

An abstract sculpture composed of several thick, rectangular blocks of metal with a prominent rusted, reddish-brown patina. The blocks are arranged in a complex, geometric fashion, creating a sense of depth and volume. Some blocks are stacked vertically, while others are placed horizontally, intersecting to form a series of rectangular voids and sharp edges. The lighting highlights the textures of the metal and the sharp angles of the composition.

ARTURO BERNED

En busca de la línea

galería de las misiones
Arte Moderno y Contemporáneo

ARTURO BERNED

En busca de la línea

galería de las misiones
Arte Moderno y Contemporáneo

ARTURO BERNED

En busca de la línea

Español

La obra de **Arturo Berned** surge del diálogo entre la arquitectura y la escultura, entre la lógica y la intuición, entre el sistema y la emoción. Arraigada en una profunda comprensión de la estructura y la proporción, su práctica refleja una indagación constante sobre el potencial expresivo de la geometría. En *En busca de la línea*, el artista presenta una síntesis contundente de forma, material y filosofía, una obra que desafía los límites entre disciplinas y abraza el lenguaje atemporal de la abstracción.

Formado como arquitecto, Berned aborda la escultura no sólo como un arreglo estético, sino como un problema espacial que resolver, donde la armonía se alcanza mediante la precisión y la belleza surge de la restricción. Sus materiales preferidos -acero inoxidable, lacado o corten- transmiten una poderosa sensación de permanencia, fuerza industrial y simplicidad elemental. Pero Berned suaviza ese peso con ritmo y proporción, empleando la sección áurea como principio generador. Cada escultura se convierte en una meditación sobre el equilibrio: entre lo pesado y lo liviano, entre la presencia y el vacío, entre lo finito y lo infinito.

Aunque los materiales y las matemáticas sugieren una racionalidad fría, las esculturas de Berned son profundamente poéticas. Reflejan no solo una mente entrenada en la disciplina de la arquitectura, sino una sensibilidad sintonizada con el movimiento, la luz y la percepción. Ya sea en plazas públicas o en galerías, sus obras invitan al espectador a una relación cinética, ofreciendo nuevas perspectivas al desplazarse en torno a ellas. Es en este encuentro cambiante donde su arte verdaderamente se revela: no como objeto estático, sino como experiencia vivida del espacio.

La transición de Berned de la arquitectura al arte estuvo marcada por momentos decisivos de reconocimiento. A comienzos de los años 2000 recibió el Premio Nacional de Arquitectura de España por su colaboración en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, y ganó el Concurso Internacional de Escultura de Loewe. Poco después decidió enfocar su carrera hacia la escultura, lo que lo llevó a su primera exposición individual en 2008 en Madrid, y luego a una gran retrospectiva en el IVAM (Institut Valencià d'Art Modern) en 2012, donde se presentaron cincuenta obras como una visión coherente de su trayectoria.

Su proyección internacional también ha sido destacada. En 2013 fue el primer artista español en participar en *Lady Dior As Seen By*, reinterpretando el icónico bolso Dior en forma escultórica. Ese mismo año, su acercamiento a la cultura japonesa culminó en una importante iniciativa de arte público patrocinada por Toyo Ito para el Año Dual España-Japón. La serie resultante, impregnada de una simplicidad y apertura inspiradas en el Zen, marcó el cierre de una etapa creativa titulada *MU*, un concepto que remite al vacío fértil, al espacio sin prejuicios desde donde todo puede nacer.

Como escultor, Berned se inscribe en la tradición de arquitectos-artistas como Le Corbusier, Zaha Hadid o Santiago Calatrava, quienes han traducido el lenguaje de la construcción en un medio para la contemplación estética. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Berned mantiene un compromiso inquebrantable con la abstracción, confiando en el poder duradero de la forma pura para evocar significados más allá de lo figurativo.

En busca de la línea es tanto un título como una declaración de principios. Alude a la búsqueda constante del artista por el orden y la expresión a través de la línea, ese gesto primario que organiza el espacio y da origen a la estructura. En manos de Berned, la línea se convierte en volumen, tensión, dirección y armonía. Se convierte en arquitectura destilada en escultura. Geometría hecha poesía.

/ Head **HEAD RITZ-CARLTON**, Los Cabos Mexico, Head 214c478 2019 CORTEN STEEL PLATE
6mm-10mm THICK, OXIDIZED FINISH H 188.2 x L 213.8 x W

ARTURO BERNED

In Search of the Lines

English

The work of **Arturo Berned** emerges from a dialogue between architecture and sculpture, between logic and intuition, between system and emotion. Rooted in a deep understanding of structure and proportion, Berned's practice reflects a lifelong inquiry into the expressive potential of geometry. In *In Search of the Lines*, the artist presents a compelling synthesis of form, material, and philosophy—an oeuvre that challenges the boundaries between disciplines while embracing the timeless language of abstraction.

Trained as an architect, Berned approaches sculpture not merely as a matter of aesthetic arrangement, but as a spatial problem to be solved—one in which harmony is achieved through precision, and beauty emerges through constraint. His preferred materials—steel in its stainless, lacquered, or corten varieties—convey a powerful sense of permanence, industrial strength, and elemental simplicity. But Berned softens this weight through rhythm and proportion, employing the golden section as a generative principle to guide his constructions. Each sculpture becomes a meditation on balance: between heaviness and lightness, between presence and void, between the finite and the infinite.

Though the materials and mathematics suggest a cool rationality, Berned's sculptures are deeply poetic. They reflect not only an intellect honed in the discipline of architecture, but a sensibility attuned to movement, light, and human perception. Whether installed in urban plazas or white-cube galleries, his works invite viewers into a kinetic relationship—drawing them into space and offering new perspectives as they move around the piece. It is in this shifting encounter that Berned's art truly unfolds: not as static objecthood, but as lived, spatial experience.

