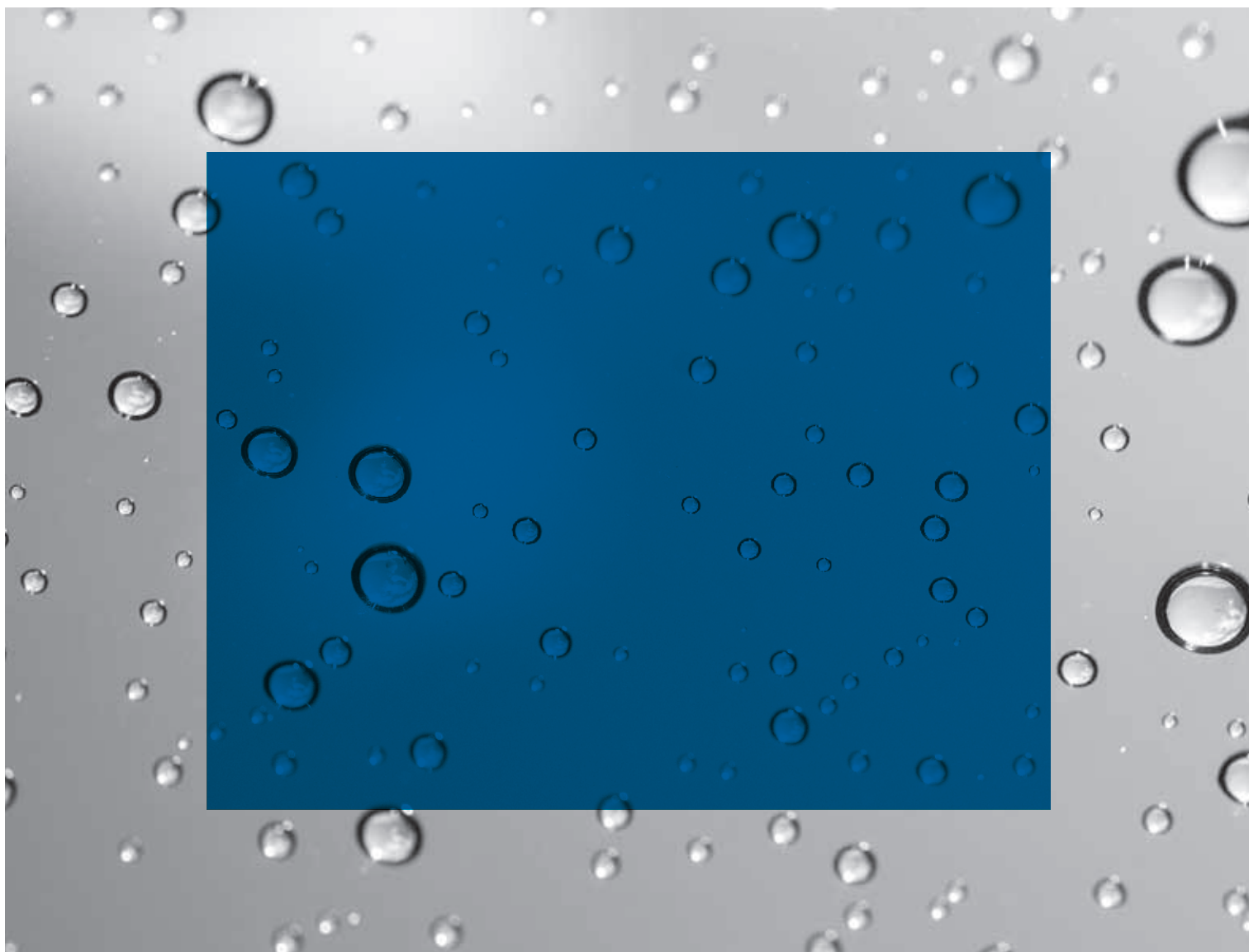

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2015

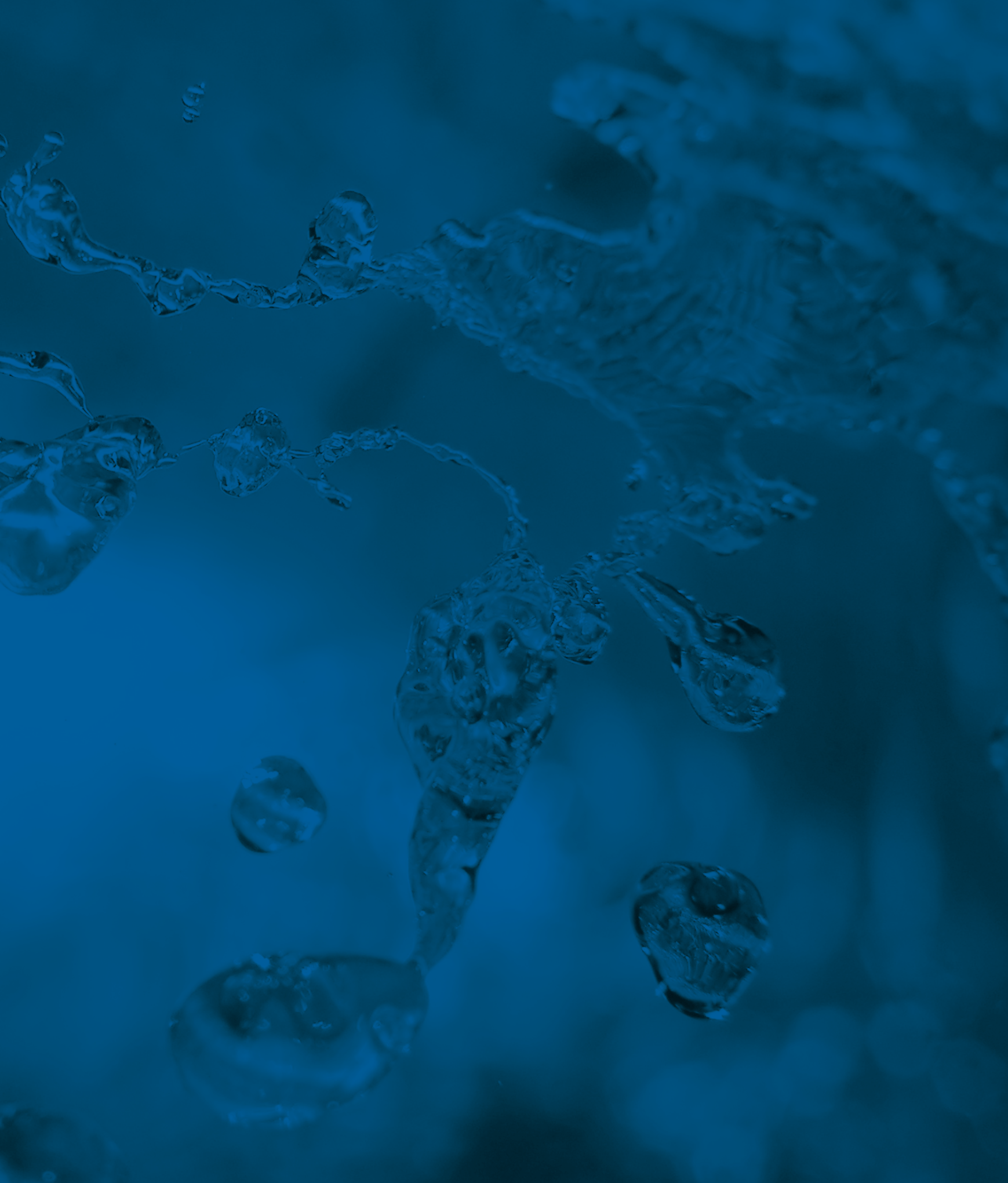

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
injuve

Director General del Instituto de la
Juventud
Javier Dorado Soto

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS
Tania Minguela Álvaro

JEFA DEL ÁREA DE CREACIÓN
María de Prada López

JEFA DEL SERVICIO DE CREACIÓN
Natalia del Río López

TRADUCCIÓN
Babel 2000, S.A.

© de los textos e imágenes: sus autores

NIPO: 684-17-020-5
DEPÓSITO LEGAL : M-20426-2017

IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN
Advantia, Comunicación Gráfica, S.A.
www.publicacionesoficiales.boe.es

Instituto de la Juventud
José Ortega y Gasset, 71
28006 - Madrid
T. 91 782 78 23 / 76 14
informacioninjuve@injuve.es
www.injuve.es

AYUDAS INJUVE
PARA
CREACIÓN JOVEN
2015

ÍNDICE

Presentación

- 6 Director General del Instituto de la Juventud

Proyectos de Ayudas INJUVE para la Creación Joven 2015

11 Víctor Aguado Machuca

15 Arturo Babel

19 Banned in Vegas

23 Irene Cano Moreno

27 Marta Chaves

31 Miguel Cisneros Perales

35 Claudia Claremi

39 Col·lectiu LOOPA!

43 COMMONFAB Soc. Coop. Andaluza

47 Paula Currás y Álvaro Carrillo

51 Natalia de Miguel

55 Asociación Cultural ENTRESijos

59 Peter Jojaio

63 Antonio Hitos

67 Joana Llauradó y Joana Roda

71 Isabel Marcos

75 Andreu Martínez Costa

79 José Navarro

83 Juan Pablo Ordúñez / Mawatres

87 Elsa Paricio

91 Alexander Pewló

95 PLAYdramaturgia

99 Miguel Ángel Rego

103 Rubén Romero Ces

107 Claudia Sánchez

111 Gerardo Silva Campanella

115 Storm and Drunk

119 Studio Plutarco

123 Sur Noir

127 Gracia Texidor

131 The Last Assembly

135 Laura Torres Bauzà

139 Oriol Vallès y Joan Casares

143 Viscepatik

147 Ian Waelder

151 ZEMOS98

Las Ayudas INJUVE para la Creación Joven se conciben como un apoyo económico a la realización de proyectos de creación emergente. En el momento actual separar las disciplinas artísticas tiene cada vez menos sentido, por eso estas Ayudas se plantean desde un punto de vista de la línea de actuación que se quiere realizar, no de la modalidad artística.

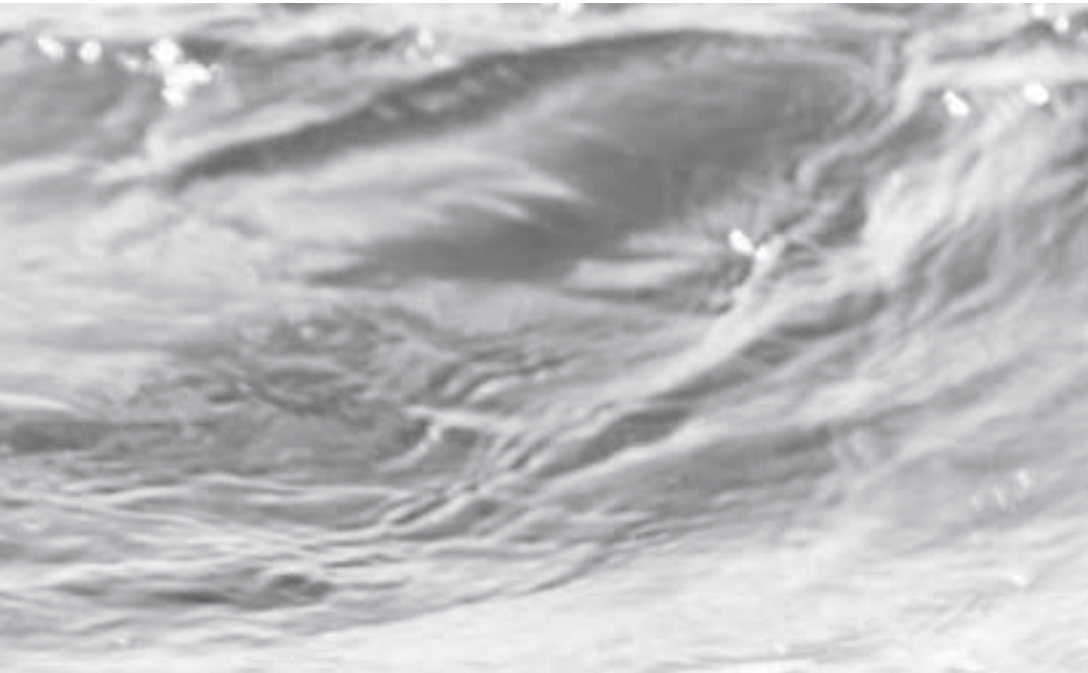
Los creadores jóvenes contemporáneos interpretan sus producciones desde múltiples puntos de vista. Es por eso que aquí vemos reunidas creaciones que entrecruzan las artes visuales y la danza, el cómic y el diseño o la performance y la ilustración.

Cada uno de los proyectos se inscribe dentro de las categorías de producción de obra, movilidad de obra y/o creadores, emprendimiento para la creación emergente y proyectos específicos para la sala Amadís del Instituto de la Juventud.

En este catálogo que aquí presentamos tenemos reunidas todas las obras de todas las disciplinas artísticas y líneas de ac-

tuación a las que el INJUVE ha apoyado y que se han desarrollado a lo largo del año 2016. La comisión de evaluación y los comités de expertos señalaron la innovación y la capacidad de generación de nuevos contextos creativos de todas las producciones seleccionadas.

En la línea de producción de obra, han sido beneficiarios los proyectos de artes visuales, escénicas, música, diseño, literatura o cómic de los siguientes artistas: Viscepatick, Natalia de Miguel, The Last Assembly, Andreu Martínez, Arturo Sánchez Velasco, Miguel Cisneros, Banned in Vegas, Colectiu Loopa, Gracia Texidor, Oriol Vallés, Víctor Aguado Machuca, Playdramaturgia, Isabel Marcos, Juan Pablo Ordúñez, Miguel Ángel Rego, Elsa Paricio, Laura Torres Bauzá, Marta Chaves, Peter Jojaio, Antonio Hitos, Irene Cano, C-C Research Shop y Plutarco. Todos ellos han desarrollado proyectos concretos que han dado como resultado la creación de obras específicas, la grabación de discos, la edición de libros, la representación de obras escénicas o la creación de prototipos de mobiliario.

Los proyectos que se insertan dentro de la línea de movilidad este año han sido para desarrollar residencias artísticas en el extranjero. Alexander Pewlo en Creta, Ian Waelder en Lisboa y Claudia Claremi en Panamá.

La línea de emprendimiento, cada vez más conocida y solicitada, se abre a proyectos de producción escénica, realización de festivales o exposiciones en espacios de creación emergente. Han sido beneficiarios en este epígrafe: Commonfab, Claudia Sánchez, Storm and Drunk, Joana Llauradó y Joana Roda, Entresijos, Zemos 98 y José Manuel Navarro.

La sala Amadís del Instituto de la Juventud ha estado abierta a proyectos expositivos muy innovadores, que han posicionado a la sala dentro de los circuitos del arte emergente. En 2016 han presentado sus proyectos de comisariado el colectivo Sur Noir, Gerardo Silva y Samuel Retortillo reflexionando sobre la creación contemporánea más actual, la danza como videoarte y la desobediencia civil a través de jóvenes artistas.

Desde el INJUVE nuestro compromiso es firme con la difusión y la profesionalización de los jóvenes creadores y por esta razón desarrollamos un programa de creación dentro del cual se establecen convenios con distintas instituciones y entidades. Dentro de estas colaboraciones está la creación de una sección INJUVE dentro del Festival Danzamos en el Conde Duque en Madrid, las itinerancias de exposiciones en la Universidad de León o la participación en el Festival Fringe de música contemporánea de Torroella de Montgri.

Un año más queremos resaltar la importancia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la difusión de los proyectos beneficiarios, a través de las itinerancias de las exposiciones y actividades generadas por las Ayudas INJUVE para la Creación Joven en la red de centros de España en Iberoamérica.

Javier Dorado Soto

Director General del Instituto de la Juventud

PROYECTOS

Víctor Aguado Machuca

Arturo Babel

Banned in Vegas

Irene Cano Moreno

Marta Chaves

Miguel Cisneros Perales

Claudia Claremi

Col.lectiu LOOPA!

COMMONFAB

Soc. Coop. Andaluza

Paula Currás y

Álvaro Carrillo

Natalia de Miguel

Asociación Cultural

ENTREsijos

Peter Jojaio

Antonio Hitos

Joana Llauradó

y Joana Roda

Isabel Marcos

Andreu Martínez Costa

José Navarro

Juan Pablo Ordúñez /

MawatreS

Elsa Paricio

Alexander Pewlo

PLAYdramaturgia

Miguel Ángel Rego

Rubén Romero Ces

Claudia Sánchez

Gerardo Silva Campanella

Storm and Drunk

Studio Plutarco

Sur Noir

Gracia Texidor

The Last Assembly

Laura Torres

Oriol Vallès

y Joan Casares

Viscepatik

Ian Waelder

ZEMOS 98

VÍCTOR AGUADO MACHUCA

Traducción simultánea

“TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA”

Traducción simultánea de una conferencia que versa sobre su traducción

Traducción simultánea de una conferencia dictada por Isidoro Valcárcel Medina y traducida al francés por Déborah Gros. La conferencia es un juicio acerca de la traducción, por lo que la traducción es necesariamente un juicio acerca de un juicio. La traducción puede leerse aquí como interpretación de una misma realidad (una repetición de lo mismo pero no de lo idéntico) o, desde una visión más amplia (siguiendo el horizonte teleológico y escatológico de la “deconstrucción”), como todo aquello que permite el paso, como medio de transporte de un

lugar a otro. Desde la noción corriente de traducción, cuya pauta es la restitución de un sentido, se evidencia la problemática de traducir de un idioma a otro y de un tiempo a otro, pues esta restitución implica que la traducción se dé necesariamente en detrimento de la riqueza de una lengua y de una cultura: a la que se traduce o de la que se parte. Bajo este planteamiento se muestra la imposibilidad de traducir en tanto que trasladar un código a otro sin que se produzca una interrupción, es decir, una nueva creación. Leída desde las leyes de la “deconstrucción”, la traduc-

ción no se da aquí como representación del discurso original, ya acabado, cuya traducción viene a ser un derivado en el que se produce inevitablemente una falta, sino como aquello que consume el discurso primero. La traducción remitiría así a una posibilidad más “elevada” (hasta el vértigo y la aporía) en virtud de un lenguaje último del que el original también participa.

Todo el trabajo creativo de Víctor Aguado Machuca, como el de muchos artistas contemporáneos, gira en torno a los problemas de la hermenéutica, la hiperinterpretación

Hace algo más de un año, con motivo de la presentación en Londres del libro “Performance in resistance”, tuve la oportunidad de ofrecer una conferencia en la Tate Modern de aquella ciudad.

Para mi sorpresa, resultó que este museo no contaba en su auditorium con servicio de traducción simultánea.

Tal vez por el contratiempo de no poder traducir sobre la marcha, decidí llamar a mi digresión “Ser traducido”. Así que, para recuperarme en parte de aquella frustrada experiencia, decidí incluir en esta oportuna ocasión unos amplios fragmentos de aquel texto, el cual hacía referencia precisamente a las versiones contemporáneas de acciones realizadas mucho tiempo antes.

