVANIA Vincent Sáez + Pascual Martínez / Mónica Lozano.
- 2021 BRI(C)KS Aurelio Ayela / Natalia Molinos.
EPIFANÍA VEGETAL Miriam Martínez Guirao / Álvaro Aroca Córdova.
D-M-D // DINERO MERCANCÍA DINERO Luisa Pastor / Pilar Tébar.
PLURISENSORIAL DELICIOSO Aurora Domínguez / Virginia Hernández Cruz.
THE CLEANING PROJECT David Gil Campesino / Esther García Guixot.
TO NAME A MOUNTAIN Alfonso Almendros / Carmen Dalmáu.
- 2020 ANOTACIONES DE TIEMPO Jorge Llopis / Rebeca Padín.
EXTRACTOS DE UN DIARIO MÁGICO Miguel Sellers / Bernabé Gómez Moreno.
TIMING Perceval Graells / Lucía Romero.
- 2019 DEL MISTERIO DE LA VIDA Y DE LO CREADO Mónica Jover / Isabel Tejada.
LO INVISIBLE Rosell Meseguer / José Luis Martínez Meseguer.
LANDSCAPES FROM NOWHERE José Antonio Hinojos / Iván Albalate.
TRUST ME (CONFÍA EN MÍ) Cayetano Navarro / David Trujillo.

- 2018 BUSTLER Xavi Carbonell / Mª José Gadea Capó.
PRINCIPIA Roberto López / Antonio Barroso.
LO VISUAL DE LA ESCUCHA Jorge Burillo / Juan F. Navarro.
FRIDONIA. CIUDAD FAKE Bye / Zanora Coperías.
INVERSIÓN MATRICIAL. DO IT YOURSELF b Alberto V. Santonja / Gabriel Songel.
MI Lola Lorente / Gertrud Gómez
- 2017 I WANT TO BELIEVE David Trujillo / José Manuel Álvarez Enjuto.
LIBERACIONES DE REALIDAD // LIBERACIONES DE IDENTIDAD // LIBERACIONES
DE ESPACIO Raquel Puerta-Varó / Rocío Guijarro.
INERTE PERO VIVO Miriam Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno.
DE IDA Y VUELTA Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons.
BLUR Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans.
OFICIOS DEL DESENCANTO José Vicente Martín Martínez / Iván Albalate Gauchía
- 2016 KALEIDOSCOPIO James Marr (Kaufman) / José Luis Martínez Meseguer.
THE MEDUSA COLLECTIVE EXPERIMENT Cynthia Nudel / Diana Guijarro Carratalá.
PROYECTO CMYK, CUATRICOMÍA EN PATCHWORK Elena Jiménez / Isabel Tejada
Martín.
FABRICATION OF (non) sense Juan F. Navarro / Milagros Angelini.
- 2015 ARAÑAZOS Y DISSOLUTION Kribi Heral / Javier Marroquí.
- 2014 Y LA DEFINICIÓN Olga Diego / Teresa Lanceta.
LO VEO TODO NEGRO Pablo Bellot / Irene Ballester.
- 2013 LA PINTURA COMO INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y TERAPÉUTICA
Rafael Hernández / Isabel Tejada.
DESCANSA TODO LO QUE NECESITES, SIN PENA NI GLORIA
Carlos García Peláez / Begoña Martínez.
CÓDIGO COMPARTIDO Javier Romero / Jordi Navas.
SINTITULO OCHO Ignacio Chillón / Christina Poveda.
BIO-LOGICAL DEGROWTH Cristina Ferrández / Mamen Velasco.
- 2012 COROINFLABLES Juan Fuster / Natalia Molinos.
ANATOMÍA DEL ALMA Orfeo Soler / Paco Linares.
ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS Jesús Rivera / Enric Mira.
MAPAS INVISIBLES Antonio Barea / José Luis Martínez.
HOMO LUDENS Rosana Antolí / Ana Alarcón.