Berned's transition from architecture to art was marked by pivotal moments of recognition. In the early 2000s, he received Spain's National Architecture Prize for his collaboration on the Infanta Leonor Hospital in Madrid, and won the Loewe International Sculpture Competition. Yet it was shortly after these honors that he decided to redirect his focus to sculpture—a decision that led to his first solo exhibition in 2008 in Madrid, and later to a major retrospective at the IVAM (Institut Valencià d'Art Modern) in 2012, where fifty of his works were presented as a unified, coherent vision.

His international trajectory has been equally significant. In 2013, Berned became the first Spanish artist to participate in *Lady Dior As Seen By*, interpreting the iconic Dior handbag through sculptural form. That same year, his engagement with Japanese culture resulted in a major public art initiative sponsored by Toyo Ito for the Spain-Japan Dual Year. The resulting series, imbued with Zen-inspired simplicity and openness, marked the culmination of a phase he named *MU*—a term suggesting emptiness as generative potential, and a blank slate from which all creation begins.

As a sculptor, Berned stands in continuity with a lineage of architect-artists—figures such as Le Corbusier, Zaha Hadid, and Santiago Calatrava—who have translated the language of construction into a medium of aesthetic contemplation. Yet unlike many of his contemporaries, Berned maintains an unwavering commitment to abstraction, trusting in the enduring power of pure form to evoke meaning beyond the figurative.

In Search of the Lines is both a title and a statement of purpose. It alludes to the artist's continuous quest for order and expression through the line—a primary gesture that organizes space and gives rise to structure. In Berned's hands, the line becomes volume, tension, direction, and harmony. It becomes architecture distilled into sculpture. Geometry made lyrical.

*HEAD PUNTA CANA, 2019, CORTEN STEEL PLATE 6MM THICK, OXIDIZED FINISH, H 124
x L 127.2 x W 132.7 " 1239 Kilograms / 2,723 Pounds*

ARTURO BERNED

En busca de la línea

Obras / Works

CABEZA XIV - 148c81

Año 2013

Plancha de acero corten 4mm
con acabado oxidado

L 78,7 x A 102,7 x H 81 cm

53,3 kg

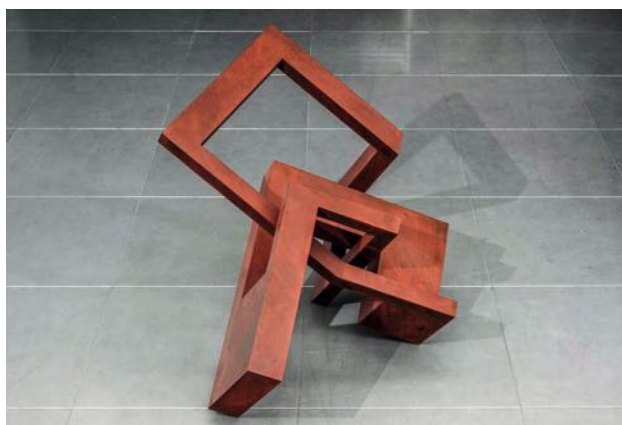
HEAD XIV - 148c81

Year 2013

Corten steel plate of 4 mm with
oxidised finish

H 31,9 x L 31 x W 40,4 in

117,5 lb

GNOMON CÚBICO - 184c12

Año 2016

Plancha de acero al carbono de
120 mm con acabado oxidado

3 piezas: L 11,8 x A 11,8 x H
11,8 cm cada una

8,7 kg cada uno / total 26 kg

Edición de 7 + P.A

CUBIC GNOMON - 184c12

Year 2016

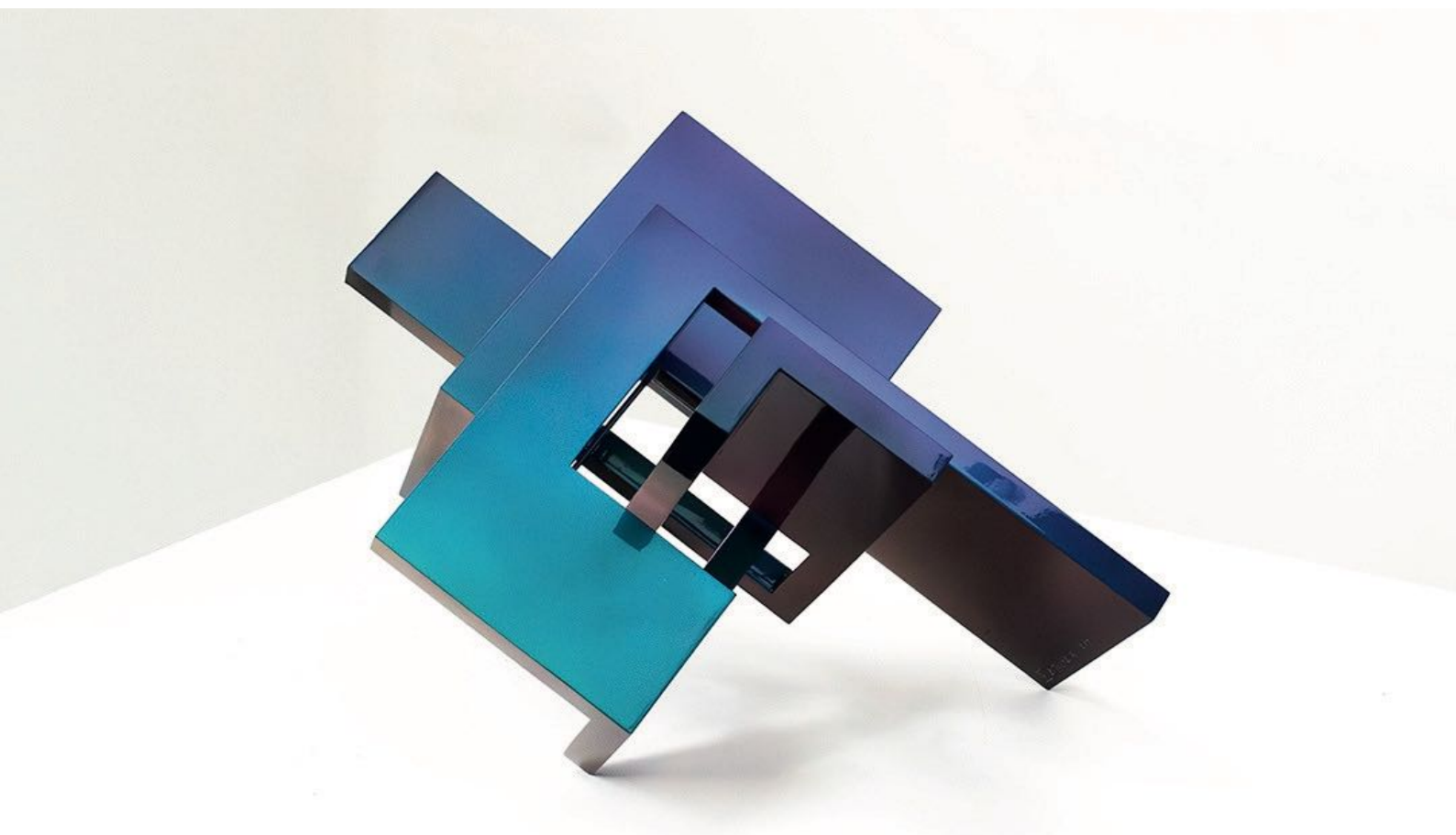
Carbon steel plate of 120
mm with oxidised finished