Y es justamente este “bataillon” de un idioma a otro y de un tiempo a otro lo que se ajusta a la circunstancia de esta experiencia actual.

Vertiginosamente, el transcurrir traduce. Lo hace, pues, con más eficacia que el más avezado traductor profesional.

Para hacerse entender en otra forma y otros modos de hablar, recurrimos a la traducción... Para hacer entender lo que pasó, nos parece lo más lógico servirse de otro lenguaje más actualizado; lo malo es que el tiempo desvirtúa por sí solo lo que pretendemos salvar.

Decía Aitorín: *Ser traducido*; como los extranjeros un marjari alejado. He acudido para titular la charla a esta cita literaria, tan ajustada al caso, porque no hay que desdeñar la libertad de acción que genera el no hablar una lengua extraña. O si se prefiere decirlo de otro modo: Se trata del descuido que obliga al esmero, de la ignorancia que obliga a la improvisación.

Ahora se dice en español, homoplácticamente, en lugar de “ser traducido”, “ser versionado”. El arte del momento aspira a versionar la “el performance” (dice sabiamente la Real Academia de la Lengua; género ambiguo). Me pregunto, entonces, ¿traduce el traductor “acción” por “performance”? No uso “acción” porque no estoy traduciendo, digo. Pero, y de los modos de accionar ¿qué se hace?, ¿se performatean?, ¿se traducido es ser dignido?, ¿es la acción traducción o acto primigenio? ¿Y si se trata, a fin de

contar, de traducir el pasado? Me atrevo a decir que tal cosa está abocada al fracaso.

¿Qué bien en este momento parece a considerar la denominación misma: “acción”- como término que manifiesta y define a la vez? Es quizás el gesto consciente que mejor puede expresar la límpida del acto creativo, encomiendo en su desarrollo el preámbulo el toda obra de arte y clausurando honestamente el círculo de la expresión. La acción confunde su nombre con el de la realidad, y ahí puede radicar, por otro lado, parte de la culpa de que vive siendo desplazada esta denominación, porque resulta poco sofisticada y a lo mejor, demasiado explícita y clara para el sofisticado mundo del arte.

Sin embargo, no nos engañemos, toda obra de arte es fruto de una acción... y esa acción es la parte fundamental de ella, razón por la cual esta palabra resulta tan redonda y concluyente. Más adelante y en la actualidad ha ido estando influida por denominaciones foráneas y ha pasado a ser producto de cierta especulación cultural e incluso económica.

Aunque, en esencia, en un momento dado, el suceso ocurre... y en otro momento (igualmente dado) el suceso se cuenta, se recuerda, se afirma, incluso. Pero tal vez lo malo es que la nueva versión ya no reproduce, imposible, el suceso.

Sin embargo, y por el contrario, ser traducido con libertad y autonomía no deja de ser también, vertiginosamente, “ser reinventado”; y así, el papel de la creación se cumple.

Lo que el ser humano cultivado no termina de asumir es que “contar” es “hacer de nuevo”. Lo que el hombre culto se empeña en desconocer es que lo cuando se traduce siempre “si es que se pretende adaptarlo” en otra cosa. No dar derechos a esa otra cosa es crear una opción creativa. Los gozos del autor no han de ser, en esencia, distintos de los del traductor... y, por descomparto, no estoy hablando de oficios.

La gran mayoría de las acciones de hoy “traducen”, sin haberse enterado de que disponen de la opción de crear. Así que lo

►
Fotocopias de la conferencia:
Traducción simultánea
2015.
Conferencia
Duración (vídeo):
5 pp.

que de verdad parecen atractivos es traducir al traductor, cosa que puede traducir uno mismo sin salir de casa. Un día leí un texto largo a susurros y enredadas traducciones a diferentes idiomas hasta volver al suyo inicial, encontrándolos con algo bien ajeno y creativo.

El tiempo, pasando ante todo, delante y por en medio de todo, traduce a nuestro pesar. No entiendo de ello por culpa de un mal entendido aún artístico, es desafiarse la realidad, es suponer, erróneamente, que el arte es sólo lo sorprendente.

Yo leo y mi traductor traduce -la lo mismo que los otros segundos después- un algo nuevo. Los performers de antaño (a medida de ellos, los que no actúan como traductores) traducen a la misma lengua en diferente época; en decir, son contemporáneos.

Se desfiló el tiempo, sí, pero también los lenguajes; y en el mejor de los casos, los ritmos, aunque esto último no sea un axioma garantizado.

Tal vez me exprese más claramente si acudo a líbri como dice que el inglés actual ya no posee las características necesarias para traducir el latín del siglo XII. Pues de modo parecido, el análisis de las peculiaridades y de los condicionantes de las acciones de los años sesenta y setenta no han sido interpretados por los que realizan acciones en la actualidad, los cuales siguen repitiendo los mismos dichos, es decir: no se pueden traducir con el léxico actual las vivencias de entonces.

Los performers egipcios o surgidos ahora (la gran mayoría de ellos, repito) han realizado, sido o oído las acciones de antaño y pretenden hablarlas, con la mejor intención y con el más respetuoso afecto, "traducir"... y presentan sus traducciones a un público que, por regla general, no presencia, ni ve, ni oyó las acciones en origen. Pero lo que importa, además o recuérdame, no hacen es preguntarse de qué pueden hablar: ¿deben hacer ahora sus acciones de ahora, mientras que aún tiene sentido hacerlas. Sí, es cierto que más vale traducir: que repetir, pero también es verdad que hay cosas que se traducen, en este sentido, y en otros.

Aunque, para ser íntegramente exigente, lo peor surge cuando

3

se quiere se traduce, sino que simplemente se traduce. Traducir no es trasladar; traducir requiere un esfuerzo y una cultura.

Lo malo surge cuando hay un traductor que cree que debe traducir al pie de la letra...; o cuando aparece un autor que piensa que así será la familia del acerto. Es decir, lo malo viene cuando se piensa en que la familia de las ideas depende de la traducción (entendamos aquí esta repetida palabra con su mayor amplitud).

El traductor es siempre infiel, y eso es lo que le salva, el autor tiene la obligación de no ir por el camino abierto. He aquí el canto de las tradiciones venturosas, tradiciones a rajatabla, pero llenas de responsabilidad y de satisfacción. Por eso, cuando de una u otra forma se postula la reterencia, aunque sea en el acerto, aparece la tentación o la desgracia de los que hablan soñado con seguir divirtiéndose a costa del arte, permitiéndose la traida.

Un antiguo performer que ya no se divierte repitiendo aquellas cosas, sólo puede traducir su desazón al presente, repitiéndolas para, al menos, dejar claro que se ha entendido y que la palabra que traduce aquella ya sobrepasó expresión en la misma, desgraciadamente.

Llegado a este punto, ya que lo que la sociedad le pide es que siga traduciendo, ha de convertirse, necesariamente, en reterencia.

La selección del referente en lugar de dos lenguas: usar los mismos verbos, pero inventar nuevas relaciones entre ellos. Esta técnica nueva, que parece ingenua de puro normal, se ha de servir para tener el ojo a los dichos y para que los indicios se encanten con él, aunque en ambos casos el nivel de incompreensión sea equiparable.

Para actuar un poco más en postura, hace tiempo que ideal el llamado refugio aplicable a aquellos casos que, sin renunciar a la utilidad, debería más, se servían de algo ya usado para pasarlo de nuevo por la cocina y añadir algún ingrediente original, única cosa que conseguía revitalizar el viejo plato. Ahora bien, he de admitir que me disgustaría mucho, volviendo a la cita inicial, que un mal año produjera "un mejor receptor".

Traducir aquello en esto no es, tal vez, demasiado divertido, a pesar de que la obligación de los traductores sea pasarlo bien y ser respetuosos, como yo niego a mi traductora o traductor que lo sea siempre con la palabra refrita porque es fundamental.

Aunque poner lo manifestado que traducimos de igual modo al trasladar algo no sólo de una lengua a otra, sino también de una época a otra, de un lugar a otro, de un género a otro.

La traducción que yo hago es infiel, pero es voluntariamente infiel. En realidad, la traducción está siendo fiel, lo que ocurre es que, con el paso del tiempo, se hace infiel. No es que lo haga intencionalmente infiel, es que deviene esta infiel por el transcurso.

La paradoja reside en que si trabajo a aquellas cosas sin apañar, alguno, lo que se dice una traducción fidedigna sería torpe, y que significaría desconocer la realidad de las circunstancias.

Se traduce, pues, terminando una expresión en doble sentido; el autor primerizo del texto desconoce el acierto o fracaso de la traducción (este es mi caso), pero quien realiza la traducción (que sí lo conoce) no es, sin embargo, quien puede juzgarlo.

Verdía a ser, idealmente, el autor quien apaña sobre la nueva obra, el que es responsable sólo de la primera.

Esta imposibilidad o incapacidad del traductor es su mayor virtud, así podría decirse que tan sólo la reacción del sentido dada una orientación sobre el gesto traductor. Y es por ello por lo que, en cierto grado, la traducción debe ser libre, autónoma.

Por mi cuenta, poseo una traducción inglesa de aquella conferencia, pero como no sé inglés, no la puedo juzgar. Es la gran ventaja de la ignorancia. Sin embargo, quien haya leído a cabo el trabajo debería pensar que si ha podido operar. Ahora bien, ¿ha sido creador de las nuevas palabras, o ha colocado una tras otra, en virtud independiente de las voces? Quiero decir: ¿ha traducido o ha creado? Tal vez solamente el o ella lo sepa.

Por nuestra parte, los que no conocemos más que uno de los lados, habremos de conformarnos.

Muchas gracias.

4

y la herencia patrimonial (de textos, imágenes, música, videos, etc.) que el siglo XX nos ha dejado; de ahí que dirija su gusto tanto hacia las producciones históricas, en donde el respeto por la historia puede llegar incluso a coartar su expresividad, como hacia las producciones estéticas últimas, aquellas que nacen con el fin de encarnar la imaginación y la sensualidad de los consumidores y estetas. Su trabajo artístico responde al término "experimental" y a una consciencia de provisionalidad de toda obra, y es producido desde el género que se ha venido llamando "apropiaciónismo". Cuando trabaja artísticamente con materiales apropiados, históricos o contemporáneos, puede llegar a hacerlo desde un escepticismo que se recubre de ironía.

Simultaneous translation

The simultaneous translation of a talk addressing its own translation.

The simultaneous translation of a talk given by Isidoro Valcárcel Medina and translated into French by Déborah Gros. The

talk passes judgement on translation, and as such the translation necessarily passes judgement on a judgement. Translation may be read here as the interpretation of a single reality (a repetition of the same but not identical) or, from a broader perspective (following the teleological and eschatological horizon of "deconstruction"), as everything which allows passage, as a means of transport from one place to another. From the everyday notion of translation, whose guiding line is that of the restitution of meaning, we can clearly make out the dilemma of translation from one language to another and from one tense to another, as that restitution means that the translation finds itself necessarily at a disadvantage with regard to the richness of a language and a culture: to that which it translates or from that which it comes. Using this as our focus we can envisage the impossibility of translating in as far as the shifting of one code to another without there being an interruption, or put another way, a new creation. Read in terms of the laws of "deconstruction", translation does not appear here as the representation of the original discourse, already finished, whose translation is ultimately a derivative in which there is always inevitably something lacking, but

rather as that which consumes the primary discourse. Translation would therefore lead us to a more "elevated" possibility (approaching vertigo and aporia), in the interests of a final language in which the original also participates.

All of the creative work of Víctor Aguado Machuca, as that of many contemporary artists, revolves around problems of hermeneutics, hyper-interpretation, the legacies of heritage (texts, images, music, videos, etc.), which the 20th century has left us; which explains how he then directs his tastes towards historical productions, where his respect for history can even go as far as to hamper his expressivity, as if towards the final aesthetic productions, those born with the purpose of embodying the imagination and sensuality of consumers and aesthetes. His artistic work is a response to the term "experimental", and to an awareness of the provisional nature of all work, and it is produced in a genre which has come to be called "appropriationism". When he works artistically with appropriated, historical or contemporary material, he manages to do so with a scepticism that is swathed in irony.

Víctor Aguado Machuca

Madrid, 1989

Arquitecto especializado en restauración e historia del arte. Músico, artista sonoro, escritor, editor, comisario y documentalista. Director de proyectos de la Asociación de Música Electroacústi-

ca y Arte Sonoro de España y Secretario de la Unión de asociaciones de artistas visuales.
vaguadomachuca@gmail.com

ARTURO BABEL

El Funeral de los Necios

EL FUNERAL DE LOS NECIOS

Un viaje teatral en barco por el devenir de la modernidad

Un funeral en barco. Seis invitados. Pero ¿Por quién se celebrará, realmente, este funeral?

Corre el viento por las calles de nuestra realidad, trayendo consigo el calor que anuncia un incendio, y gran parte de la sociedad se pone hielos en los ojos, sin reparar en que en el momento menos esperado todo estará siendo devorado por las llamas.

Es el arte el encargado de descifrar los sentimientos ocultos que callan las bocas, que permanecen a la sombra del mundo; el encargado de pronunciar las palabras invisibles de nuestra sociedad. Y nosotras (Colectivo Artístico BisturiEnMano), como personas trabajadoras de la cultura y el arte, vemos la necesidad de verbalizar ese fuego que cabalga desde la lejanía, con el único arma que tenemos a nuestro alcance: La escena. Y de esta necesidad nace *El funeral de los necios*, una obra que pone en la cuerda floja los valores (o falta de ellos) que han prendido la mecha de la comunidad humana.

El funeral de los necios se presenta como una obra dinámica donde el público deja

de estar sentado, constantemente, en sus butacas para pasar a recorrer, de manera literal, la ficción creada (no queremos un público inmóvil, voyeur, que observa y aplaude. Queremos una sociedad activa y que participe).

Declarada nuestra intención social, en cuanto a nivel artístico se refiere, pretendemos rebuscar libremente, sin ningún tipo de prejuicio, en el baúl de las representaciones imposibles y las formas erróneas. Romper moldes. O mejor dicho: Fusionarlos. Aunar disciplinas artísticas que cosan el discurso que se pretende cuestionar. Uno de nuestros objetivos concretos es investigar qué pasa cuando el teatro y el cine copulan; cómo integrar el valor cinematográfico en la función teatral.

El funeral de los necios es un cuento oscuro, donde las sirenas no cantan, alertan.

Se viene al mundo abriendo un telón entre las piernas de la madre. Comienza la función. Ante nosotros una obra cómico-dramática llamada Vida.

Porque así es el juego de vivir, una función dividida en tantos actos como uno quiera, llena de posibilidades y de giros. Y yo he elegido desentrañar los misterios y aventuras que guarda esta gran obra/vida, analizar todas las frases que contiene este guión, (el único texto en el que sus personajes son los encargados de escribir lo que va a suceder) investigando lo que se esconde entre líneas. Y para este viaje a través del misterio voy yo y elijo entregarme a la nave de la escena, que sea el teatro y sus venas las que iluminan el laberinto o la salida de la caverna. Como decía Tarkovski: "Creo que sólo el arte puede definir y conocer lo absoluto". ¿Por qué? Porque la libertad parece mirarte a los ojos durante el tiempo que uno hila teatro; porque a través del teatro se conoce a la persona y lo que ésta siente, y lo más importante: por qué y para qué esta persona siente; porque el teatro es el canto de lo que la calle grita; porque la magia existe y el teatro lo demuestra; porque el niño danza sobre nuestro pecho cuando el teatro te arropa; porque es la escena el lugar donde se da la alquimia de todas las artes; porque soy más yo cuando hago lo que realmente deseo, que es vivir del teatro, de la escena; Porque en teatro se trabaja en común, que es la única forma en la que creo que este mundo puede salir adelante: uniendo fuerzas; entregando nuestra mano y agarrando la ajena; reconociéndose en la otra mirada; confiando, siempre, en la bondad de los desconocidos. Escribo teatro porque creo en las bocas, en las que no callan, en las que no pueden evitar decir lo que sienten y padecen; porque necesito encontrar el verbo que active lo que tragan mis ojos, la necesidad de poner nombre propio al dolor, a la risa, al llanto, a la locura, a la indignación, a la injusticia, al amor o a la amistad.

▲ Montaje de *El funeral de los necios* para la presentación en la RESAD 4 de octubre de 2016.

▶ Cartel de la obra
El funeral de los necios.
Autor:
Miguel Morán Morán.

◀ Ensayo de *El funeral de los necios* en la RESAD el 4 de octubre de 2016.

The Funeral of the Fools

A theatrical boat journey through the evolution of modernity

A funeral on a boat. Six guests. But who, really, is this funeral being held for?

The wind is blowing through the streets of our reality, bringing with it the heat that forewarns of fire, and a large section of society puts ice in its eyes, without noticing that the moment they least expect it everything will be being consumed by the flames.

Art is responsible for deciphering the hidden feelings which silence our mouths, which remain in the world's shadow; it is responsible for uttering our society's invisible words. And we (the BisturEnMano Artistic Collective), as people working in culture and art, see the need to verbalise that fire which rages from the distance, with the only weapon we have to hand: the Stage. And it is from that need that *The Funeral of the Fools* is born, a work which puts all the values (or lack of them) that have lit the fuse of human community on a tightrope.

The Funeral of the Fools is presented as a dynamic work in which the public is no longer left sitting in their seats, instead literally following the course of the created fiction (we don't want an immobile or vo-

yeuristic audience, which observes and applauds. We want an active society, and one which participates).

Having declared our social intention, with regards to the artistic level, we now set out to freely rummage (without any type of prejudice) in the chest of impossible representations and erroneous forms. To break moulds. Or to put it better to fuse them together. To combine artistic disciplines which knit together the discourse we intend to question. One of our specific aims is to investigate what happens when theatre and film copulate; how to integrate cinematographic value into the dramatic function.

The Funeral of the Fools is a dark tale in which the mermaids do not sing, they warn.

We come to the world opening the curtains between our mothers' legs. The show starts. Before us we have a comedy drama called Life.

Because that is what the game of life is like; a performance divided into however many acts you like, full of possibilities and twists. And I have chosen to untangle the mysteries and adventures held by this great work/life, to analyse all the lines in the script (the only text in which the characters are responsible for writing what is going to happen), investigating what is hidden between the lines. And for this jour-

ney through mystery I go and choose to hand myself over to the ship of the stage, for theatre and its veins to be what lights up the labyrinth and points to the way out of the cave. As Tarkovsky said: "I believe that only art can define and know the absolute". Why? Because freedom appears to look you in the eye for the time that you are making theatre; because through theatre one gets to a person and what he/she feels, and most important of all, why and for what purpose that person feels what he/she feels; because theatre is the song of what is shouted in the streets, because magic exists and theatre proves it; because the child in us dances across our chests when we are enveloped in theatre; because the stage is the place where the alchemy of all the arts takes place; because I am more me when I am doing what I really desire, which is to live from theatre, from the stage. Because in the theatre we all work together, which is the only way I believe you can get ahead in this life: joining forces, offering your hand and grabbing onto the other's hand; recognising yourself in the other's look; trusting, always, in the goodness of strangers. I write plays because I believe in mouths, in mouths that are not silent, in mouths that cannot avoid saying what they feel and suffer; because I need to find the word which will activate what my eyes take in, the need to give pain its own name, and laughter, weeping, madness, indignation, injustice, love or friendship.