3 pieces: H 4,7 x L 4,7 x W
4,7 in each

19 lb each / total 57,3 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA XVII - 207cl32-4

Año 2018

Plancha de acero corten de 20 mm con
acabado de pintura camaleonica brillo

L 41,4 x A 36 x H 31 cm

23,8 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD XVII - 207cl32-4

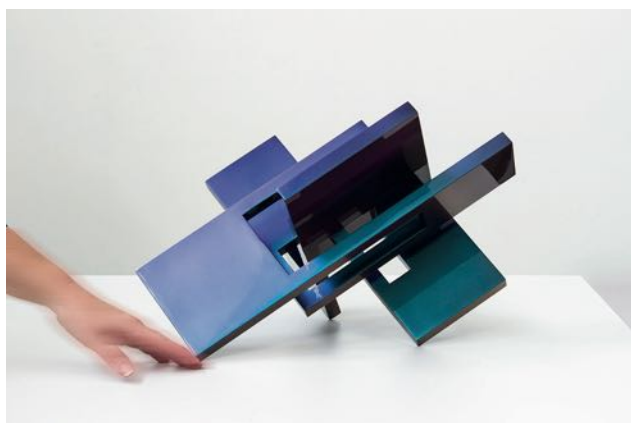
Year 2018

Corten steel plate of 20 mm with shiny
chameleonic paint finish

H 12,2 x L 16,3 x W 14 in

52,5 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA I - 211cl44-6

Año 2022

Plancha de acero corten de 10,
15 y 25 mm con acabado de
pintura flúor amarillo

L 43 x A 48 x H 44 cm

21,5 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD I - 211cl44-6

Year 2022

Corten steel plate of 10, 15
and 25 mm with yellow
paint finish

H 17,2 x L 16,9 x W 18,8 in

47,4 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA I - 211cso44-1

Año 2017

Plancha de acero corten de 10, 15
y 25 mm con acabado chorreado

L 43 x A 48 x H 44 cm

21,5 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD I - 211cso44-1

Year 2017

Corten steel plate of 10, 15 and
25 mm with sandblasted finish

H 17,2 x L 16,9 x W 18,8 in

47,4 lb

Edition of 7 + A.P

MÁSCARA VII - 228cL81

Año 2019

Plancha de acero corten de 5, 10, 15 y 25 mm con acabado sin oxidar y pintura flúor amarilla

L 108 x A 79 x H 81 cm

136 kg

MASK VII - 228cL81

Year 2019

Corten steel plate of 5, 10, 15 and 25 mm with unoxidised finish and yellow paint

H 32 x L 43 x W 31 in

300 lb

MÁSCARA V - 237cl54

Año 2020

Plancha de acero corten de 5, 10 y 15 mm con acabado sin oxidar y pintura negro mate

L 70 x A 67,8 x H 54,5 cm

42 kg

MASK V - 237cl54

Year 2020

Corten steel plate of 5, 10 and 15 mm with unoxidised finish and black matte paint