Arturo Babel

Madrid, 1989

2008 Título de Técnico Superior de Realización de Cine en CEV (Centro de Estudio del Video), Madrid;

2011 Estudia Dirección Escénica en la EICTV (Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños), Cuba.

2012 Curso de Cine Documental en SICA (Sindicato de la Industria del Cine de Argentina) el mismo año estudia Análisis Filmmico, Teatro Físico y Dirección de Arte en el centro ROJAS (perteneciente a la UBA – Universidad de Buenos Aires)

2014 Estudia un curso de Dramaturgia de Calle con José Sanchis Sinisterra.

En el año 2014 funda, junto a Darío Sigco (Director teatral y dramaturgo físico), y CajaNegra TAM (Colectivo Artístico integrado por Anna Domingo y Paloma Molino) el Colectivo Teatral BisturiEnMano, siendo Autor de las obras y codirector de las mismas junto a Darío Sigco. Obras teatrales realizadas por BisturiEnMano:

– Año 2014 *De las ficciones*, estrenada en el FRINGEMADRID14

– Año 2015 *El decálogo de la ciudad Sin Nombre – Capítulo I – FIN.*

LANDIA, estrenada en la sala LaNao8Teatro y finalista y finalista en el XXV Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid.

Ese mismo año realizan intervenciones teatrales en la galería de arte EsPositivo con tres obras diferentes: *Ícaro(s) Sumergido(s)*; *Desengaño*; *Meta m O r f i s i s*.

– Año 2016 *El decálogo de la ciudad Sin Nombre – Capítulo II – TODO ES PLÁSTICO*. Estrenada en la sala LaNao8Teatro

bisturienmano@gmail.com

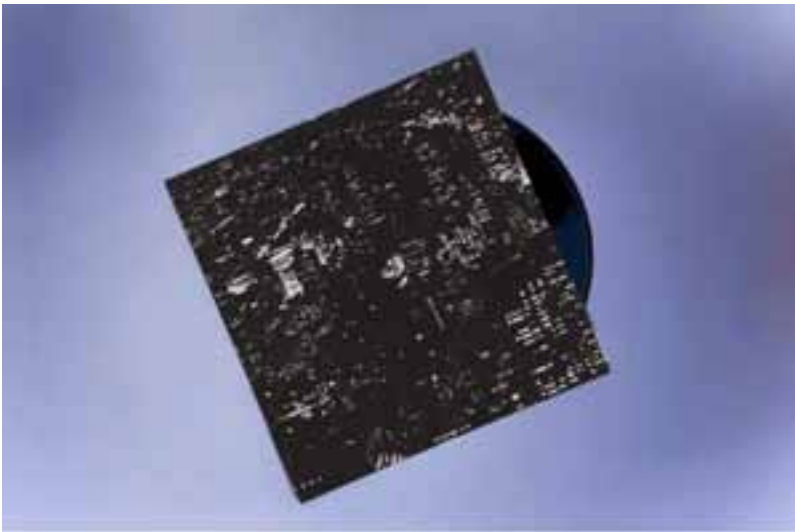
BANNED IN VEGAS

“Endless Field” // “Rooftop”

◀ Fotografía de la fiesta de presentación del sello en **Wer-Haus**, Barcelona 22 de julio de 2016.

▲ **"Endless Field"**, de Airaboi.

◀ Portada **"Rooftop"** EP, de Bataille.

“ENDLESS FIELD” & “ROOFTOP”

Dos álbumes de corta duración de música electrónica

El primero es el EP de Airaboi, proyecto musical de Aitor Rabell, productor musical e ingeniero de sonido valenciano afincado en Barcelona. Este álbum trata sobre el poder de los cambios, pues estos significan que algo mejor está por venir.

Con un total de 3 canciones y 2 *remixes*, se caracteriza por una música *house* melódica, exótica y esotérica, con una atmósfera que da pie a la nostalgia y a la euforia, todo ello a partir de *samples* que el Airaboi ha modificado en su ordenador y demás *hardware* como sintetizadores y cajas de ritmo. El diseño de la portada y contraportada fue de Maria Martí.

Por otro lado, “Rooftop” es el EP de Fernando Gimeno, otro productor de música electrónica y fotógrafo valenciano. Bajo el alias de Bataille, crea este álbum de 4 cortes donde hace un pequeño homenaje al “revival” de la música *house* de Baja Fidelidad que actualmente está presente en todo el mundo, sin perder la esencia que le caracteriza como son los ritmos 4/4 tecnoides que incitan a la pista de baile. El diseño de la portada y contraportada fue del mismo Fernando Gimeno.

Ambos han sido publicados en digital y vinilo. Se puede adquirir en el primer formato en el Bandcamp del sello y en demás plataformas digitales como iTunes, además de reproducirse en *streaming* en Spotify. El vinilo se puede comprar directamente desde el mismo Bandcamp, además de en tiendas físicas como Discos Paradiso en Barcelona o Juno, Decks y Clone como tiendas virtuales líderes en la venta de vinilos a nivel mundial.

Two short albums of electronic music

The first is the Airaboi EP, the musical Project of Aitor Rabell, a Valencian musical producer and sound engineer based in Barcelona. This album deals with the power of changes, as these mean that something better is yet to come.

With a total of three songs and two remixes, it is characterised by melodic, exotic and esoteric house music, with an atmosphere which gives way to nostalgia and euphoria, all coming out of the samples which Airaboi has modified on his computer and other

hardware such as synthesizers and drum machines. The front and back sleeve covers were designed by Maria Martí.

Meanwhile, “Rooftop” is the EP by Fernando Gimeno, another Valencian electronic music producer and photographer. Going under the alias of Bataille, he has created this album of four singles where he pays his own little homage to the “revival” of low-fi house music which is currently sweeping across the globe, without losing the essence of what characterises it, such as the 4/4 technoid rhythms which pack the dancefloor. The front and back sleeve covers were designed by Gimeno himself.

Both have been released on both digital and vinyl. They can be purchased in the former format on the label's Bandcamp and on other digital platforms such as iTunes, as well as being available to stream on Spotify. They are available on vinyl directly from the Bandcamp itself, as well as from a number of physical outlets such as Discos Paradiso in Barcelona or Juno, Decks and Clone as leading virtual stores in vinyl sales at global level.

Aitor Rabell (Airaboi) y Fernando Gimeno (Bataille)

Valencia, 1989

Aitor Rabell

- 2016 Graduado en Audio Production en SAE INSTITUTE, Barcelona.
- 2015 “Heaven”, primer single del artista. Descarga gratuita vía Bandcamp.
- Actuaciones: Diversos Dj-sets desde 2014 como en Arenal Sound y demás clubs de ciudades como Valencia y Barcelona.
- Formación Colectiva Música: “Midnight” con Fernando Gimeno, desde finales 2010 hasta principios 2014.
- Contacto: airaboi@gmail.com // www.airaboi.com

Fernando Gimeno

- 2010 Blank Paper Fotografía
- Exposición Individual Fotografía: “Red Light”, La Llotgeta Valencia, del 11 de Junio al 29 de Julio de 2013
- Exposición Colectiva Fotografía/Diseño: Carne Press (Actualidad)
- Formación Colectiva Música: Midnight (con Aitor Rabell), desde finales 2010 hasta principios 2014.
- Contacto: fernandogimenoph@gmail.com // www.fernandogimenopol.com

IRENE CANO MORENO

Newbies

¿QUÉ SIGNIFICA *NEWBIES*?

Los diccionarios hablan de novato, algunos odontólogos comentan que se trata del primer diente (o similar) que contiene el feto y nosotros nos quedamos con la acepción que más nos gusta
RECÍÉN SALIDO DEL CASCARÓN

Babero Bee

Babero Egg

Babero Ladybug

Babero Owl

Babero Panda

Babero Raccoon

Y aquí está *Newbies*, para dar la bienvenida al mundo de la mejor manera posible a los nuevos bebés. *The new babies'time*.

¿Qué hacemos?

Newbies crea opciones divertidas y originales para el cuidado de los bebés, especialmente como regalo para cuando acaban de *abandonar su cascarón*.

***HANDMADE.** Somos amantes de las cosas hechas con mimo y dedicación.

***MADE IN SPAIN.** Creemos en los proveedores locales como alternativa de mercado eficaz y de calidad.

***SOSTENIBLE.** Apostamos por las marcas que garantizan productos social y medioambientalmente responsables.

***MATERIALES NATURALES.** De esos que da gusto tocar...

Sacos, capas de baño, baberos de lactancia y bandanas con estampados exclusivos (toditos diseñados por nosotros) y plasmados en tejidos naturales 100% algodón, que, por ahora (¡habrá más!) corresponden a dos colecciones:

- *Animals*, de colores vivos y con grandes formas que emulan animales.

Bandana Bee

Bandana Egg

Bandana Ladybug

Bandana Owl

Bandana Panda

Bandana Raccoon

Capa Bee

Capa Egg

Capa Ladybug

Capa Owl

Capa Panda

Capa Raccoon

- *Nature*, la más corporativa, basada en la forma característica de la marca, un huevo, y con una gama cromática suave de blancos y amarillos.

Toc, toc... ¿y quién hay ahí?

Me llamo Irene, cacereña de 28 años que un día se volvió loca (o todo lo contrario) y decidió dedicar todos sus esfuerzos a hacer lo que realmente le gusta.

Newbies

Fun and sustainable gifts for babies.

What does Newbies mean?

The dictionaries talk about novices, some orthodontists will tell you they are the first teeth (or similar) of a foetus,

and we can take whichever meaning we like best.

JUST HATCHED OUT OF THE EGG

And here is *Newbies*, to give newly-born babies the best possible welcome to the world. *New babies 'time*.

What do we do?

Newbies offers fun and original options for taking care of babies, in particular gifts for when they have just *hatched out of the egg*.

***HANDMADE.** We are passionate about things made with great care and dedication.

***MADE IN SPAIN.** We believe in local suppliers as an efficient, high-quality market alternative.

***SUSTAINABLE.** We are committed to brands which guarantee socially and environmentally responsible products.

***NATURAL MATERIALS.** The sort it is a joy to touch...

Bags, bath caps, breast-feeding bibs, bandanas with exclusive print designs (absolutely all designed by us) and produced using natural 100% cotton fibres which, for the time being (there will be more!) are available in two collections:

- *Animals*, in bright colours and big formats which emulate animals.
- *Nature*, the most corporate one, based on the brand's characteristic egg shape, and with a soothing chromatic range of whites and yellows.

Knock, knock... who's there?

My name is Irene, I'm 28 years old and I come from Cáceres. One day I lost my mind (or quite the opposite) and decided to devote all my efforts to doing what I really like.

Saco Bee

Saco Egg

Saco Ladybug

Saco Owl

Saco Panda

Saco Raccoon

Irene Cano Moreno

Cáceres, 1988

Formación

- Licenciatura en Bellas Artes
- Beca Sócrates/Erasmus, Accademia di Belle Arti di Firenze, Italia
- Licenciatura en Historia del Arte
- Máster en Diseño Gráfico y Comunicación Digital con especialización en Dirección de Arte.

Proyectos realizados

Impulsora del proyecto artístico y creación de marca Newbies, dedicado al diseño, gestión de la producción y distribución de artículos textiles para bebés de 0 a 24 meses.

Exposición y eventos en los que ha participado

Exposición Sonreíd, una propuesta del Comisariado Poético - Sala Amadís, Instituto de la Juventud, Madrid

Premios y becas

Ayudas INJUVE para la Creación Joven, en el ámbito del diseño.

Publicaciones

- Reseña en la edición de noviembre del suplemento de El País, Shopping & Style
- Fairchanges, el marketplace verde pro Derechos Humanos

- Kireei cosas bellas, blog referente nacional en decoración, moda infantil y diseño.

- Pintando una mamá, Premio Wloggers One 2015 al mejor blog de mamás

Redes sociales

www.newbies-shop.com

hola@newbies-ahop.com

<https://www.facebook.com/newbies.shop>

<https://www.instagram.com/newbies.shop/>

<https://twitter.com/newbiesshop>

<https://es.pinterest.com/newbiesshop/>

MARTA CHAVES

Yo oso

▶
Yo oso, 2016
Libro infantil ilustrado.
Dimensiones:
225 x 230 mm cerrado
Fotografías:
Yolanda González Prieto

▼
Yo oso, 2016
Ilustraciones, técnica mixta.
Dimensiones: 450 x 230 mm
Fotografías:
Yolanda González Prieto

LIBRO INFANTIL ILUSTRADO

Yo oso es un libro infantil ilustrado, cuyo proceso de creación abarca todas las fases de diseño del libro: escritura, ilustración, diseño editorial y producción. El escenario escogido es el bosque, y las cuatro estaciones son el eje temporal y narrativo del relato. El lector descubre la vida en el bosque a través de un inquieto osito que abandona por primera vez la madriguera y que se niega a volver a hibernar.

El desarrollo del proyecto se centra en explorar la capacidad narrativa del dibujo y el color para construir un relato fundamentalmente visual, donde las palabras tienen un papel secundario. Los elementos gráficos generan ambientes y situaciones que no están descritos con palabras, que invitan al lector a analizar cada detalle de la ilustración.

Al pasar las páginas, se advierten los cambios de color, luz y temperatura en el escenario, al mismo tiempo que lo descubre el protagonista en su exploración por el bosque. Así, el libro se divide en cuatro bloques, que se corresponden con la gama cromática propia de cada estación. El color actúa como elemento lingüístico, es fundamental para el desarrollo y contexto del relato.

El germen del proyecto está en querer narrar una historia articulada por la alternancia de las estaciones, condenadas a desaparecer tal y como las conocemos a consecuencia del cambio climático.

Marta Chaves vive desde 2003 en Valencia, donde se trasladó para estudiar Bellas Artes en la Universidad Politécnica. Al finalizar sus estudios en 2008, comienza a trabajar como diseñadora gráfica e ilustradora para diferentes empresas y estudios. En 2014 se publica su primer libro ilustrado, *Chocolate* (Premio Apelles Mestres, Editorial Destino). Desde entonces, trabaja como ilustradora *freelance* principalmente en proyectos editoriales destinados a público infantil y juvenil, colaborando con, entre otros, Editorial Planeta, Cuadernos Rubio, Edicions Bromera, Algar Editorial o Andana Editorial.

Me bear

Illustrated children's book

Me Bear is an illustrated children's book, the creative process of which encompassed all of the book's design phases: writing, illustration, editorial design and production. The scenario chosen is that of a forest, and the four seasons are the narrative and temporal axis on which the tale is constructed. The reader discovers forest life through a restless little bear who leaves the den for the first time and refuses to go back to hibernate.

The project's development is centred on exploring the narrative capacity of drawing and colour to build up a fundamentally

visual story, where words have a secondary role. The graphic element generates environments and situations which are not described in words, inviting the reader to analyse each detail of the illustration.

As the pages go by, you notice the changes in colour, light and temperature in the scenario, at the same time as the protagonist discovers it in his exploration of the forest. It is as such that the book is divided into four sections, which relate to the chromatic ranges of each season. Colour acts as a linguistic element and is key to the development and context of the story.

At the project's core is the desire to narrate a story structured around the alternating seasons, condemned to disappear as we know them as a consequence of climate change.

Marta Chaves has been living in Valencia since 2003, where she moved to study Fine Arts at the Polytechnic University. On finishing her studies in 2008 she started working as a graphic designer for a range of companies and studios. In 2014 she published her first illustrated book, *Chocolate* (Apelles Mestres Award, Editorial Destino). Since then she has been working as a freelance illustrator, mainly on editorial projects aimed at children or a youth readership, collaborating with publishing houses included Editorial Planeta, Cuadernos Rubio, Edicions Bromera, Algar Editorial and Andana Editorial.

Fotografía: Juan Gargallo

Marta Chaves

Alicante, 1985

Formación:

2010. Máster en Producción Artística, Universidad Politécnica de Valencia.

2008. Licenciada en Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia.

Máster en Diseño Creativo, Universidad Politécnica de Valencia.
Beca de colaboración, Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes de Valencia.

Proyectos seleccionados:

2016. *Yo oso*, libro infantil ilustrado, texto e ilustraciones.

La rabosa malfaenera, ilustraciones cuento infantil. Andana Editorial, Valencia.

Una casa que fa cantonet.

El Cabanyal. Ilustración. *Llegir en valencià, les nostres cançons*, Fundació Bromera, Valencia.

2014. *Chocolate*, libro infantil ilustrado, texto e ilustraciones. Editorial Destino, Barcelona.

Cartel 49° Feria del Libro de Valencia.

Exposiciones colectivas:

2016. *Sonreíd*. Sala Amadis, INJUVE, Madrid.

50 Fires del Llibre de València 1966-2015. Centre del Carme, Valencia.

2014. *Illustratour by Node*, Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Yo voy soñando caminos, 75° aniversario de la muer-

te del poeta Antonio Machado. Associació Professional d'Il·lustradors de València.

2008. *El libro de artista*. Centre Ca Revolta, Valencia.

Premios y becas:

2015. INJUVE, Ayudas a la Creación Joven, categoría cómic e ilustración: proyecto Yo oso.

2014. Cartel 49° Feria del Libro de Valencia, Gremi de Llibrers de València.

2013. XXXIII Premio Apel·les Mestres de álbum infantil ilustrado, Editorial Destino.

Contacto:

www.martachaves.es
info@martachaves.es

MIGUEL CISNEROS PERALES

Vidas de mis amigos escritores

VIDAS DE MIS AMIGOS ESCRITORES

Novela en siete partes pendiente de publicación

Veinte años han pasado desde que el narrador de esta historia, un fabulador millonario, se mudara a un cortijo en las montañas para visitar su enorme biblioteca en la soledad de su vejez

superviviente. La novela narra la última semana de vida de este viejo, al que solo le falta un estante para terminar la tarea a la que ha dedicado sus últimos veinte años. Durante el día, como un parásito

que se aferra a la ilusión de un cuerpo huésped ya fallecido pero aún caliente, el viejo repasa sus lecturas y, por extensión, su vida (vida que transcurre por los estertores finales del siglo XX y las

▲ Captura de pantalla del inicio de la novela.

▲ Algunas lecturas durante la escritura.

primeras décadas del XXI), acosado por las fiebres y alucinaciones de una sífilis terminal, a través de las vidas, obras y lecturas de los que fueron sus amigos: Miguel Balaguer (marinero mercante, poeta y periodista), Iván Gordon (corrector de estilo, portero de un teatro de Madrid y crítico de ópera), Gabriel García (librero, bibliófilo y monje benedictino), Carmen Sandiego (eterna doctoranda en museografía, funcionaria de Hacienda y eurodiputada) y David Recalde (historiador, físico de partículas y espía); y por las noches, como un personaje salido de una de sus novelas favoritas, se defiende a duras penas del asedio feroz de unos demonios que surgen de la espesura del bosque.

The lives of my writer friends

Novel in seven parts awaiting publication

Twenty years have passed since the narrator of this story, a millionaire storyteller, moved to a mountain farmstead to revisit his enormous library in the solitude of his remaining old-age. The novel narrates the last week of this old man's life, when he has just one shelf left to complete the task to which he has devoted his last twenty years. By day, like a parasite which clings on to the illusion of a host body which, though dead, is still warm, the old man goes back over his readings and, by extension, his life (a life which has stretched through the twi-

light years of the 20th century and the first decades of the 21st century), beset by the fevers and hallucinations of terminal syphilis, through the lives, works and readings of those who were once his friends: Miguel Balaguer (sailor in the merchant navy, poet and journalist), Iván Gordon (proof reader and doorman of a Madrid theatre, and opera critic), Gabriel García (bookseller, book-lover and Benedictine monk), Carmen Sandiego (eternal PhD student in museography and civil servant at the Treasury and Euro MP), and David Recalde (historian, particle physicist and spy); and by night, like a character out of one of his favourite novels, he puts up a desperate struggle against the fierce onslaught of demons emerging from the dense foliage of the forest.

Miguel Cisneros Perales

Sevilla, 1989

Es licenciado en Humanidades y Traducción e interpretación (inglés) por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y Máster en Traducción e Interculturalidad por la Universidad de Sevilla. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre George Bernard Shaw en la Universidad Pablo de Olavide. Ha vivido en Sevilla, Halmstad, Birmingham y Barcelona. Escribe y colabora en la revista Pliegos, en el portal web Boocle, y allá donde le invitan. También traduce (por ejemplo *Pigma-*

lión, de Bernard Shaw, recientemente publicado en Cátedra Editorial, 2016), y, entre otros certámenes, ganó el VIII Premio de Traducción Francisco Ayala de inglés. Tiene una novela titulada *No habrá más sol tras la lluvia* en Ediciones La Piedra Lunar (2014), es miembro fundador de *El club de los traductores suicidas* y está representado por *The Ella Sher Literary Agency*.

Contacto:
miguelcisper@gmail.com

CLAUDIA CLAREMI

La memoria de las frutas

LA MEMORIA DE LAS FRUTAS

Proyecto en torno a las frutas olvidadas de Puerto Rico

▲ *La memoria de las frutas*, 2016.
Fotografía analógica en blanco y negro.
20 x 13 cm.

▲ *La memoria de las frutas*, 2016.
Fotografía analógica en blanco y negro.
20 x 13 cm.

▲ Libro *La memoria de las frutas*, 2016.
Impresión risográfica.
44 páginas.

La memoria de las frutas es un proyecto en torno a las frutas olvidadas de Puerto Rico: aquellas que no tienen una circulación comercial y que han ido perdiendo vigencia cotidiana. A partir de conversaciones y entrevistas, Claudia Claremi propone un acercamiento a la memoria colectiva, las anécdotas personales y las impresiones que devienen del recuerdo de estas frutas.

El proyecto se plantea como un inusual inventario de las frutas locales que se articula en base a dos elementos: la imagen de las manos de las personas “sujetando” en el vacío la forma de su fruta recordada y sus voces en forma de fragmentos testimoniales.

En Puerto Rico, las frutas con mayor distribución son principalmente las importadas, con la excepción de algunas variedades tropicales producidas en el país (como la piña, la papaya, el guineo, etc.), por lo que las frutas de la isla son cada vez más difíciles de encontrar y poco a poco van cayendo en el olvido.

La mayoría de las personas tiene una relación de afecto con alguna de estas frutas y sus recuerdos remiten, por ejemplo, a un árbol del patio de la casa familiar, a lugares del campo o la ciudad donde crecían frutales o al placer de comer tanto las frutas como los dulces que se preparaban en casa. Árboles y frutas están estrechamente vinculados a momentos y personas de la memoria individual.

Estos recuerdos perfilan un conjunto de evocaciones de las formas, los olores, los sabores y las texturas de las frutas, así como una reflexión acerca del modelo colonial de dependencia económica de Estados Unidos, los nuevos modos de vida, el impacto ambiental y la insostenibilidad del desarrollo. Cabe recordar que en 1898 Puerto Rico fue cedido como motín de guerra a EEUU y desde 1952 hasta la actualidad la isla mantiene un perfil de colonia bajo la denominación de Estado Libre Asociado. Todos estos factores participan de las causas estruc-

turales que han originado esta desmemoria colectiva.

El proyecto *La memoria de las frutas* utiliza la ausencia y el olvido como eje de las entrevistas y propone una interpretación individual de la memoria sensorial utilizando exclusivamente el registro analógico y la reconstrucción a través de la palabra. Película de 16 mm en blanco y negro revelada a mano, sonido digital, fotografía analógica y texto son los recursos que construyen esta obra, además de una publicación que recoge una selección de imágenes y recuerdos sobre 56 frutas. Impresa en risografía y editada de manera artesanal en La Impresora, taller de producción editorial experimental, esta publicación se presentó al público puertorriqueño en La Estación Espacial en septiembre de 2016.

Apoyado por las Ayudas a la Creación INJUVE 2015, *La memoria de las frutas* es un proyecto de Claudia Claremi desarrollado en dos partes, entre 2015 y 2016, durante la participación de la artista en el

programa de investigación y producción La Práctica de Beta-Local, espacio que funcionó como base para la investigación y plataforma de difusión del proyecto en San Juan.

Memories of fruits

Project about the forgotten fruits of Puerto Rico

Memories of fruits is a project about the forgotten fruits of Puerto Rico: those which are not traded commercially and which have gradually lost everyday prominence. Based on conversations and interviews, Claudia Claremi proposes we focus on the collective memory, the personal anecdotes and impressions that come out of our recollections of these fruits.

The project sets itself up as an unusual inventory of local fruits, structured around two elements: the image of the hands of the person "holding" aloft the shape of the fruit being recalled, and their voices in the form of testimonial fragments.

In Puerto Rico, the most widely distributed fruits are mainly imported one, with the exception of certain tropical varieties produced in the country (such as pineapple, papaya, banana, and so on), so that the island's fruits are increasingly difficult to find and are slowly becoming forgotten.

The majority of people have a certain attachment to some of these fruits, and their recollections take them back, for example, to a tree in the patio of the family home, to places in the countryside or city where fruit trees grew, or to the pleasure of eating both fruits and the desserts that were prepared at home. Trees and fruits are closely linked to moments and people from individual memories.

These recollections outline an ensemble of evocations of the shapes, smells, tastes and textures of the fruits, as well as a reflexion on the colonial model of economic dependence on the United States, the new ways of living, the environmental impact and the unsustainability of development. It is worth remembering that in 1898 Puerto Rico was handed over to the US as war booty and, from 1952 until the present day, the island has maintained the profile of a colony under the title of Free Associated State. All of these factors

are involved in the structural causes which have originated this collective amnesia.

The *Memories of fruits* project uses absence and forgetfulness as the axis of its interviews, and proposes an individual interpretation of sensory memory exclusively using analogue recording and reconstruction through words. Hand-developed black and white 16mm film, digital sound, analogue photography and text are the resources making up this work, as well as a publication which brings together a selection of images and recollections about 56 fruits. Risograph-printed and published in an artisan fashion at La Impresora, an experimental publishing workshop, this publication was presented to the Puerto Rican readership at La Estación Espacial in September 2016.

With the support of INJUVE 2015's Assistance for Artistic Creation, *Memories of fruits* is a project by Claudia Claremi undertaken in two parts, between 2015 and 2016, while the artist was participating in the *La Práctica* research and production programme at Beta-Local, a space which functioned as a base for research and a platform from which to publicise the project throughout San Juan.

▶ *La memoria de las frutas*, 2016.
Película de 16 mm en blanco y negro revelada a mano. 4 cintas de 100 pies.

Claudia Claremi

Madrid, 1986

2015-2019 Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Cátedra de Dirección de Documental.

2011-2012 Instituto Superior de Arte. La Habana, Cuba.

2005-2009 Licenciatura en Bellas Artes. Camberwell College of Arts and Design. Londres, Reino Unido.

Proyectos

La memoria de las frutas. San Juan, Puerto Rico 2015-2016.

Junta de Vecinos. Madrid, España 2015.

Color Babalú. El Rincón, Cuba 2014.

La planta. Madrid, España 2014.

Salitre 22. Madrid, España 2014.

Mírame Mirón. La Habana, Cuba 2013.

Valor Estimado. Madrid, España 2012.

Contra fortuna no vale arte. Cali, Colombia 2012.

Hurto Propio. Barcelona, España 2011.

Altas. Madrid, España 2010-2011.

Fe de vida. Madrid, España 2010-2011.

Desengaño. Madrid, España 2010.

For Antigone. Londres, Reino Unido 2009.

Invaluable Economy. Londres, Reino Unido 2009.

Polvo de Cobre. Santiago de Cuba, Cuba 2008.

Exposiciones/eventos

2016 *Las ondas estacionarias y el entusiasmo colectivo*. La Estación Espacial. San Juan > 2015 *C.I.T.I. Centro de Investigación Técnicamente Imprevisible*.

Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid > *La memoria de las frutas*.

La casa del Sargento. Beta Local. San Juan > 2014 *Andar por casa* (comisariado: Beatriz Alonso). Salón. Madrid > 2013 *Corte Latino*. Proyecto del colectivo Elgatoconmoscas en Matadero. Madrid > *Marca España*. ECC, Kunsthalle Weißensee Kreativstadt. Berlín > *Mírame Mirón*. Galería Cristo Salvador. La Habana > 2012 *Verbena*. Matadero. Madrid > 8 *Festival de Performance de Cali*. Helena Producciones, Cali > 2011 *Reformance: Festival de Performance Reciclada*. Concepción y dirección junto a Christian Fernández Mirón. CA2M. Madrid > 2012 *¿La sociedad empática como futuro ideal?* Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid > 2010 *6 euros: prácticas artísticas y precariedad* (comisariado: Cabello/Celler) Off Limits. Madrid.

Menciones/premios/becas

2016 Ayudas a la Creación 2015. INJUVE

2015 Archivo de Creadores de Madrid. Artista seleccionada por Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau. Matadero.

2015 La Práctica. Programa de investigación y creación. Beta Local, Puerto Rico.

2011 I Encontro de Artistas Novos. Cidade da Cultura, Santiago de Compostela.

2011 Campus. Proyecto de formación artística (comisariado: Latitudes). Espai Cultural Caja Madrid. Barcelona.

Publicaciones

2016 *La memoria de las frutas*. La Impresora. Puerto Rico > 2015 *C.I.T.I. Centro de Investigación Técnicamente Imprevisible*. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid > 2011 Art Control Society. Alba Colombo. University of Essex > *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol.23, 2011. Publicaciones Universidad Complutense de Madrid.

Contacto

www.claremi.net

claremiarte@gmail.com

COL-LECTIU LOOPA!

Lagar / Lugar

LAGAR / LUGAR

Aproximación devota a la Fiesta

Desde la inversión de roles como empoderamiento campesino, desde la fiesta que es celebración y liturgia, desde la catarsis frenética del solsticio, desde la carnavalización pagana y la adoración a Baco, Cibeles, Saturno, Dionisio, la Virgen de los Dolores y la del Carmen, sin olvidar su relación con las Benditas Ánimas del Purgatorio.

Las ínfulas de los sombreros vestales floreados se apoderan de casas, cortijos, lagares y ventas en los Montes de Málaga.

La fiesta se arremolina en torno a las pandas que, armadas de panderos, platillos, guitarras y violín, resuenan a fandangos en una modalidad poco pulimentada y cateta. Un modo de sentir que ha permanecido aislado por lo intrincado de sus caminos y lo áspero de sus montañas, lo impredecible de los tontos y los locos, el fervor de los fiesteros.

Desde la urbe nos aproximamos devotamente, como si de una reliquia se tratase, para impregnarnos de lo que nosotros

conocíamos como Verdiales y los lagareños llaman La Fiesta. Descubrir que “los Verdiales no existen” (Jorge R.G. Dragón) e intentar aprehender qué hay más allá de lo que esperábamos encontrar.

Una propuesta audiovisual que parte de la investigación musical, para llegar a la esencia de La Fiesta en clave contemporánea. La búsqueda de una identidad propia a través de lo colectivo, de un lenguaje sonoro que nos traslade de nuestras raíces a las futuras simientes.

▲
Vista de los Montes de Málaga, 2016.
Fotografía digital.
Foto por Saul Wes.

▲
Noche de Fiesta, 2016.
Fotografía digital.
Foto por Saul Wes.

▲
Panda de Verdiales, 2016.
Fotografía digital.
Foto por Saul Wes.

«A mediados de S. XX, gracias a la emigración de campesinos del interior a la ciudad, tiene lugar en Málaga un hecho que no tiene paralelo en el resto de los fandangos del sur en Andalucía: unos miles de aldeanos lograrán que sus fandangos (sus fiestas), históricamente ignorados y despreciados por la urbe como “cosas de catetos”, acabe convirtiéndose casi en un símbolo de la identidad colectiva de la ciudad de Málaga.»

«El proceso de entronque de la fiesta del campo en la ciudad supondrá, por un lado, una implantación de unos modos de celebración festiva en la ciudad. Pero por otro, una cierta adaptación de la fiesta a los modos de vida urbanos. En este proceso histórico la ciudad comenzó a “descubrir” la fiesta.»

(Berlanga Fernández, 2000, p. 138 y 141).

Ya en el S. XXI, Luz Prado y Pablo Contreras, malagueños que nacieron con los verdiales ya instaurados en el sentir de su ciudad, se hacen conscientes de la influencia de la fiesta en la música que a ellos les brota de forma natural. Un estilo propio que amalgama lo local con otros lenguajes coetáneos de su acervo como la música contemporánea, la improvisación libre, el postrock y el folklore de otros países.

Acostumbrados a trabajar sobre propuestas compartidas y colaboraciones, LAGAR / LUGAR es un proyecto que crece desde LOOPA! y de su inquietud por profundizar en una brecha que se abrió en 2013 con el espectáculo “Viva La Guerra”. Esta vez, tomando lo sonoro como eje central, LOOPA! provoca un encuentro que aúna su sonido con la perspectiva visual del creador Saul Wes y el desarrollo conceptual de la artista e indispensable Elsa Paricio.

Lagar / Lugar

A devote approach to Fiesta

From role reversal as rural empowerment, from Fiesta seen as celebration and liturgy, from the frenzied catharsis of the solstice, from pagan carnivalisation and the adoration of Bacchus, Cybele, Saturn, Dionysus, Our Lady of Pain, and that of Carmen, without forgetting their relationship with the Blessed Souls of Purgatory.

The airs and pretensions of floral vestal hats hold sway in the houses, farmsteads, winepresses and inns of Montes de Málaga. The festivities are caught up in the rowdy swirl of groups of revellers who, armed with drums, cymbals, guitars and violins, intone fandangos in a distinctly rough and ready, unsophisticated fashion. A way of feeling which has remained remote due to the intricate nature of its pathways and the roughness of its mountains, the unpredictability of fools and madmen, and the fervour of the revellers.

Coming from the city we approach with devotion, as if it were a holy relic, to steep ourselves in what we knew as Verdiales and which the winepress locals simply call Fiesta. To discover that “the Verdiales do not exist” (Jorge R.G. Dragón) and try to grasp what lies beyond what we expected to find.

An audio-visual offering which takes musical investigation as its point of departure, to then reach the essence of Fiesta in a contemporary key. The search for one's own identity through the collective, for a language of sound which transports us from our roots to future foundations.

“In the mid-20th century, thanks to the emigration of country dwellers in to the cities, something happened in Malaga which has no parallel in the rest of southern Andalusian fandangos: thousands of villagers would manage to transform their fandangos (their fiestas), which were historically ignored and looked down on by city folk as “the stuff of country bumpkins”, into practically a symbol of collective identity for the city of Malaga.”

“The process of the country fiesta coupling up with the city would, on the one hand, mean the introduction of certain ways of festive revelry into the city. But, on the other hand, to a degree the fiesta also had to adapt to the manners of urban life. Through this historical process the city began to ‘discover’ fiesta.” (Berlanga Fernández, 2000, pp. 138 and 141).

Now in the 21st century, Luz Prado and Pablo Contreras, natives of Malaga and with Verdiales firmly-established in their feeling for the city, have become aware of the influence of Fiesta in the music which naturally springs from them. Their own style which is an amalgam of local tradition with other coexisting languages from their heritage such as contemporary music, free improvisation, post-rock and folklore from other countries.

Used to working on shared projects and collaborations, LAGAR / LUGAR has developed out of LOOPA!, and out of their concern for delving deep into the breach which opened up in 2013 with the “Viva La Guerra” show. This time, taking sounds as their central axis, LOOPA! is provoking an encounter which brings together its sound with the visual perspective of the creator Saul Wes and the conceptual development of the indispensable artist Elsa Paricio.

Col·lectiu LOOPA!

LOOPA! es un colectivo de experimentación musical. Nace en 2013 de la mano de Pablo Contreras y Luz Prado con la idea de mirar siempre más allá. En estrecha colaboración con otras artes como el teatro, el cine y las artes visuales, lleva a cabo proyectos de musicalización y creación de espacios sonoros. LOOPA! también crea en solitario y, con la improvisación como lenguaje habitual en el proceso creativo, desarrolla sus intervenciones aprovechando los límites de cualquier propuesta.

En su trayectoria ha abordado proyectos de muy diversa índole, desde bandas sonoras a conciertos unipersonales, improvisaciones sobre pintura en movimiento y la revisión de tradiciones tan arraigadas como los Verdiales. En el terreno de las artes vivas, desarrollan bandas sonoras para proyectos escénicos y cine.

Algunos de los proyectos:

- 2016. TOO ANNOYED. Revisión sonora de la obra en el entorno de la exposición Annoyed de Erwin Olaf en CAC Málaga.
- 2016. ARENA. Colaboración con la videoartista Sasha Pirogova en el entorno de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga.
- 2014. CLOSET. Música para el cortometraje "Closet", ganador de la Biznaga de Plata del Festival de Cine de Málaga.
- 2013. VIVA LA GUERRA. Puesta en escena para describir la situación laboral actual de la juventud a pesar de su formación. El hilo conductor serán los Verdiales, música tradicional de los Montes de Málaga.
- 2013. ELIGE. Serie de pequeños conciertos en los que el público está formado por una única persona.

Actuaciones relevantes:

- 13/10/2016. **VIVA LA GUERRA.** II Encuentro de Cultura y Ciudadanía: Territorio. COAM, Madrid.
- 16/09/2016. **VIVA LA GUERRA.** Biental de Flamenco de Sevilla.
- 12/04/2016. **ARENA.** Colaboración con la videoartista rusa Sasha Pirogova. Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga.
- 21/04/2016. **TOO ANNOYED.** Intervención sonora sobre la obra Annoyed de Erwin Olaf. CAC (Málaga).
- 19/03/2016. **HOLLYWOOD.** Estreno. Centro Pompidou (Málaga).
- 24/10/2014. **VIVA LA GUERRA.** Eutopía (Córdoba).
- 30/05/2014. **GRABACIÓN DEL PROGRAMA FLUIDO ROSA (RADIO 3).** Jornadas de creación. La Térmica (Málaga).
- 04/03/2014. **DENTRO DEL MONSTRUO.** MaF, Málaga de Festival. CAC (Málaga).