H 21,5 x L 27,6 x W 26,7 in

92,6 lb

HIPARQUIA - HETAIRA - 233-1

Año 2020

Plancha de acero corten de 10, 15
y 25 mm con acabado oxidado

L 64,6 x A 42 x H 185 cm

78 kg

Edición de 3 + P.A

HIPARQUIA - HETAIRA - 233-1

Year 2020

Corten steel plate of 10, 15 and
25 mm with oxidised finish

H 72,8 x L 25,4 x W 16,7 in

172 lb

Edition of 3 + A.P

DAMA 211-1 - 246c182

Año 2020

Plancha de acero corten de 10, 15
y 25 mm con acabado oxidado

H 185 x L 56 x A 56 cm

61 kg

Edición de 3 + P.A

DAMA 211-1 - 246c182

Year 2020

Corten steel plate of 10, 15 and
25 mm with oxidised finish

H 72,8 x L 22 x W 22,2 in

134,5 lb

Edition of 3 + A.P

SIMBIOSIS - 263cm156

Año 2021

Plancha de acero corten de 5 mm y
madera de iroco con acabado oxidado

L 157 x A 31 x H 21 cm

27,5 kg

Edición de 3 + P.A

SYMBIOSIS - 263cm156

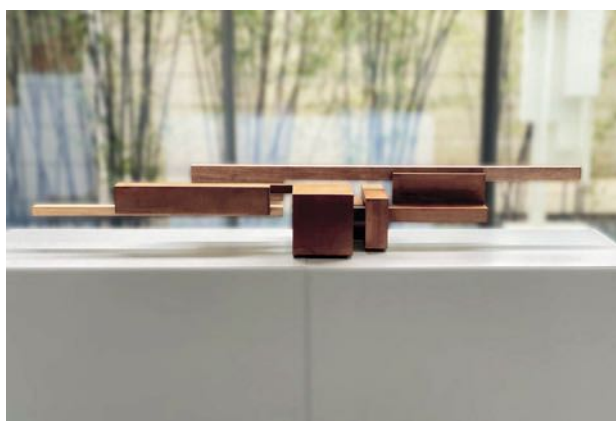
Year 2021

Corten steel plate of 5 mm with
iroko wood and oxidised finish

H 8 x L 62 x W 12 in

60,6 lb

Edition of 3 + A.P

CABEZA VC - 301i30

Año 2024

Plancha de acero inoxidable de 10, 15, 20 y 25 mm con acabado pulido mate

H 29,9 x L 37,2 x A 32 cm

14 kg

Edición de 7

HEAD VC - 301i30

Year 2024

Stainless steel plate of 10, 15, 20 and 25 mm with matte polished finish

H 11,8 x L 14,6 x W 12,6 in

30,8 lb

Edition of 7

MÁSCARA AR - 306hL57

Año 2024

Plancha de acero al carbono de 5, 10, 15 y 25 mm con pintura amarilla flúor

H 57 x L 70 x A 40 cm

29 kg

Edición de 7

MASK AR - 306hL57

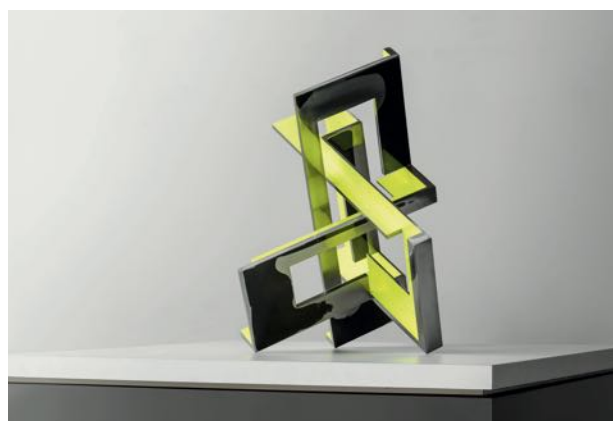
Year 2024

Carbon steel plate of 5, 10, 15 and 25 mm with yellow fluor paint

H 23 x L 28 x W 16 in

62 lb

Edition of 7

CABEZA - 316h30

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 y 30 mm con acabado oxidado

H 30 x L 33 x A 30 cm

12 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 316h30

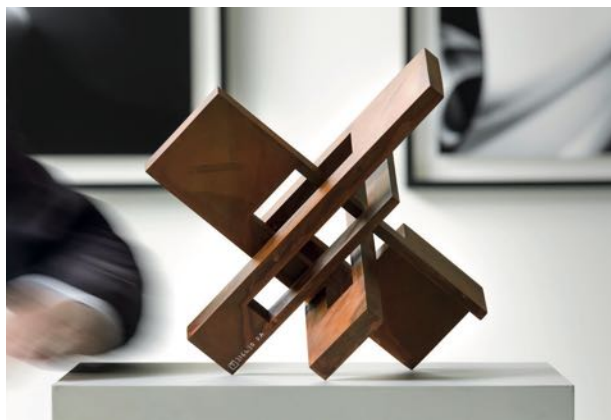
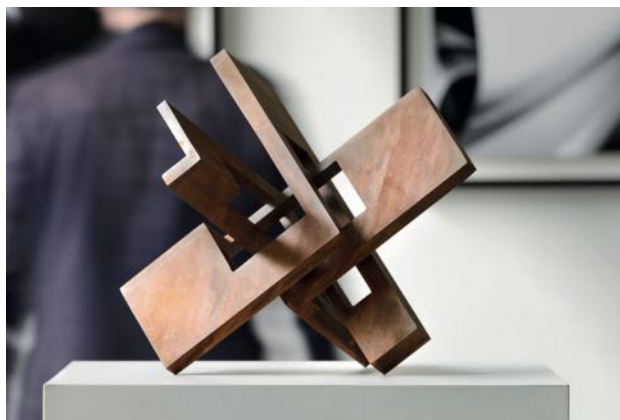
Year 2025