Contacto:
info@collectiuloopa.com
www.collectiuloopa.com

COMMONFAB SOC.COOP. ANDALUZA

FABROOM: Archivo y accesibilidad

FABROOM: ARCHIVO Y ACCESIBILIDAD

Jornadas de reflexión en torno al diseño y la fabricación digital en Sevilla

Ehcofab es el primer taller de fabricación digital autónomo situado en Andalucía. Surgido en 2012 por la cooperativa de arquitectos y expertos en fabricación digital CommonFab y la oficina de arquitectura Estudio Heliopausa. En general, estos espacios pertenecen a grandes instituciones generando círculos próximos de conocimiento en su entorno pero sin trascender a otras capas sociales. El emprendimiento en torno a la fabricación digital como campo emergente exige no sólo la existencia de espacios como el nuestro a los que otros agentes sociales puedan acudir, sino también un trabajo de acercamiento de estas tecnologías.

Teniendo las tecnologías al alcance, el siguiente desafío que se encuentra el usuario medio es el que nos ocupa en esta convocatoria: ¿cómo diseñar para la fabricación digital? Bajo este prisma surge FABROOMS, un proyecto de visibilización de diseños aplicados a la fabricación digital con el objeto de generar un ambiente inclusivo para el entorno sociocultural. FABROOM es un entorno para explicitar, exteriorizar y desmitificar la fabricación y el diseño digital

FABROOMS se compone de una serie de acciones puntuales que sobrepasan el marco local. Para ello contamos con la participación de expertos en varios ámbitos a nivel nacional, que en formato de me-

sas redondas, aportaron desde distintas perspectivas a la presencia del Archivo en la Cultura y cómo este se podría enfocar desde el Diseño y la Fabricación digital. Las mesas fueron las siguientes: “Fabricación digital y Salud”, con Jesús Ambrosiani Fernández; “El Archivo como Batalla”, con Pedro Jiménez (Zemos98), Mauricio O’Brien (Platoniq), Nuria Robles (FabLab Leon), y Santi Barber (Archivo contra la pare); “El artista deconstruido”, con Guiomar Contreras y Javier Santamaría (Mimétrica), Santi Cirugeda (Recetas Urbanas) y Rubén Alonso Mallén (Antropoloops y Estudio [pack]); “La documentación en Instituciones públicas”, con Paco Cerejón Aranda (ICAS Sevilla), Santiago Eraso

▲ Mesa Redonda “El Artista Deconstruido”. Modera: Jose María Sánchez-LAulhé (CofundadorCommonfab-Ehcofab). Ponentes: Guiomar Contreras y Javier Santamaría: (Fundadores de Mimétrica, agencia de diseño y fabricación especializada en desarrollo de proyectos multidisciplinares), Santiago Cirugeda Parejo (Arquitecto atípico que entiende la arquitectura como una disciplina que debe velar por la mejora de las condiciones sociales. Fundador de Recetas Urbanas en 2003), Rubén Alonso Mallén (Músico autodidacta y arquitecto de formación. Es miembro del grupo de música www.lasbuenasnoches.com y en los últimos años viene desarrollando el proyecto www.antropoloops.com . Actualmente desarrolla su trabajo en estudio [pack] junto a Esperanza Moreno.

▲ Proceso de producción para la exposición “APPROXIMATIONS. BRINGING THE FUTURE”. En la imagen, Juanjo Olmo (CommonFab) y Laura Molina (Todomuta Studio). Ehcofab, Abril 2016. Autor: Sergio Herrera (Todomuta Studio).

▶ Acceso a la exposición "APPROXIMATIONS. BRINGING THE FUTURE". Ehcofab, Mayo 2016. Autor: Sergio Herrera (Todomuta Studio).

◀ Interior de la exposición "APPROXIMATIONS. BRINGING THE FUTURE". Ehcofab, Mayo 2016. Autor: Sergio Herrera (Todomuta Studio).

Beloki (Madrid Destino) y Teresa Badía Dalmases (Hangar Barcelona). En último lugar José Pérez de Lama (FabLab Sevilla) coordinó una mesa de conclusiones. Todas las mesas se celebraron en formato abierto en el CAS Sevilla, ya que contamos con la colaboración del ICAS tanto a nivel logístico como de financiación.

Una parte importante de las jornadas se produjo y luego se presentó en Ehcofab: una exposición junto al equipo de diseñadores y artesanos Todomuta Studio, una performance musical y visual de Antropoloops y un catering servido por ReZetas.

La exposición consistió en el desarrollo de dos piezas principales y una serie de piezas de estudios, bocetos y otras narraciones para contar el proceso de obtención de dos piezas. Partiendo de bocetos previos de Todomuta Studio (Serie Re-Colectores), se hizo hincapié en buscar los puntos comunes entre nuestras tecnologías y su lenguaje, tratando de mostrar las posibilidades que la fabricación digital da en su conexión con las distintas disciplinas.

FABROOM: Archive and accessibility

Day for reflection on design and digital production in Seville

Ehcofab is the first independent digital production workshop in Andalusia. It was born in 2012 out of the Common-

Fab cooperative of architects and experts in digital production and the Estudio Heliopausa architectural office. In general, these spaces belong to major institutions generating little circles of knowledge closely linked to their surroundings, but without permeating into other social strata. Entrepreneurship around digital production as an emerging field not only demands the existence of spaces such as ours which may be visited by other social agents, but they also work at bringing these technologies closer together.

Once you have access to technologies, the next challenge facing the average user is the one we are dealing with at this day for reflection: how to design for digital production. This is the conundrum that has given rise to FABROOMS, a project for raising the profile of designs applied to digital production, with the aim of generating an inclusive context for the socio-cultural environment. FABROOM is an environment in which to explain, externalise, and demystify digital design and production.

FABROOMS comprises a series of one-off initiatives which go beyond the local framework. To this end we can boast the participation of experts from various fields at national level, who following a round-table format have brought their varying perspectives to bear with regard to Archiving in Culture and how this could be focussed from the point of view of Design and Digital Production. The round tables were as follows: "Digital production and Health", with Jesús Ambrosiani Fernández; "The Archive as a

Battle", with Pedro Jimenez (Zemos98), Mauricio O'Brien (Platoniq), Nuria Robles (FabLab Leon), and Santi Barber (Archivo contra la Pared); "The deconstructed artist", with Guiomar Contreras and Javier Santamaría (Mimetrica), Santi Cirugeda (Recetas Urbanas) and Ruben Alonso Mallen (Antropoloops and Estudio [pack]); "Documentation in Public Institutions", with Paco Cerrejón Aranda (ICAS Sevilla), Santiago Eraso Beloki (Madrid Destino) and Teresa Badía Dalmases (Hangar Barcelona). Lastly, Jose Perez de Lama (FabLab Sevilla) coordinated a round table of conclusions. All the events were open to the public and held at CAS Sevilla, as we benefitted from the collaboration of the ICAS both on a logistical and funding level.

A significant selection from these days for reflection was produced and then presented at Ehcofab: an exhibition in collaboration with the Todomuta Studio designers and artisans, a musical and visual performance from Antropoloops and catering services from ReZetas.

The exhibition consisted in the development of two main works and a series of studio pieces, sketches and other narrations relating the process for obtaining the two pieces. Using Todomuta Studio's preliminary sketches (Serie Re-Colectores) as a point of departure, emphasis was put on the search for common ground between our technologies and their language, in an attempt to demonstrate the possibilities provided by digital production in its connection with the various disciplines.

COMMONFAB: Belén Barrigón Ferrero, Juan José Olmo Bordallo y José María Sánchez-Laulhé

Formación:

Belén Barrigón Ferrero (Sevilla 1982), José María Sánchez-Laulhé (Málaga 1983), Juan José Olmo Bórdallo (Sevilla 1981). Arquitectos superiores por la ETSA Sevilla.

Proyectos, exposiciones:

Algunos de los proyectos destacados de CommonFab son:

- Proyecto 3DMEDIFI. 3d Printing Modelling Platform for Surgery Design. 2015; 7º Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo.
- Proyecto FABRoom. Seleccionado Proyectos e Iniciativas Culturales 2014. Instituto de la Cultura y las Artes Ayuntamiento de Sevilla.
- Proyecto FabMóvil 00, 2013-2014. Convocatoria Capital Riego de la Universidad Internacional de Andalucía y Goteo Plataforma de Crowdfunding. Selección FabMóvil para la Trienal de Arquitectura de Lisboa como Proyecto Asociado. Octubre 2013. Subvención del proyecto Tour FabMóvil por la provincia de Málaga, patrocinado por La Caixa y Diputación Provincial de Málaga. Enero- Junio 2014.
- Colaboración en la exposición “Bernard Rudofsky. Desobediencia a la Mo-

dernidad”. 4 abril-15 junio 2014 en centro José Guerrero de Granada · Grupo Investigación HUM-666.

- Colaboración en la exposición para el I Centenario del Patronato de la Vivienda. Fecha y lugar: 3 marzo-22 marzo 2014 en el Ayuntamiento de Sevilla.
- 2º PREMIO del VII Concurso de Iniciativas Empresariales. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla. 2012.

Publicaciones:

- “Diseño de interiores y mobiliario. Aportaciones a su historia y estrategias de valoración” con el artículo “Lo objetivo bajo los paradigmas tecnológicos: la fabricación digital” con ISBN 978-84-9749-741-3.
- “Yes We Are Open! Fabricación digital, tecnologías y cultura libre” con el artículo “Ehcofab; Fabricación digital, Sur y Crisis. Esbozos para modelizar el análisis de un FabLab.” De próxima publicación.
- “FABWORKS. Docencia, Investigación y Transferencia en la ETSAS” con los artículos “La fabricación y la producción de cuidados” con ISBN 978-84-939604-2-1, y “Fabricación digital y la gestión del procomún” con ISBN 978-84-939604-2-1.

– Publicación en revista Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos sociales, con el artículo “El territorio de la fabricación digital” marzo 2014. ISSN: 1549 2230.

- Publicación en Actas de Congreso.
- Publicación en IV Jornadas sobre Investigación y Arquitectura con las comunicaciones “Fabricación digital, código abierto e innovación distribuida” y “Estrategias para la introducción del Diseño paramétrico y la Fabricación Digital en la docencia arquitectónica”. Año 2011.

– Publicación en Seminario “Jornadas Q. Creatividad Urbana 2” con el artículo “#commonfabbing. Experiencia piloto de fabricación digital comunitaria en Cáceres”. Año 2011.

Desafortunadamente, Commonfab se encuentra en proceso de disolución, y nuestras webs no están activas. Como URL puede aparecer únicamente el enlace al Facebook con nuestro nombre comercial EHCOFAB:

- <https://www.facebook.com/ehcofab/>
- También, la URL de la página de Todomuta Studio:
<http://www.todomuta.com/>
- Y la de Antropoloops:
<http://antropoloops.tumblr.com/>

PAULA CURRÁS Y ÁLVARO CARRILLO

Calypsos

CALYPSOS

Buscando el confort en nuestros interiores

CALYPSOS se apoya sobre de una reflexión que toma como objeto de trabajo el aire interior de nuestras viviendas y como objetivo la búsqueda del confort en nuestros interiores.

Pero... ¿Qué es el confort?

1. La búsqueda del confort. Desde la democratización de la vivienda colectiva y su producción masiva a partir de los años 50, la búsqueda del confort dentro de esta ha sido uno de los temas que ha atravesado a todas las industrias implicadas en su construcción.

Durante las últimas décadas nuestras viviendas se han armado tecnológicamente; con sistemas domóticos, ordenadores, electrodomésticos... Todos ellos colocados en escenarios construidos que han traído a nuestros interiores materiales como barnices, adhesivos, fibras sintéticas... Además de la decoración que nosotros como usuarios incorporamos: alfombras, cojines, peluches, muebles, y toda una serie de elementos químicos necesarios para la conservación de este gran ensamble de objetos que conforman nuestros hogares.

2. Tu edificio está enfermo y no lo sabes. Las Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la primera en hablar de lo que hoy en día conocemos como Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). En algún momento asumimos que el desarrollo de la tecnología y la evolución del diseño arquitectónico irían unidos a la creación de espacios más confortables y saludables. Pero contra todo lo que podamos pensar, el aire en el interior de los hogares es aún más nocivo que toda la polu-

ción del exterior. Los edificios son cada vez más estancos, y la calidad del aire se reduce a niveles pésimos. La lista de estas toxinas que entran en nuestras viviendas a través de nuestros objetos cotidianos es interminable (¡incluso el papel higiénico tiene!).

3. Agencialidades domésticas. La respuesta a esta batalla se encontró en la naturaleza fijándose en la plantas como seres vivos interactúan y filtran el aire. Fruto de esta investigación la NASA publicó en 1989 el informe: "Plantas ornamentales para la disminución de la contaminación interna del aire" Aquí, se incluían mas de 50 especies vegetales capaces de hacer frente a los tóxicos volátiles.

4. Propuesta. Calypsos son una serie de dispositivos interactivos que desafían la gestión del aire en el interior de las viviendas a través de dos giros pragmáticos:

Tecno-jardinería. La combinación de la tecnología y la jardinería para incrementar la calidad del aire en el interior de las viviendas. El ensamble de tecnologías sencillas con especies vegetales purificadoras de aire –basadas en el informe de la NASA de 1980– permite crear tácticas de diseño efectivas desde un punto de vista plástico y tecnológico.

Políticas del aire. La consideración del aire como un material más de diseño.

Para ello, Calypsos se materializa en varios prototipos a diferentes escalas cuyos componentes –customizables en colores y materiales– combinan técnicas de prototipado y artesanía.

El usuario es capaz de reconocer la calidad del aire de su hogar. Calypsos visualiza en su pantalla los datos captados, gracias a una serie de sensores incorporados en su diseño. Además ofrece una respuesta física a los cambios que suceden, mediante una señal luminosa y una serie de códigos que indican que el usuario debe realizar acciones físicas en el interior de su vivienda para mejorar la calidad. Así, es capaz de reconocer la necesidad de una limpieza en la casa, abrir ventanas, o apagar la calefacción.

Calypsos

Searching for interior comfort

CALYPSOS is founded on a reflection whose working subject is the air inside of our homes, where the aim is the search for interior comfort.

But... what is comfort?

1- The search for comfort. Since the democratization of collective housing and its mass production in the 50s, the search for comfort within it has become one of the subjects which has seeped into every industry involved in building said housing.

Over the past few decades our housing has been fitted out technologically with home automation systems, computers, electro-domestic gadgets... All of which

▲ *Funcionamiento Calypsos*, 2016
 Autor Obra:
 Currás Carrillo (Paula Currás y Álvaro Carrillo).

are arranged in constructed scenarios which have introduced varnish, adhesives and synthetic fibres into our interiors, in addition to the decoration we as users introduce: rugs, cushions, cuddly toys, furniture and a whole array of chemical elements necessary for the preservation of this entire panoply of objects which complete our homes.

2- Your building is sick and you don't know it. The World Health Organisation (WHO) was the first to talk about what is known today as Sick Building Syndrome (SBS). At some point we assumed that technological development and the evolution of architectural design would go hand in hand with the creation of more comfortable and healthy spaces. But contrary to whatever we might have thought, the air inside our homes is more harmful than all of the pollution outside. Buildings are increasingly air-tight and the air quality has dropped to terrible levels.

▲ *Calypsos*, 2016. Resina, Cúpula de vidrio soplado, neón, latón, ventilador.
 Dimensiones: 30 x 40 cm
 Autor Obra: Currás Carrillo (Paula Currás, Álvaro Carrillo).
 Fotografía: Eduardo López.
 Producción: Métrica Mínima.

The list of toxins which enter our homes through our everyday objects is endless (even toilet paper contains some!).

3- Domestic agencies. The response to this battle was found in nature, observing plants as live beings and how they interact and filter the air. As fruit of this research in 1989 NASA published a report titled: "Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement". This included more than 50 species of vegetation capable of dealing with volatile toxins.

4. Proposal. Calypsos is a series of interactive devices which take on the challenge of air management inside homes along two pragmatic axes:

Techno-gardening. The combination of technology and gardening to increase air quality inside homes. The range of simple technologies with species of vegetation that purified the air (based on NASA's 1980 report) en-

▲ *Calypsos*, 2016.
 Autor Obra:
 Currás Carrillo (Paula Currás, Álvaro Carrillo)

able us to create effective design tactics from both a plastic and technological point of view.

Air policies. Considering air as yet another design material.

To this end, Calypsos takes the form of various prototypes on different scales whose components – customizable in terms of colours and materials – combine both prototype and artisan techniques.

Users are able to recognise the quality of air in their homes. On its screen Calypsos shows the data it has recorded, thanks to a series of sensors built into the design. In addition, it offers a physical response to the changes as they take place, through a luminous signal and a series of codes which indicate that users should carry out physical interventions inside their homes to improve quality. It is therefore capable of recognising the need to clean the house, open windows or turn off the heating.

Fotografía: Ana Matos

Paula Currás y Álvaro Carrillo

Paula Currás y Álvaro Carrillo comparten intereses profesionales desde 2014, explorando diferentes escalas de diseño, desde el paisaje hasta el mobiliario. Se encuentran interesados en el rol de diseñadores como “provocadores”, tratando de identificar nuevos nichos de oportunidad donde aplicar el diseño.

Paula Currás (Gijón, 1989). Es Licenciada en Arquitectura y Bellas Artes por la Universidad Europea y la Università degli Studi di Firenze, con Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha participado en exposiciones colectivas en la Sala de Arte Joven de Madrid, COAM, Arquerías de Nuevos Ministerios o Centro-Centro Cibeles. También como artista invitada en “Superpowers of Ten”, un proyecto de Andrés Jaque para la Trienal de Arquitectura de Lisboa (2013), Bienal de Arquitectura de Chicago (2015) y el Museo Jumex de Arte Contemporáneo en México D.F. (2016). Su proyecto de fin de carrera “Netopia” (2014), ha recibi-

do numerosos reconocimientos entre los que destacan, PFC-COAM (2015), ISARCH (2015), 1er premio de la Red PHI (2016), Grand Prize en el concurso internacional D3 Unbuilt Visions (2016) y premiado en la XIII Bienal Española de Arquitectura (2016). Desarrolla parte de su actividad profesional en el estudio Bollería Industrial del que es socia fundadora, recientemente participantes en la Trienal de Arquitectura de Oslo 2016, Museo Nacional de Oslo, Noruega.

Álvaro Carrillo (Málaga, 1986) graduado en 2012 por la Universidad Europea y máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la ETSAM en el 2016.

Vinculado con el mundo académico desde el 2012 es investigador y docente. Ha sido becado por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte en 2013. Ha recibido el premio COAM 2013, y su investigación CASTIZO URBAN POLITICS ha sido premiada por la Red de Patrimonio Histórico + Cultural Iberoamericano,(2015) e in-

cluida en el Catalogo Arquia Proxima 2015.