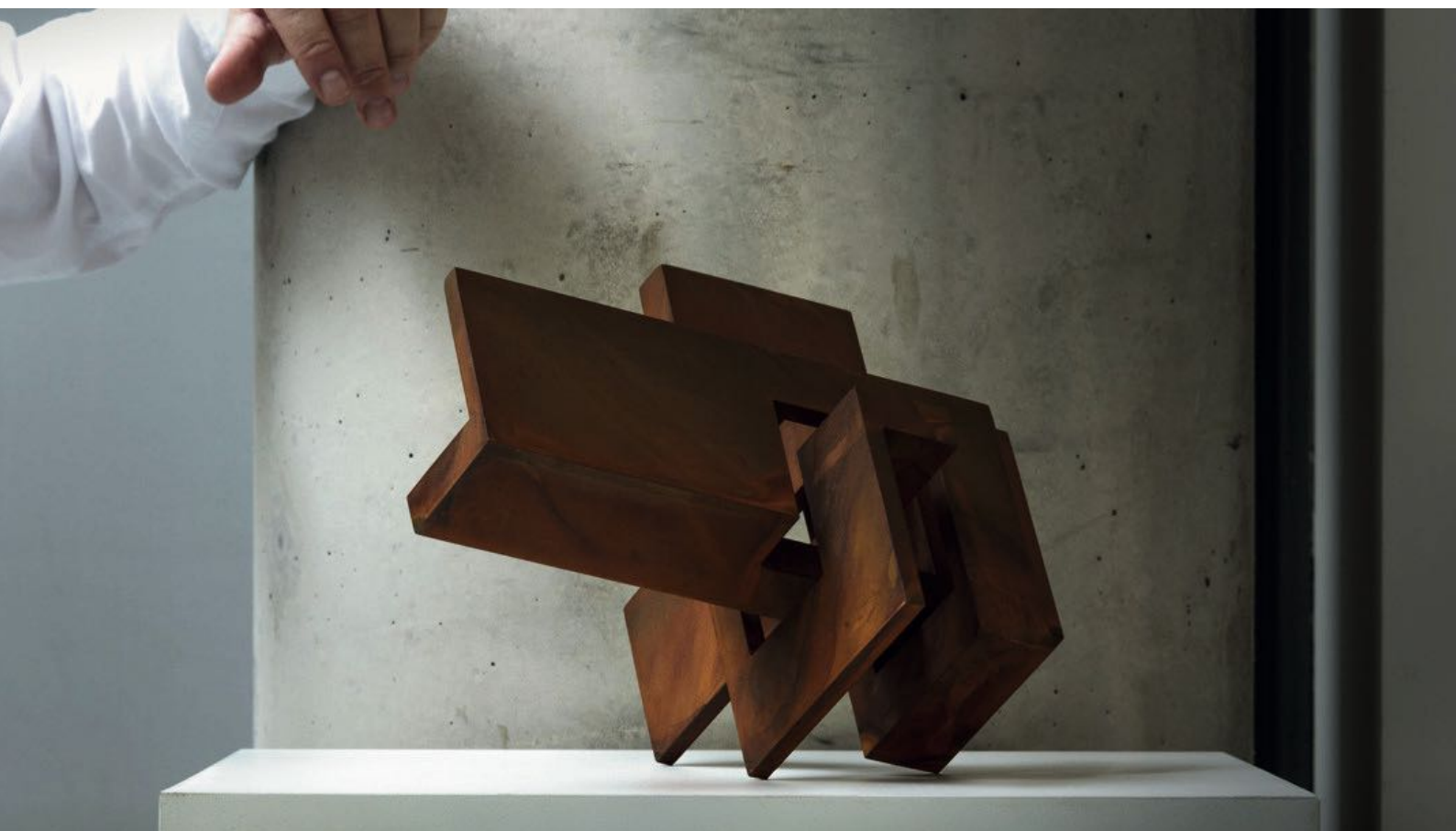
Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 12 x L 13 x W 12 in

27 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 318h22

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 Y 30 mm con acabado oxidado

H 22 x L 33 x A 30 cm

10 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 318h22

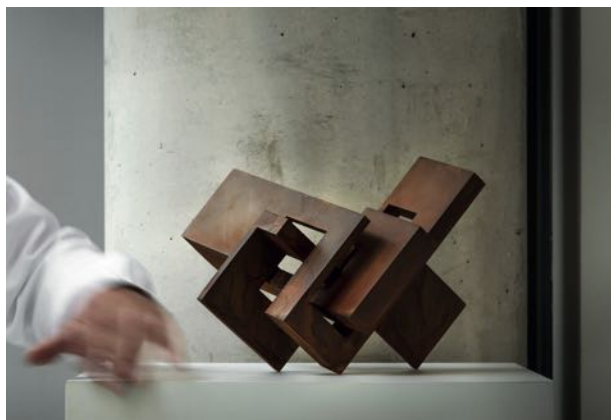
Year 2025

Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finisht

H 9 x L 13 x W 12 in

22 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 319h28

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 Y 30 mm con acabado oxidado

H 28 x L 36 x A 27 cm

12 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 319h28

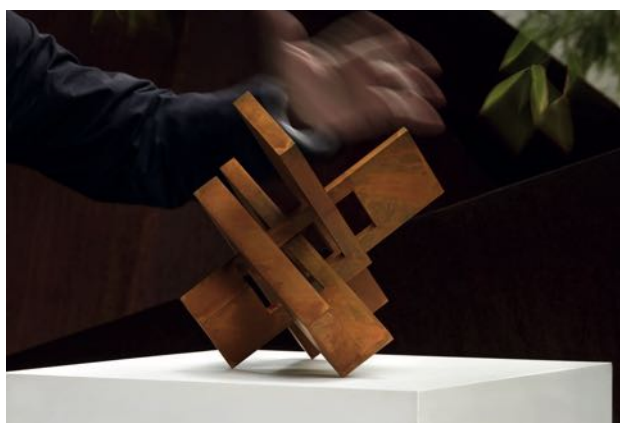
Year 2025

Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 11 x L 14 x W 11 in

27 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 322h29

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 Y 30 mm con acabado oxidado