Durante el curso 2013/2014 fue profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Tecnológica de Sídney, actualmente se encuentra desarrollando la investigación “Parliament of Nature”, una mirada contemporánea sobre los hábitat y paisajes, antes y después de la crisis económica española, como parte de su tesina en la ETSAM.

En 2014 formó parte de uno de los seis equipos finalistas en el Guggenheim Helsinki Competition; En 2015 presentó el proyecto Watertopia junto a Genevieve Murray y Carmen Blanco en la galería Gaffa, Sídney. Recientemente ha sido ganador del concurso de Europan’13 junto a la oficina DRST en Alemania.

Contacto:

currascarrillo@gmail.com
www.paulacurras.com
info@paulacurras.com
www.alvarocarrillo.org
alvarocarrilloe@gmail.com

NATALIA DE MIGUEL

White Lies

WHITE LIES

*Pieza de Danza Contemporánea sobre la transcendencia y la superación.
Creación, dirección e interpretación: Natalia de Miguel & Jorge Jáuregui Allue*

▲ *White Lies*. Espacio Conde Duque, Madrid.

▲ *White Lies*. Conde Duque, Madrid. Natalia de Miguel & Jorge Jáuregui Allue. Fotografía: Miguel Ángel García.

White Lies presenta dos personajes atrapados en un espacio atemporal. Su intención es no perder un recuerdo del pasado. Este estado de bloqueo va generando diversas transformaciones internas en la búsqueda de una salida.

Presentamos un espacio escénico a modo de instalación que busca generar un sentimiento de inquietud.

Los personajes se encuentran en un estado extremo causado por un *shock* emocional.

Un *shock* que te deja vacío. Ausente de emoción.

La psicosis blanca se plantea como una defensa extrema del trauma, vaciando

completamente la mente para evitar tener emociones, afectos o sentimientos.

White Lies refleja la frialdad y lo hermético contrastado con la exposición y la entrega y cuál es la frágil línea que los divide. Es un trabajo físico muy intenso que recorre con cautela los cauces caóticos de la inestabilidad humana. Pretendemos reflejar la complejidad y dualidad del ser humano.

A su vez presenta la vulnerabilidad de las personas pero también su fuerza de cambio y readaptación. Cómo hacemos frente a las emociones que generan las relaciones íntimas, cómo superamos el abandono y la pérdida y cómo lidiamos con el sufrimiento y el recuerdo.

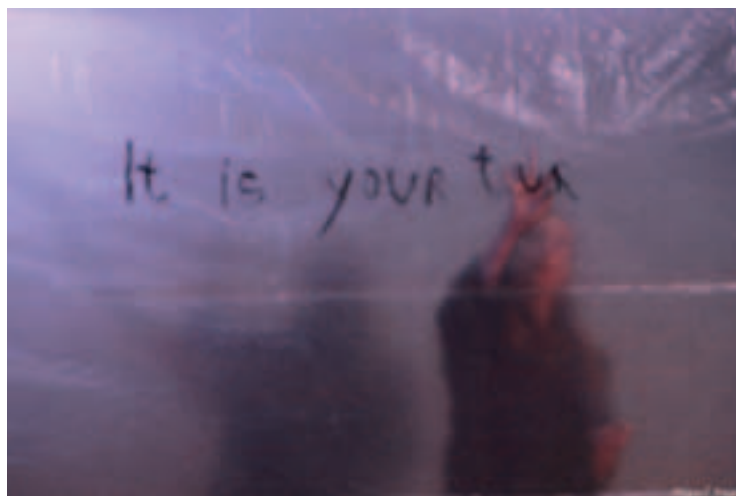
Hay un planteamiento escenográfico indicador de límites, fronteras entre el adentro y el afuera, el presente y la memoria. Estar en dos mundos radicalmente irreversibles, de dos naturalezas irreconciliables.

Nuestra intención es presentar y explorar nuevos métodos de interacción e interdisciplinariedad.

Desarrollar experiencias artísticas en las que el público experimente las turbulencias y los estados por los que transitan los personajes, un magma de naturaleza inconsciente; que se pueda involucrar más y sea un público más activo con una implicación intelectual y emocional con el imaginario creado.

▲ *White Lies*. Conde Duque, Madrid. Natalia de Miguel & Jorge Jáuregui Allue. Fotografía: Miguel Ángel García.

▲ *White Lies*. Conde Duque, Madrid. Natalia de Miguel. Fotografía: Miguel Ángel García.

Piece of Contemporary Dance on transcendence and self-growth

Creation, direction and interpretation: Natalia de Miguel & Jorge Jáuregui Allue

White Lies presents two characters trapped in a timeless space. Their intention is to hold onto their memory of the past. This state of blockage serves to generate a range of internal transformations in the search for a way out.

We are presenting a stage space as an installation which seeks to generate a feeling of unease.

The characters find themselves in an extreme state caused by an emotional shock.

A shock which leaves you empty. Absent from emotion.

The white psychosis is presented as an extreme defence from the trauma, completely emptying the mind in order to avoid emotions, affections or feelings.

White Lies reflects coldness and airtight isolation compared with exposition and surrender, and the fragile line that divides them. It is an extremely intense physical work which carefully explores the chaotic course of human instability. We aim to reflect the complexity and duality of the human condition.

On the one hand it presents the vulnerability of people, but also their force for change and readapting. How we deal with the emotions generated by intimate relations, how we overcome abandonment and loss, and how we struggle with suffering and memory.

There is a stage approach which indicates limits, borders between inside and outside, the present and memory. Being in two radically irreversible worlds, of two irreconcilable natures.

Our intention is to present and explore new methods of interaction and interdisciplinarity.

To develop artistic experiences in which the audience experiences the turbulences and states undergone by the characters; a magma of unconscious nature, and to be more involved, be a more active audience with an intellectual and emotional involvement with the created imaginary.

◀ *White Lies*. Conde Duque, Madrid. Natalia de Miguel. Fotografía: Miguel Ángel García.

Natalia de Miguel

Bilbao, 1986

Comienza su formación en Gimnasia Rítmica a la edad de 7 años compitiendo a nivel nacional e internacional. Continúa sus estudios de *ballet*, danza contemporánea y teatro en Barcelona donde a su vez estudia la carrera de Comunicación Audiovisual. Tras graduarse por The Place, London Contemporary Dance School en 2012, trabaja como profesora, asistente de coreografía y bailarina en la compañía Caracalla

Dance Theatre, Beirut y como bailarina para la producción "The Drowned Man" Punchdrunk y el Royal National Theatre en Londres. También ha trabajado bajo la dirección de coreógrafos tales como Ramon Oller, Guido Taveri y Maurice Fraga entre otros. Como coreógrafa ha presentado los trabajos "The cut" (2010), "Exposure" (2011), "Distorted Frustration of Distant Communication" (2012) y "The life of the Oaks" (2013).

PROYECTO SeALQUILA (ASOCIACIÓN CULTURAL ENTRESIJOS)

Proyecto SeAlquila Margen

PROYECTO SEALQUILA (ASOCIACIÓN CULTURAL ENTRESIJOS)

Proyecto SeAlquila Margen

Proyecto SeAlquila, muestra efímera de creación contemporánea en espacios infrutilizados

El Proyecto SeAlquila, iniciado en 2012 por la Asociación Cultural ENTRESijos y Lacosacultural, ha ido creciendo en cada edición a partir de la incorporación de varios colaboradores independientes y entidades. Esta iniciativa cultural logra dar, mediante la creación de centros de arte efímero de carácter multidisciplinar, una renovada visibilidad a espacios vacíos, ofreciendo a los propietarios un modo de mostrar y revitalizar sus locales, de modo que los creadores disponen de un necesario escaparate para su trabajo, y el público encuentra la oportunidad de dialogar con la creación presente en su ciudad.

El proyecto apuesta por un modelo de gestión y de participación social en la cultura. La reunión de propuestas, de artistas más y menos difundidos, aporta múltiples puntos de vista sobre la actualidad, la emoción del análisis de lo cotidiano y de lo trascendental, o un sentido crítico que invita a la acción y a la reflexión.

Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016 se celebró en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo la sexta edición del proyecto: SeAlquila Margen, que en esta ocasión contó con el apoyo económico de INJUVE (Programa de Ayudas a la Creación Joven) y de la empresa municipal Madrid Destino, Cultu-

ra Turismo y Negocio, que colaboró además en labores de producción y logística.

Por medio de una convocatoria abierta se invitó a creadores y creadoras de diversas disciplinas artísticas a reflexionar sobre el término "margen" en todas sus acepciones.

A partir de las propuestas seleccionadas se planteó una distribución de obras en el espacio por zonas temáticas que versaban sobre diferentes aproximaciones conceptuales, posibilitando un relato y un diálogo entre las diferentes piezas. De este modo se ofreció una interpretación de margen relacionada a cuestiones como geografía política, en-

▲ Graffiti de Pincho y Ruina a la izquierda y de Ze Carrión a la derecha, en el Pabellón de Argentina de la Casa de Campo de Madrid. Autor: Mario Gutiérrez Cru.

▲ *Me notas al margen*, 2016, instalación, Fragmentos de Trama (Desiré Tomás y Eva Martínez). Autor: Mario Gutiérrez Cru.

tendida como frontera, con la presencia del contexto migrante y de los conflictos y guerras del presente, y sus damnificados como protagonistas. Otras obras planteaban el margen desde la exclusión social, dando visibilidad a personas con diversidad funcional o a temáticas relativas a prácticas, posturas o actitudes no normativas.

En SeAlquila Margen, además de la habitual programación de artes escénicas y audiovisuales, se plantearon visitas guiadas a la Casa de Campo, mesas de debate, talleres y una extensa programación pensada para familias.

En esta edición el Proyecto SeAlquila ha querido contribuir a la mejor apreciación del potencial de las instalaciones del antiguo recinto ferial de la Casa de Campo, haciendo uso de un edificio de los años cincuenta, promovido como espacio expositivo de la antigua Feria del Campo, que en los ochenta se reformó para convertirse en un Teatro Auditorio de 660 butacas. Durante tres días sus pasillos, camerinos, baños, bambalinas y por supuesto, su enorme escenario, han sido el soporte de las piezas de más de cien artistas, nacionales e internacionales.

SeAlquila Margen Project

The SeAlquila Project is a temporary show of contemporary creative work in underused spaces

The SeAlquila Project, which was started in 2012 by the ENTRESijos Cultural Association and Lacosacultural, has grown with each exhibition through the incorporation of a range of independent collaborators and institutions. This cultural initiative is successful, through the creation of temporary, multi-disciplinary art centres, in lending renewed visibility to empty spaces, offering owners a way of exhibiting and re-

▲ Vista general de SeAlquila Margen. Autora: Irene Díaz.

▲ Vista general de *La Casa sin Puertas*, actividades para familias organizadas por la Asociación Cultural La Parcería. Autora: Irene Díaz.

vitalizing their venues, in such a way that creative artists have a necessary showcase for their work, while the public finds the opportunity to enter into dialogue with the creative work present in their city.

The project is committed to a social model of management and participation in culture. The coming together of proposals, from more and less renowned artists, provides multiple perspectives on the current reality, the emotion of analysing the everyday and the transcendental, or a critical sense that calls you to action and reflection. On 11, 12 and 13 November 2016 the Casa de Campo's Teatro Auditorio hosted the sixth undertaking of the project: SeAlquila Margen, which on this occasion benefitted from the economic assistance of INJUVE (Assistance Programme for Young Creative Artists), and the municipal enterprise Madrid Destino, Culture, Tourism and Business, which also collaborated on production and logistics.

Through an open invitation for entries, creative artists were invited from a wide range of disciplines to reflect on the term "margen", that is to say "margin", in all its meanings.

Based on those entries that were selected, a suggestion was formulated for the distribution of works in the space by subject areas, which addressed different concep-

tual approaches, allowing for a narrative and dialogue to take shape between the different pieces. As such an interpretation of the word margin was offered, relating to matters such as political geography, understood as boundaries, with the presence of the migratory context and current conflicts and wars with their victims as protagonists. Other works presented margins from the point of view of social exclusion, raising the profile of people of a functional diversity, or that of subjects pertaining to non-regulatory practices, positions or attitudes.

At SeAlquila Margen, in addition to the normal programme of stage and audio-visual arts, guided tours of the Casa de Campo were offered, along with discussion panels, workshops and an extensive programme conceived of for families.

With this, the sixth SeAlquila project, our intention was to contribute to an improved appreciation of the potential of the facilities of the old fairground of the Casa de Campo, making use of a building from the 50s, promoted as an exhibition space from the old Country Fair, which in the 80s was refurbished to be turned into a 660-seat Auditorium. For three days its corridors, dressing room, bathrooms, backstage and, of course, its enormous stage, served as the set for the works of more than 100 Spanish and international artists.

Asociación Cultural *ENTRESijos*

ENTRESijos es una Asociación Cultural que tiene como principal objetivo promover nuevos tejidos urbanos en los que arte y cultura jueguen un papel de mediadores. Desde una perspectiva más amplia de la vida en la ciudad y los valores culturales, Entresijos propone aunar en sus proyectos fines didácticos y de cooperación para que la gestión cultural y el mundo del arte no se reduzcan a una élite intelectual. Sus actividades se dirigen tanto a la formación y docencia de cursos oficiales (Universidad de Alcalá, Comunidad de Madrid, Plataforma/C), como a la realización de trabajos vinculados con la mujer (Itinerarios guiados para MAV (Mujeres en las Artes Visuales), como la realización de exposiciones y eventos culturales.

Lacosacultural es una empresa capitaneada por Aarón Navia (Creativo publicitario) y Norberto Bayo (Comisario independiente) que pretende unir desde el Marketing y la Cultura los intereses de empresa y público. En cada edición el Proyecto SeAlqui-

la es posible gracias a la colaboración de diferentes agentes independientes. Para SeAlquila Margen el equipo ha estado formado por Nur Banzi, Raquel Collazos, Eloy Cruz, Rubén Espada, Rosalía Jordán, Mariella Navarro, Iván Ortiz, Esther Perruca, Cristina Rodríguez y Santiago Villajos.

Un año más, el diseño gráfico ha sido realizado por Pincho y Producciones Luminosas (Victor Doval) y la producción escénica ha sido posible gracias a White Noise (Antonio Arias). También en esta edición ha sido imprescindible el apoyo en el ámbito audiovisual del artista y gestor cultural Mario Gutiérrez Cru.

Proyectos realizados

El proyecto cuenta con seis ediciones: SeAlquila Burbuja (Madrid, febrero 2012), SeAlquila Cuerpo (Madrid, octubre 2012), SeAlquila Mercado (Madrid, mayo 2013), SeAlquila Estado (Madrid y Ciudad de Guatemala, julio 2014; Buenos Aires, septiembre 2014 y Asunción, julio 2016), SeAlquila Público (Madrid y Guayaquil, noviembre

2015) y SeAlquila Margen (Madrid, noviembre 2016).

Publicaciones

SeAlquila Proyecto. Memoria teórica y visual 2012-2014. Madrid, 2014
https://issuu.com/publicacionesaecid/docs/se_alquila

Presencia en medios

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/24/madrid/1330115631_625206.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/madrid/1368737065_481262.html
<http://www.madriz.com/sealquila-publico-nuevos-creadores-en-espacios-en-desuso/>
<https://www.diagonalperiodico.net/culturas/32118-quitando-cartel-se-alquila>
http://www.notodo.com/citas/festival_multidisciplinar/9443_sealquila_margen_auditorio_casa_de_campo_madrid.html

Contacto

www.sealquilaproyecto.es
www.facebook.com/SeAlquilaProyecto/
twitter.com/sealquilan

PETER JOJAIO

Febrero para galgos

FEBRERO PARA GALGOS

Novela Gráfica

Peter Jojaio es el seudónimo de Pedro J. Gil (Albacete, 1988). Licenciado en Bellas Artes, ha participado en diferentes publicaciones como *El Estafador* (2012), las antologías *Terry* (Fulgencio Pimentel, 2014) y *Kovra 4* (Ediciones Valientes, 2015), o *Tik Tok*, donde publica su serie *Mañana Serás Papá*. Ha autoeditado algunos trabajos, como *Ratón Manía* (2013) y *Capricho* (2014). En 2016 publica *Picnic Saturnal*, editado por Apa Apa, y *Febrero para galgos*, editado por Entrecomics Comics.

Febrero para galgos. Con los últimos días de un largo y raro invierno, un chico preadolescente con problemas de identidad conoce a otro muchacho de su misma edad, recién llegado al vecindario. Pronto entablarán una oscura relación basada en el miedo que les llevará a tratar de sobrevivir a cualquier precio en el ocaso de un mundo de adultos que desprecia a sus hijos, en un cómic donde realidad e imaginación se confunden y dejan paso a una historia de violencia incontrolada.

La trama sigue un planteamiento cercano al género negro, tomando como principal referente el *Hijo de la ira* de Jim Thompson, junto a otra obra fuera del género como es *El señor de las moscas* de William Golding. El componente de la indiferencia de los adultos por el futuro de los infantes que predomina en el contexto donde se desarrolla la historia, sirve como base para ofre-

▶ *Febrero para galgos*, 2016.
Cómic.
176 págs.
Peter Jojaio

►
Febrero para galgos,
 2016. Cómic.
 176 págs.
 Peter Jojaio

cer una visión sobre las consecuencias del exceso de individualismo y apatía en ámbitos como la familia o la educación. A esto se suman los trastornos mentales del perturbador protagonista, una personalidad incontinente y edípica conjugada con un genio manipulador. Durante la historia, el protagonista sufrirá los choques con una madre que lo detesta mientras trata de sobrevivir al instituto junto a su vecino, sin la ayuda de nadie.

February for Greyhounds

Graphic Novel

Peter Jojaio is the pseudonym of Pedro J. Gil (Albacete, 1988). A graduate in Fine Arts, he has participated in a number of publications such as *El Estafador* (2012), the Terry anthologies (Fulgencio Pimentel, 2014) and *Kovra 4* (Ediciones Valientes, 2015), or *Tik Tok*, where he published his *Mañana Serás Papá* series. He has self-published a number of works, such as *Ratón Manía* (2013) and *Capricho* (2014). In 2016 he published *Picnic Saturnal*, published by Apa Apa, and *February for Greyhounds*, published by Entrecomics Comics.

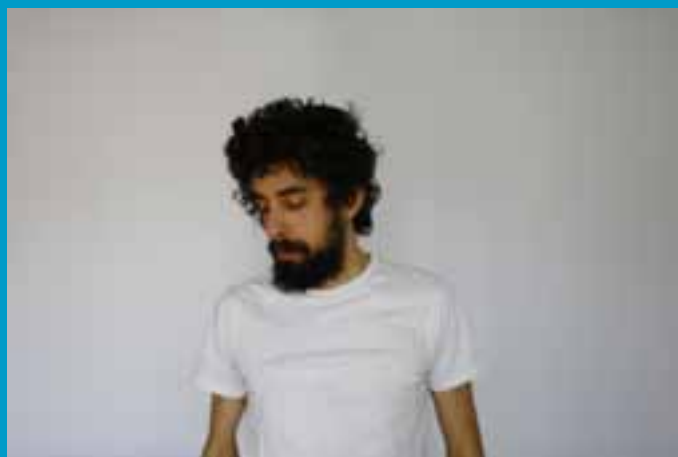
February for Greyhounds. During the final days of a long and odd winter, a pre-adolescent boy with identity problems meets another boy of the same age who has just arrived in the neighbourhood. They quickly establish a dark relationship based on fear which will lead them to try to survive at all costs the twilight of an adult world which despises its children, in a comic in which reality and imagination meld into each other and give way to a story of uncontrolled violence.

The plot follows a schematics similar to that of roman noir, taking Jim Thompson's *Child of Rage* as its main point of refer-

ence, along with another work from outside the genre, which is *The Lord of the Flies* by William Golding. The component involving adults' indifference regarding the future of their children, which predominates in the context in which the story develops, serves as a basis for offering a vision of the consequences of an excess of individualism and apathy in areas such

as family or education. To this we can add the mental condition of the disturbing protagonist, an incontinent and oedipal personality combined with a manipulating genius. As the story unfolds the protagonist undergoes a series of blows, with a mother who detests him, while attempting to survive school along with his neighbour, and without anyone's help.

Peter Jojaio

Albacete, 1988

Formación

2008-2013.

Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.

Proyectos realizados

2016 *Febrero para galgos*, editado por Entrecomics Comics.

Picnic Saturnal, editado por Apa Apa.

2015 *Mañana serás papá*, serie publicada en TIK TOK Comics.

FuCK HARLEQUIN, cómic autoeditado.

Albina, cómic publicado en antología *KOVRA 6*, editado por Ediciones Valientes.

TSK TSK TSK, cómic publicado en antología *KOVRA 6*, editado por Ediciones Valientes.

2014 *Sé mi padre*, cómic publicado en VICE (Spain).

Tétanos, cómic publicado en antología Terry, editado por Fulgencio Pimentel.

Capricho, cómic autoeditado.

2013 *Ratón Manía*, cómic autoeditado.

Publicaciones

– AYMÍ, Silvia. *Picnic Saturnal*, Peter Jojaio. *13Millonesdenaves* [en línea]. 2016. [fecha de consulta: 20 de noviembre de 2016]. Disponible en: < <http://www.13millonesdenaves.com/web/picnic-saturnal/> >.

– VILCHES, Gerardo. *Picnic saturnal*, de Peter Jojaio. *The watcher and the tower* [en línea]. 18 de mayor de 2016. [fecha de consulta: 20 de noviembre de 2016]. Disponible en: < <https://thewatcherblog.wordpress.com/2016/05/18/picnic-saturnal-de-peter-jojaio/> >.

– PÉREZ-GÓMEZ, Miguel A. Spain is Pain #268: frustración. *El lector bicéfalo* [en línea]. 30 de julio de 2016. [fecha de consulta: 20 de noviembre de 2016]. Disponible en: < <https://lectorbicefalo.com/2016/07/30/spain-is-pain-268-frustracion/> >.

– LUNA, Rafael. *Capricho* {Fanzine del mes}. *BCNMES* [en línea]. 27 de octubre de 2015. [fecha de con-

sulta: 20 de noviembre de 2016].

Disponible en: < <http://bcnmes.com/culture/capricho-fanzine-del-mes/> >.

Exposiciones

2013 *DERRENGUETA*. Exposición individual. Biblioteca Pública de Valencia.

2012 *El rostro, el otro*. Exposición colectiva. Palau de la Música de Valencia.

Premios y becas

Beca INJUVE a la creación joven 2015. XVII Concurso de Cómic y Manga para Autores Noveles (Alicante), Segundo premio en categoría Senior.

Enlaces

E-mail: peterjojaio@gmail.com

Tumblr: estoybienestoybien.tumblr.com

Blog: estoybienestoybien.blogspot.com

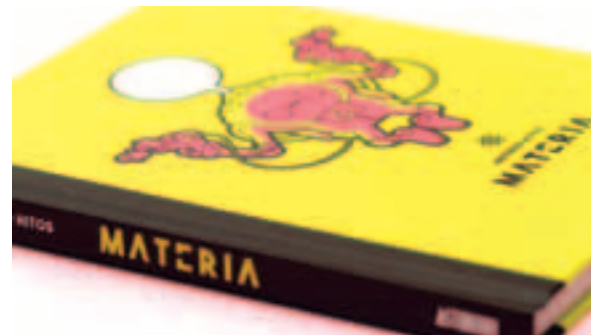
Facebook:

<https://www.facebook.com/Jojaio>

ANTONIO HITOS

Materia

▲
Materia, 2016
 112 páginas. Color. Cartoné. 17 x 23 cm
 ISBN: 978-84-16251-76-6
 © 2016 Antonio Hitos
 © 2016 Astiberri Ediciones por la edición
 Todas las fotografías son:
 © 2016 Viridiana Morandini

MATERIA

El origen de las ideas

“Hitos propone al lector un ejercicio de abstracción e inteligencia que obliga necesariamente a cavar en esa capa de aparente superficialidad con la que construye su relato. Lo hace ya desde un planteamiento capitular que da un paso más allá de los tradicionales enfrentamientos filosóficos entre ética y estética, ciencia y ética o ciencia y estética. Si entre estos conceptos hay una tensión constante que los años no han conseguido resolver, nada mejor que elevar esa relación biunívoca a un triángulo de transitividad completo: ciencia, ética y estética, convirtiendo sus diferencias en un ciclo completo que se necesita entre sí. Cada capítulo de *Materia* resuelve uno de los conceptos desde la contemplación de la vida diaria de una juventud que ha perdido ya toda esperanza en un futuro que les fue sustraído sin permiso.

Al igual que los alienígenas que observan desde su nave, el lector puede observar *Materia* con un continuo, donde seres vivos y entorno desarrollan una relación simbiótica: la ciencia, ética y estética se revelan (o quizás, se rebelan) como el esqueleto fundamental de una existencia que está siendo arrebatada.

Materia es una obra densa y compleja escondida tras esos trazos simples y sus diálogos triviales. Porque su propuesta es, precisamente, ir tras las causas que han transformado nuestro hoy en una elegía de la banalidad.”

Álvaro Pons

Materia es la historia de una invasión alienígena silenciosa y ordenada, que en su

extrañeza revela los mecanismos que dan lugar a las ideas. Un apático estudiante de física cuántica, el padre de una estrella mediática venida a menos, y un grafitero en el margen entre la denuncia y el vandalismo se verán sacudidos por la disrupción extraterrestre, que transformará sus vidas y arrojará algo de luz sobre las tres piezas del puzzle que forman el intelecto humano: Ciencia, Ética y Estética.

Hay vida en otros planetas, y saben cómo terminan los conflictos infinitos de nuestra cabeza.

Materia

The origin of ideas

“Hitos's proposal to readers is an exercise in abstraction and intelligence which necessarily forces them to dig into that layer of apparent superficiality of which their narrative is constructed. He does so using a chapter-based approach which goes one step beyond the traditional philosophical confrontations between ethics and aesthetics, science and ethics or science and aesthetics. If between these concepts there is a constant tension which the years have not been able to ease, then what better than to elevate that biunivocal relationship to the level of a triangle of complete transitivity: science, ethics and aesthetics, transforming their differences into a complete cycle where each needs the other. Each chapter of *Materia* resolves

one of the concepts from the contemplation of the daily life of a youth generation which has lost all hope for a future which was taken from them without permission.

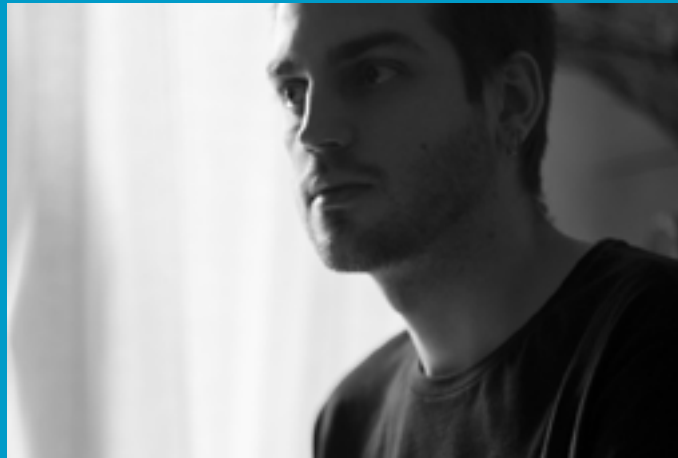
Just like aliens observing from their spaceship, readers can observe *Materia* with a continuum where living beings and their surrounding develop a symbiotic relationship: science, ethics and aesthetics are revealed (or perhaps they rebel) as the fundamental skeleton of an existence that is being stolen away.

Materia is a dense and complex work which is concealed behind these simple pen-strokes and its trivial dialogues. Because what it proposes is, precisely, to pursue the causes which have transformed our present day into an elegy of banality.

Álvaro Pons

Materia is the story of a silent and ordered alien invitation, which in its strangeness reveals the mechanisms which give rise to ideas. An apathetic student of quantum physics, the father of a media star fallen on hard times, and a graffiti artist on the fringes between condemnation and vandalism, will find themselves shaken up by the extra-terrestrial disruption, which will transform their lives and cast a certain light on the three pieces of the puzzle which make up the human intellect: Science, Ethics and Aesthetics.

There is life on other planets, and they know how the endless conflicts in our heads will end.

Antonio Hitos

Huelva, 1985

Antonio Hitos (Huelva, 1985) se inició en los cómics a finales de los años 90 con el fanzine onubense muCHOCOMI, obteniendo el premio a mejor fanzine en el Salón Internacional del Tebeo de Madrid en 2004. A los 18 años se trasladó a Sevilla para licenciarse en Comunicación Audiovisual, y desde entonces ha participado en multitud de publicaciones, incluyendo las revistas *El Víbora* y *Voltío*, ambas en Ediciones La Cúpula. *Inercia*, su primera novela gráfica, recibió en 2013 el VII Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC-Salamandra Graphic, y le valió nominaciones a Mejor Obra y Mejor Autor revelación en los salones del cómic de Madrid y Barcelona en 2015. Su siguiente trabajo, *Materia*, está editado por Astiberri y ha sido premiado con la Beca INJUVE para la Creación Joven 2015 y fue finalista en la Residencia de novela gráfica 2015-

2016 en la Maison des Auteurs convocada por Acción Cultural Española y la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Actualmente reside en Barcelona.

Proyectos realizados:

Inercia. 128 páginas. Color Flexbinder. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-16131-10-5
Año de publicación: 2014
Salamandra Graphic.

Materia. 112 páginas. Color Cartoné. 17 x 23 cm
ISBN: 978-84-16251-76-6
Año de publicación: 2016
Astiberri Ediciones.

Premios y becas:

Premio a Mejor Fanzine en el VII Salón Internacional del Tebeo de Madrid (2004).

VII Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC-Salamandra Graphic (2013).

Nominado a Mejor Obra de Autor Español en el 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona (2015).

Nominado a Mejor Autor Revelación en el 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona (2015).

Nominado a Mejor Autor Revelación en el XVIII Salón Internacional del Tebeo de Madrid (2015).

Beca INJUVE para la Creación Joven (2015).

Finalista en la I Residencia de Novela Gráfica en la Maison des Auteurs convocada por Acción Cultural Española y la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (2015).

Contacto:

www.antoniohitos.com

JOANA LLAURADÓ Y JOANA RODA

Bienvenido Comisario

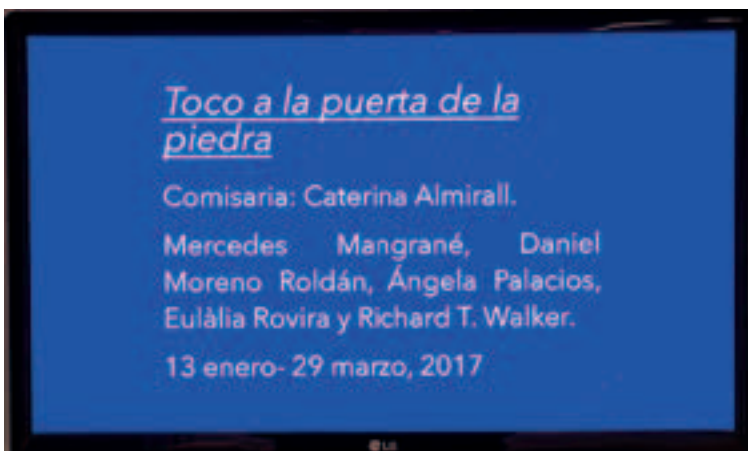

◀
Toco a la puerta de la piedra. Espacio trapezio. 2017

▲
En lo salvaje. La Puntual. 2016

◀
Vista de la exposición De Dentro a Fuera. Sala Amadís del INJUVE.

BIENVENIDO COMISARIO

Bienvenido comisario es un ciclo de comisariado organizado por Joana Llauradó y Joana Roda que se plantea como un diálogo entre dos jóvenes comisarias, Caterina Almirall y Semiramis González.

Es un proyecto que surge de la necesidad de llenar los espacios emergentes de contenidos de calidad, y a su vez, de dar la oportunidad a jóvenes comisarios, para que puedan desarrollar un proyecto completo -exposición, publicación, actividades... con todos los recursos necesarios para ello.

Además de generar un discurso entre ambas comisarias, la propuesta quiere fomentar la movilidad de jóvenes artistas y comisarios residentes en comunidades autónomas distintas.

Bienvenido comisario es un proyecto que se desarrollará en la Puntual, un espacio autogestionado y recién inaugurado, que se encuentra en Sant Cugat del Vallés, localidad muy cercana a Barcelona.

DATOS DE CONTACTO: joanallauradofares@gmail.com y joanaroda.c@gmail.com

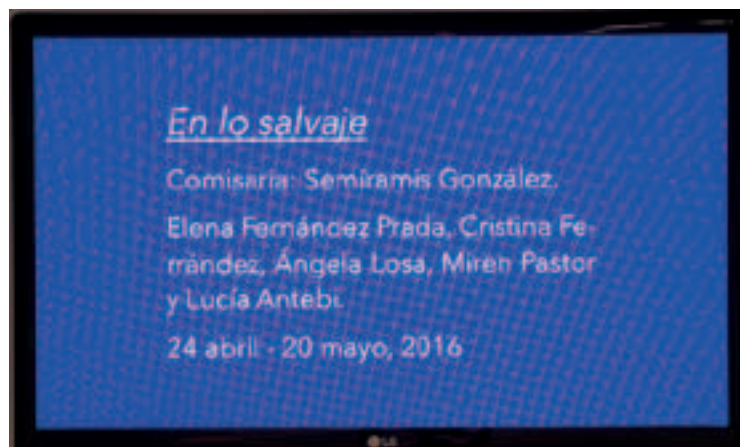
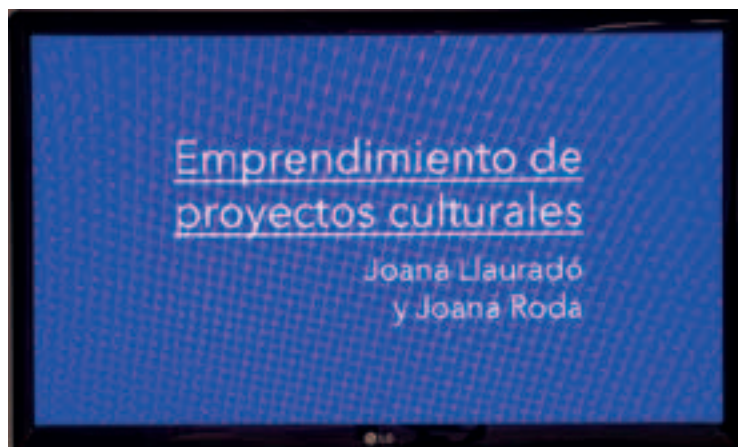
Welcome Curator

Welcome Curator is a curated project organised by Joana Llauradó and Joana Roda, presented as a dialogue between two young curators, Caterina Almirall and Semiramis González.

This project is born of the need to fill emerging spaces with high-quality content and, at the same time, give young curators the opportunity to be able to undertake entire projects – exhibition, publication, activities – with all the means necessary to those ends.

In addition to generating a discourse between the two curators, this project aims to foster mobility among young artists and curators residing in the varying autonomous regions of Spain.

Welcome Curator will be put on at La Puntual, a self-managed and recently-opened space in Sant Cugat del Vallés, a town close to Barcelona.

▲ Vista de la exposición *De Dentro a Fuera*. Sala Amadís del INJUVE.

Joana Llauradó i Farrés

1985

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduada en Foto Artística, y Técnica Superior en F. A. En la actualidad gestiona el espacio La Puntual, donde organiza las exposiciones y coordina las residencias para artistas. De 2011-2013 desarrolló su actividad profesional en la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinando la actividad cultural de la Universidad desde la Unidad de Cultura, desarrollando la producción, montaje y gestión de exposiciones y realizando el catálogo correspondiente al patrimonio artístico.

A su vez fue beneficiaria de la Beca de Colaboración en Departamentos con-

vocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde dio soporte a la investigación en el proyecto *Coleccionismo y gusto artístico de la aristocracia catalana y mallorquina en Época Moderna. Creación y dispersión de un patrimonio*, coordinado por los Departamentos de Arte y Musicología de la Universidad de Gerona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Formó parte del colectivo universitario Espai B5-125 dirigido por la Doctora en arte contemporáneo Teresa Camps, dedicado al montaje de exposiciones en la Facultad.

En relación a la práctica artística, ha sido ganadora en la convocatoria Sala d'Art Jove, de la Secretaria de Juventud de la

Generalitat de Catalunya con el proyecto *Un coleccionismo heterodoxo. El legado T.F* presentado en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) en noviembre de 2014. También ha sido seleccionada en la convocatoria Barcelona Producció (Diputación de Barcelona) con el proyecto *El visitante ideal de una colección sentimental*, que se llevará a cabo en el Museo Frederic Marès, durante el tercer trimestre de 2015. En la actualidad está llevando a cabo un encargo para el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el comisariado de una exposición para el Centre d'Art Maristany.

Contacto: joanallauradofarres@gmail.com

Joana Roda Calvet

28/07/1987

Licenciada en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cursando el Posgrado de Análisis del Arte Contemporáneo de la Universidad de Barcelona, y trabajando en la Galería Miquel Alzueta donde gestiona el nuevo proyecto de esta; *The Laboratory*, un espacio que nace con la voluntad de producir ex-

posiciones de artistas jóvenes de distintas disciplinas.

En el año 2012 cursó sus prácticas universitarias en Madrid, en el Museo Cerralbo, en el Departamento de Conservación donde catalogó la videoteca y actualizó el inventario de piezas.

Al finalizar la Licenciatura se marchó a Montreal (Canadá), donde en 2013 se encargó de las exposiciones en el Beigo Building del Downtown, en colaboración con la Galerista Lilian Rodríguez.