H 29 x L 27 x A 33 cm

12 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 322h29

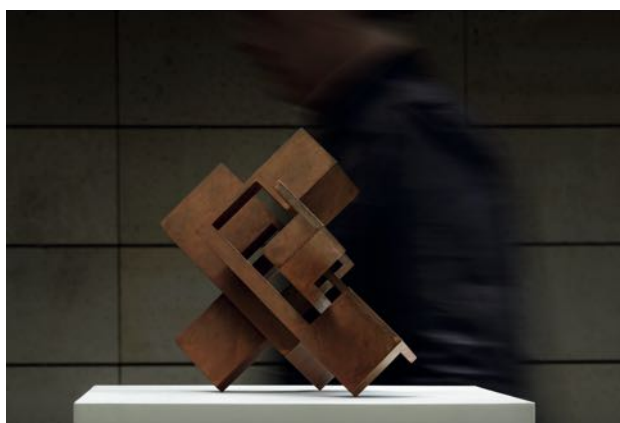
Year 2025

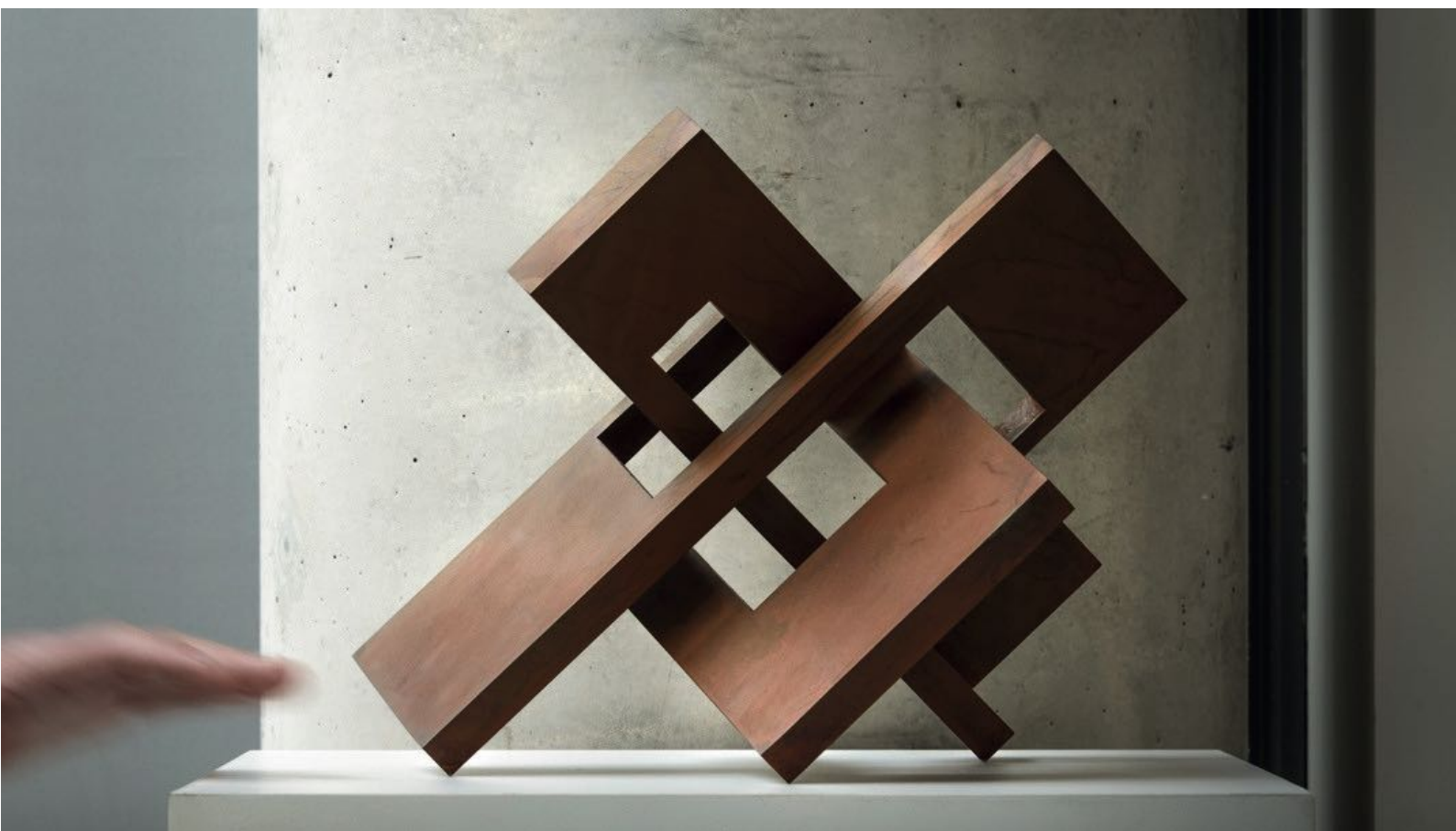
Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 12 x L 11 x W 13 in

27 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 323h29

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 Y 30 mm con acabado oxidado

H 29 x L 33 x A 37 cm

15 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 323h29

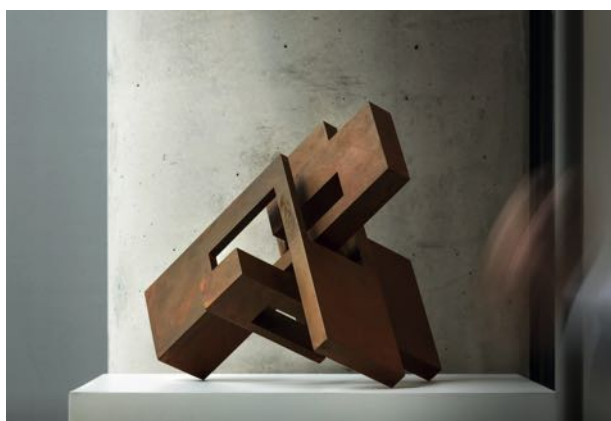
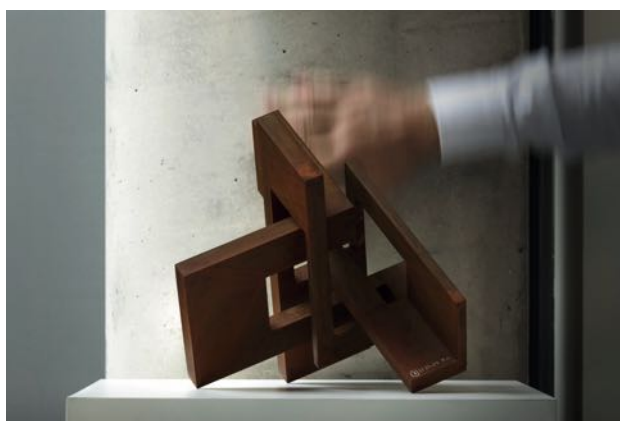
Year 2025

Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 12 x L 13 x W 15 in

32 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 325h26

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 y 30 mm con acabado oxidado

H 27 x L 28 x A 33 cm

8 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 325h26

Year 2025

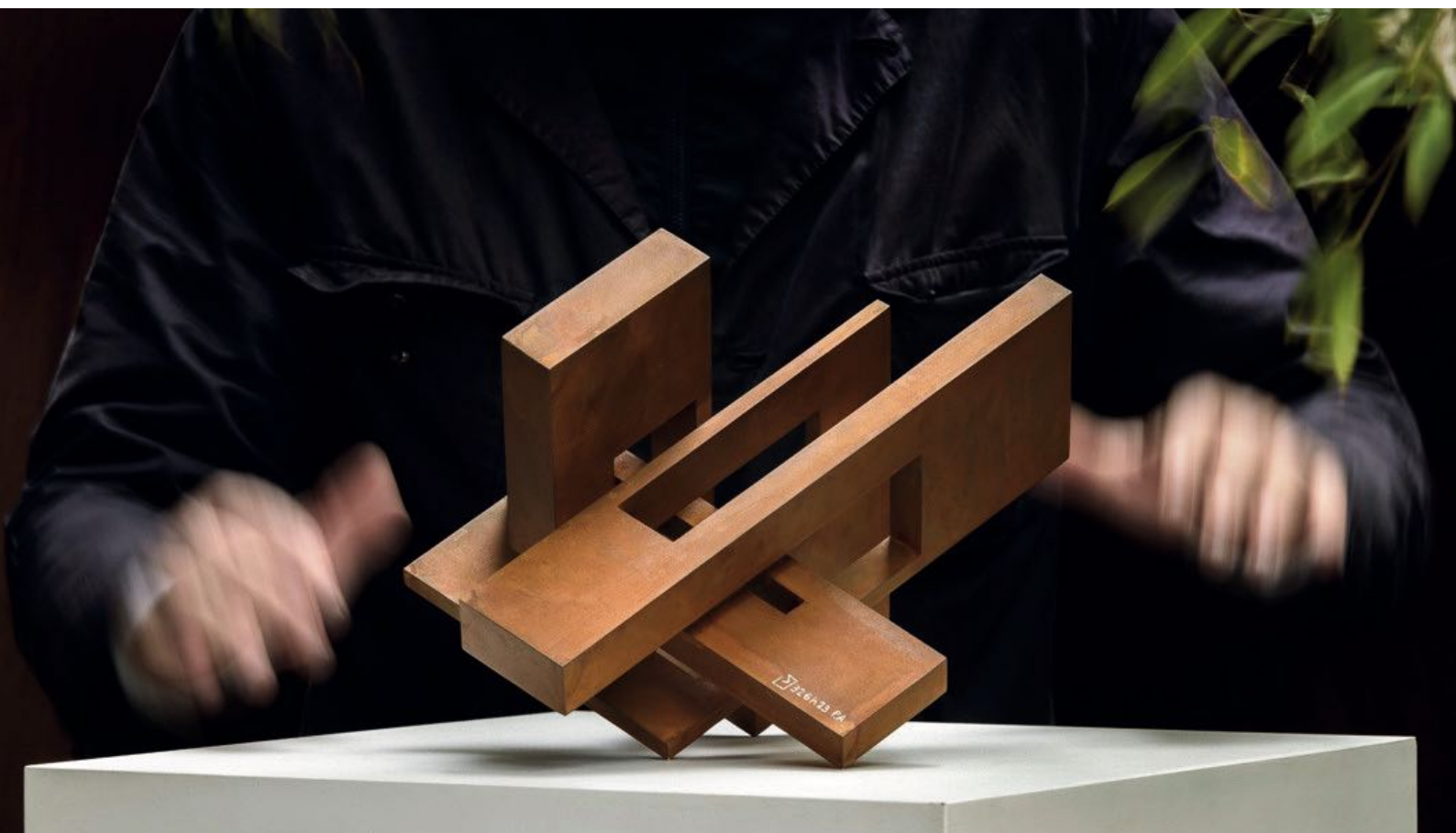
Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 11 x L 11 x W 13 in

18 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 326h23

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 y 30 mm con acabado oxidado

H 24 x L 35 x A 26 cm

11 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 326h23

Year 2025

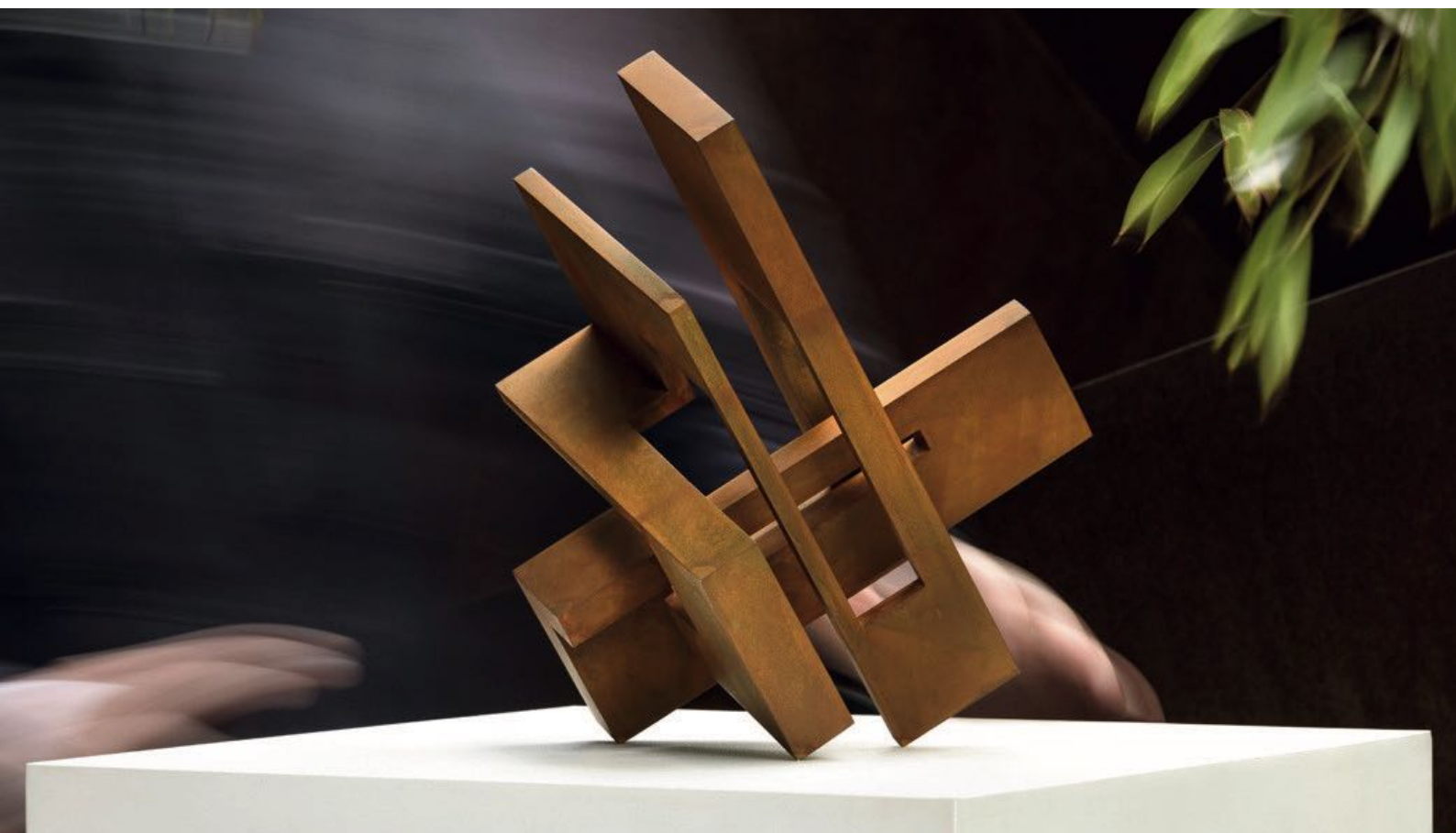
Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 9 x L 14 x W 10 in

24 lb

Edition of 7 + A.P

CABEZA - 337h30

Año 2025

Plancha de acero al carbono de 10, 20 Y 30 mm con acabado oxidado

H 31 x L 27 x A 26 cm

11 kg

Edición de 7 + P.A

HEAD - 337h30

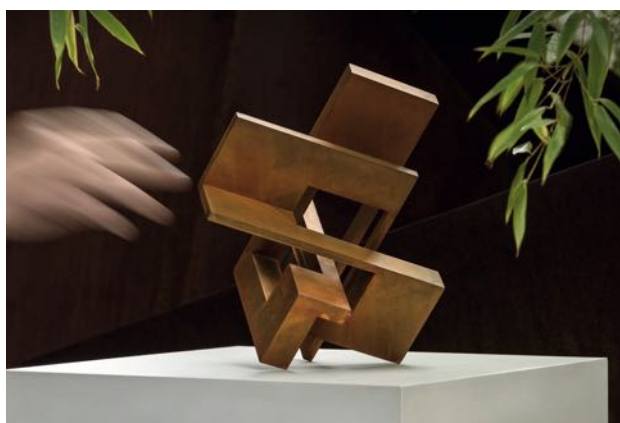
Year 2025

Carbon steel plate of 10, 20 y 30 mm with oxidised finish

H 12 x L 14 x W 10 in

24 lb

Edition of 7 + A.P

CATÁLOGO

Editor / Galería de las Misiones

Textos / Galería de las Misiones

Diseño gráfico / Galería de las Misiones

Fotografía / Archives de Arturo Berned

Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse sin el permiso escrito del editor. Copyright de la edición: ©2025, Galería de Misiones. Copyright del texto: ©2025, los autores. Derechos de autor de la imagen: Galería de Misiones

MONTEVIDEO

25 de Mayo 464, C.P. 11000

Montevideo, Uruguay

Tel. +598 2916 1603 / 2916 1604

JOSÉ IGNACIO

Calle Las Garzas, entre Los Tordos

y Las Golondrinas, Maldonado, Uruguay

Tel. +598 4486 2645

MENORCA

C/ Bon Aire 31

Mahón 07701, Menorca, España

info@galeriamisiones.com

www.galeriamisiones.com

galería de las misiones

Arte Moderno y Contemporáneo

SAMMER GALLERY MIAMI

Constructivism and Concrete Art

1626 NW 36th Street

Miami FL 33142

Tel. 305 343 9390

info@sammerglassery.us

www.sammerrmmiami.com

ARTURO BERNED

En busca de la línea

galería de las misiones

Arte Moderno y Contemporáneo

josé ignacio - maó - montevideo - miami

Carrer Bon Aire 31
Esquina Carrer de Isabel II
Mahón, Menorca

Tel. +34 692 496 798
info@galeriamisiones.com
www.galeriamisiones.com

galería de las misiones

Arte Moderno y Contemporáneo