Contacto: Joanaroda.c@gmail.com

ISABEL MARCOS

Horizonte y rodapiés

HORIZONTE Y RODAPIÉS

Reflexión sobre las relaciones entre nomadismo, migración, movimiento y hogar

► *Horizonte y rodapiés*, 2014. Documentación de intervención en espacio doméstico de dimensiones variables. Copyright Isabel Marcos.

Mi trabajo investiga la relación entre construcción y movimiento. Entiendo el espacio y la arquitectura como conceptos extremadamente inestables e intrínsecamente conectados a los intercambios y transacciones que provocan el movimiento o desplazamiento del cuerpo humano. Incido en esas conexiones mediante el uso de paseos, viajes, diálogos espontáneos, movimientos no coreografiados y experiencias de la vida cotidiana como material de trabajo.

Nomad, de la serie *Seashells that look like petrified ears* (2016), es un relato corto escrito por el artista holandés Niels Bekkema donde se narra la historia de Hendrik, un hombre que desea y planea ser nómada y que, paradójicamente, ve frustrado su propósito al ser despedido de su trabajo en un banco. La única solución que encuen-

tra es encerrarse en casa y equipar todos sus muebles con ruedas, pretendiendo así conseguir el estado constante de flujo que el nomadismo proporciona.

Esta historia aborda la noción de nómada en su aceptación más clásica: persona que vive en movimiento, cambiando constantemente de entorno, probablemente conduciendo una casa sobre ruedas. Pero Bekkema provoca un giro inesperado que cuestiona la relación tradicional entre nomadismo y libertad: tan pronto como Hendrik se libera de las responsabilidades que le atan al lugar, pierde la oportunidad de vivir como un nómada.

Esta contradicción despierta mi interés y constituye el punto de partida del proyecto *Horizonte y rodapiés*.

Mediante la colocación de ruedas a todos los muebles de mi propia casa, inicié un ejercicio de transformación de objetos cotidianos en una versión inestable de ellos mismos. Este “nomadismo estático” es una insurrección de la realidad en la intimidad de lo doméstico que plantea cuál es la relación entre los procesos de tránsito (movimiento) y de transición (cambio) que tanto objetos como personas sufrimos. Asimismo, estudia la existencia de nuevas vías de nomadismo en tiempos de reforzamiento de fronteras, inestabilidad geopolítica, desalojos y exilio.

Durante los tres meses que desarrollé las modificaciones en la vivienda, las dos habitantes (Natalia y yo) así como los amigos, vecinos, amantes y familiares que pasaron por allí, identificamos nuevas significaciones en movimientos cotidianos que

anteriormente eran inconscientes y desapercibidos. Experimentamos una relación mediada en la interacción entre cuerpo y objetos; cuestionamos la relación entre literatura y artes visuales; y reflexionamos sobre la disfuncionalidad objetual como vehículo de conocimiento.

Esta investigación artística basada en la experiencia, se presenta en la sala de exposiciones a través de los dibujos utilizados en el diseño y producción de las prótesis rodantes, y una colección de vídeos amateurísticos cuya familiaridad nos aleja de la pantalla y nos introduce en la vivienda.

The horizon and the skirting board

Reflection on the relationship between nomadism, migration, movement and the home

My work investigates the relationship between construction and movement. I understand space and architecture to be extremely unstable concepts that are intrinsically connected to the exchanges and transactions that are caused by the movement or displacement of the human body. I impact on these connections through the use of strolls, trips, spontaneous dialogues, unchoreographed movements and everyday life experiences as my working material.

Nomad, from the series *Seashells that look like petrified ears* (2016), is a short story written by the Dutch artist Niels Bekkema, narrating the tale of Hendrik, a man who desires and plans to be a nomad but who, paradoxically, sees his dream in tatters on being fired from his job in a bank. The only solution he can find is to shut himself up at home and fit all his furniture with wheels, with the intention of thereby attaining the constant state of flux provided by nomadism.

This story addresses the notion of the nomad in its most classical meaning: a person who lives in movement, constantly changing his/her surroundings, probably driving a home on wheels. But Bekkema provides an unexpected twist which brings into question the traditional relationship between nomadism and freedom: as soon as Hendrik shakes off the responsibilities which tie him to one place, he loses the opportunity to live like a nomad.

This contradiction sparks my interest and constitutes the point of departure for the *The horizon and the skirting board* project.

By fitting wheels on all of the furniture in my house I embarked on an exercise of transforming everyday objects into an unstable version of themselves. This “static nomadism” is an insurrection of reality in the intimacy of the home, which raises the question of what is the relationship between the processes of transit (movement) and transition (change) which both objects and people suffer. Furthermore,

it explores the existence of new forms of nomadism in times of reinforced borders, geopolitical instability, evacuations and exile.

For the three months that I was undertaking the modifications to my home, the two inhabitants (Natalia and myself), along with the friends, neighbours, lovers and family members who passed through, identified new significances in everyday movements which were previously unconscious and passed unnoticed. We experience a mediated relation in the interaction between body and objects, we questioned the relationship between literature and the visual arts, and we reflected on the dysfunctionality of the object as a vehicle for knowledge. This artistic investigation based on experience is presented in the exhibition room through pictures used in the design and production of the rolling prostheses, and a collection of amateurish videos, the familiar tone of which takes us away from the screen and introduces us into the house.

▲ *Horizonte y rodapiés*, 2014. Documentación de intervención en espacio doméstico de dimensiones variables. Copyright Isabel Marcos.

Isabel Marcos

Madrid, 1986

Formación

2013, MFA. Dutch Art Institute, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Arnhem.
2011, MArch. Escuela de Arquitectura. Universidad Europea de Madrid.
2010, BFA. Facultad de Arte y Comunicación. UEM. Madrid.

Exposición individuales

2015, *Three dialogues before moving on*. Stichting Het Wilde Weten. Rotterdam - *Aquí, allí*. Centro de Arte Tomás y Valiente. Fuenlabrada, Madrid.
2012, *Cartografía de una semana cualquiera*. Espacio Trapèzio. Madrid.

Exposiciones colectivas

(selección):

2015, *South Explorer*. Attent Space. Rotterdam - *Absence*. Sala Unamuno. Salamanca.
2014, *Mudanza*. Espacio Indisciplinadas. Madrid - *Bilbao Arte Open Studios 2014*. Fundación Bilbao Arte. Bilbao - *Circuitos 2014*. Sala de Arte Joven. Madrid - *XV Edición Premio Joven Complutense*. C Arte C. Madrid.
2013, *DAI Istanbul*. Galata Fotoğrafhanesi F. Akademisi. Estambul - *Hacer en lo cotidiano*. Sala de Arte Joven.

Madrid - *Winter Solstice*. Atelier Nord ANX. Oslo - *Three artists walk into a bar... De Appel Art Centre*. Amsterdam.
2011, *Intransit 2011*. C Arte C. Madrid.

Conferencias/Performances/ Screenings (selección)

2016, *If the situationist critic to urban life is still vital...* Kunstacademie Minerva. Groningen - *Excavations et Dérives*. Cité des Arts. Paris.
2015, *Transiting is a way of dancing*. Stichting Het Wilde Weten. Rotterdam - *Travelling with strangers*. Conversa #40, Mevrouw BOK. Rotterdam - *Un futuro así contado*. CA2M-Centro de Arte 2 de Mayo. Móstoles, Madrid - *El proyecto artístico como activismo*. Centre D'Art Santa Mónica. Barcelona.
2014, *Nunca fue post-industrial*. Fundación Bilbao Arte. Bilbao.
2013, *An ideal for living*, junto a Ruud Bakker. CasCo, Office for Art, Design and Theory. Utrecht - *Lo cotidiano*, junto a "El Hijo Tonto". Sala de Arte Joven. Madrid.
2012, *From point A to point B*. Dutch Art Institute. Arnhem - *Work in Progress/LearningPieces*. Raw Material Company. Dakar.

2010, *Integración interdisciplinar*. I Foro de creatividad e innovación transversal. UEM. Madrid.

Publicaciones

2016, *Es así como de color turquesa*. Calipso Press, Cali - *PAL SKILLS (Lick the road, claw the tar)* Publication Studio Rotterdam.
2015, *Porque ocupan poco suelo*. Ant_Espacio Colectivo, Iturfest, Bilbao.
2013, *The Fantasy. Series How to live together*. CasCo Office for Art, Design and Theory, Utrecht.

Premios y becas (selección)

2015, Beca de Residencia en el Extranjero. CAM - Finalista, Premio de Arte Rizoma. The Wassaic Project Foundation.
2014, Circuitos de Artes Plásticas. CAM - Beca de producción artística, Fundación BBK - Finalista, XV Edición Premio Joven Complutense.
2013, Propuestas 2013. VEGAP.
2012-13, Studiefinanciering. DUO, Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, Países Bajos.

Contacto

www.isabelmarcos.com

ANDREU MARTÍNEZ COSTA

*“Constantino Martínez Martínez,
último habitante”*

“CONSTANTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ÚLTIMO HABITANTE”

Obra escénico-documental sobre lo vital

Obra escénica de creación donde se entremezcla la escultura y el movimiento, en lo teatral. La laguna, el anciano, el árbol y el nieto en la cultura visual de la desruralización.

Esta obra haya su razón de ser en la necesidad ontológica y natural: preguntar y entender. “Constantino Martínez Martínez, último habitante” surge de una encrucijada de caminos personal donde, a las puertas de los 30 y con una crisis de valores socio-económicos y una precarización generalizada, ser parte de la solución es un deber.

Así pues, asumiendo la capacidad del arte escénico como “filosofía de acción” y la atracción irresistible por la imagen del abuelo con azada en mano y pasado al hombro, entendí la necesidad de atesti-

guar un mundo rural apenas conocido y un binomio social y demográfico, (anciano y joven) que trata de definir su identidad en un entorno cambiante, que creía conocer.

Preguntar y entender.

La pieza, descubre el devenir de una tierra y resigue el nacimiento de un tiempo que acaba con ese hombre, un tiempo con el cual celebrar un encuentro y festejar el abrazo de un pasado que se despide con las últimas lluvias.

Como hombre de la desruralización, retomo su legado, y paro a escuchar sus pasos, descubrir sus acciones, sus gestos antiguos y presentes, su palabra. Y al final solo una certeza, ser sensible al cambio es lo único que da continuidad al conocimiento.

Constantino, abuelo, pastor, labrador y campesino es el último de los hombres de una tierra olvidada entre el País Valencià y La Mancha. Con él, la aldea pierde el espíritu de un pueblo.

Me acerqué a Constantino decidido a investigar su memoria. Desde el presente, traté de atestiguar el cambio, colocándome como depositario de la sabiduría de un mundo rural que apenas conozco.

He intuido de él la forma de entender la tierra y el agua, de utilizar las herramientas y el cuerpo, de aprovechar el esfuerzo. De entender el tiempo como un ente orgánico.

Ante la utilidad de sus labores, propongo la inutilidad de las mías. Ante su percepción del tiempo y la memoria, planteo la tentativa del joven cronista. Testimoniar las historias

▲
“Constantino Martínez Martínez, último habitante”
Fotografía: Magda Puig.

epidermiales de ese trozo de tierra para entender nuestra identidad. Es imposible entendernos si no es a través del cambio.

Esta historia corre el riesgo de desvanecerse hoy tras siglos de recorrido: desde la formación marina de la sierra, pasando por los grabados prehistóricos en la tortuga, los rastros de las civilizaciones antiguas en la montaña, el nacimiento de la cultura rural valenciana, sus historias de amor y sus escondrijos, la desruralización tras la guerra y la vida de nuestro Constante.

FICHA ARTÍSTICA

Creación, dirección e Interpretación:

Andreu Martínez Costa

Catalizador: Jorge Gallardo

Escenografía: Andreu Martínez, Adrià Pinar

Diseño de Luces: Adrià Pinar

Espacio Sonoro: Arnau Vallvé

Distribución y producción: Carla Lindström

Diseño y asesoramiento: Magda Puig

Una producción de Andreu Martínez con el soporte del INJUVE (ayudas para la Creación Joven 2016), Institut del Teatre de Barcelona, Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar y el Mercat de les Flors (Graner)

“Constantino Martínez Martínez, the last inhabitant”

Stage/documentary work on what is vital

Creative stage work in which sculpture and movement are intertwined in theatre. The lagoon, the old man, the tree and the grandson in the visual culture of deruralisation.

This work finds its *raison d'être* in ontological and natural necessity: to ask and to understand. “Constantino Martínez Martínez, the last inhabitant” is the fruit of a personal crossroads in which, about to turn 30 and with a crisis of socio-economic values, along with a full-on generalised employment meltdown, I felt that being part of the solution was a duty.

It was as such, then that, accepting stage art's capacity for “the philosophy of action” and the irresistible attraction of the image of the grandfather with a hoe in his hand and his past slung over his shoulder, I understood the need to bear witness to a barely known rural world and a social and demographic

▲ “Constantino Martínez Martínez, último habitante”. Fotografía: Magda Puig.

binomial (the old and the young) which is attempting the define its identity in changing surroundings which I felt I knew.

To ask and to understand.

This piece reveals the evolution of a landscape and goes back to the birth of a time which is coming to an end with this man, a time with which to celebrate an encounter and to toast the embrace of a past which bids adieu with the last rains.

Being myself a result of the deruralisation process I take up his legacy, and I stop to listen to his footsteps, and reveal his actions, his ancient and present gestures, and his words.

And at the end there is just one certainty - being sensitive to change is the only thing that gives knowledge its continuity.

Constantino, grandfather, shepherd and farm worker, is the last of the men of a forgotten land between the Valencian region and La Mancha. With him, the hamlet is losing its village spirit.

I approached Constantino intent on exploring his memory. From the present, I tried to bear witness to change, offering myself up as a depository for him to fill with all the knowledge of a rural world that I barely know.

From him I have intuited the way of understanding the land and its water, of using tools

and my body, of making the most of each effort. Of understanding time as an organic entity.

Presented with the utility of his labours I present the uselessness of my own. In the face his perception of time and memory I put forward the attempts of a young chronicler. To bear witness to the epidermal histories of this piece of land in order to understand our own identity. It is impossible to understand ourselves other than through change.

This history runs the risk of fading away today after running its centuries-old course: from the marine formation of the mountain ridges, passing through the prehistoric tortoise shell engravings, the traces of ancient civilisations that live on in the mountains, the birth of rural Valencian culture, its tales of love and its hiding places, deruralisation after the Civil War and the life of our Constante.

ARTISTIC FILE

Creation, direction and Interpretation: Andreu Martínez Costa

Catalyst: Jorge Gallardo

Staging: Andreu Martínez, Adrià Pinar

Lighting Design: Adrià Pinar

Sound Space: Arnau Vallvé

Distribution and production: Carla Lindström

Design and consultancy: Magda Puig

An Andreu Martínez production with the support of the INJUVE Grant for Young Creation'16, the Barcelona Theatre Institute, the Castellbell i el Vilar Town Council and the Flower Market of Graner

Andreu Martínez Costa

Alcoi, 1986

Formación:

- 2005 Escuela de creación Mar Navarro.
- 2007 Institut del Teatre de Barcelona Teatro Visual.

Proyectos personales realizados:

- 2010 *Pájaros en la memoria*. Obra escénica.
- 2012 *Materia y forma de un diálogo desplazado*. Investigación sobre la manipulación objetual.
- 2013 *Madrugar, Estrato*. Obra escénica corta.
- 2014 *El Ritual del Nido, La nube*. Instalaciones escénicas.
- 2016 *Cosntantino Martínez Martínez, último habitante*.
- 2017 *Terra de nuvols*.

Proyectos realizados.

- “La distancia de la Luna” Imaginaria Teatro.
- “Anita Coliflor” de Pablo Rosal.
- “Observen como el cansancio derrota el pensamiento” El Conde de Torrefiel.
- “Gira Espejos y espejismos” Guillem Albà y Love of Lesbian.
- “Daurrodó” de Joan Baixas.
- “L'appelle du large” cia. Philippe Genty.
- “Cendres” cia. Plexus Polaire.

Premios y becas

- 2011 Beca “Scuola Europea de l'arte dell'attore” con Nikolaj Karpov (Italia).
- 2012 Apadrinado por el proyecto M.E.P.

- 2013 Beca de investigación, Ecole international de la marionnette Charlevilemeziere (Francia).
- 2014 Especialización Institut del Teatre Barcelona Forman Brothers (R. Checa).
- 2015 Premio Adrià Gual Diputació de Barcelona por “citatat de vidre”.
- 2016 Ayuda INJUVE a la Creación Joven 2016. Artista residente El Graner (Mercat de les Flors).

Contacto:

amartcosta@gmail.com
www.sociedadeaguas.com

JOSÉ NAVARRO

UNIFESTIVAL

▶
#sobrejulieta
Pieza para una actriz sobre
Romeo y Julieta de Shakespeare

unifestival
Festival de Teatro y Danza Daigeronal

del 6 al 8 de Mayo
Espectáculos - Masterclass - Conferencias

VIERNES 6 a las 21 h. SILENCIODANZA - Estable incógnita de la pureza
SÁBADO 7 a las 21 h. GRACILOI: Al pasado en 8
DOMINGO 8 a las 19 h. TEATRO EN EL MAR - Romeo (y Julieta dormida)

SÁBADO 7 a las 18.30 h. Conferencia sobre los escenarios de la daigeronal a cargo de Inmaculada

TEATRO MUNICIPAL DE NAJERA DEL ALFON - ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
Reserva de asientos con el teléfono 941 940 40 (Extensión) y los días:
+910 o correo de asistencia: 941 941 011 o en asistencia@teatroalfon.com

unifestival

Proyecto para Ayudas a la Creación Joven - INJUVE
JOSE MANUEL NAVARRO GARCÍA

UNIFESTIVAL

El UNIFESTIVAL pretende ser un espacio nuevo de exhibición de procesos creativos nacidos de jóvenes creadores.

Un lugar de encuentro donde diferentes compañías jóvenes puedan compartir sus trabajos, sus procesos, sus inquietudes, su visión del teatro y la transcendencia con su realidad social y personal a través de charlas-coloquio y *master class* específicas. Las compañías participantes de esta edición serán Teatro en el Mar (Sevilla), SilencioDanza (Málaga) y Grumelot (Madrid).

El UNIFESTIVAL, que tendrá lugar en Mairena del Alcor del 6 al 8 de mayo de 2016, aspira a ser un impulso para compañías jóvenes, con fuertes procesos creativos y que no siempre encuentran espacios para exhibir

sus propuestas y sus lenguajes escénicos fuera de la precariedad.

<https://www.facebook.com/encuentrointernacionalteatro/?fref=ts>

UNIFESTIVAL aims to be a new exhibition space for creative processes by young creative artists.

A Meeting place where different young companies can share their works, their processes, their concerns, their

vision of theatre and its significance with regard to their social and personal situations, through informal chats and specific master classes. The companies participating in this year's UNIFESTIVAL include Teatro en el Mar (Seville), SilencioDanza (Malaga) and Grumelot (Madrid).

UNIFESTIVAL, which will be taking place in Mairena del Alcor from 6-8 May 2016, aims to provide a boost for young companies, with strong creative processes but for which finding spaces to stage their projects and display their theatrical languages is often a precarious matter.

José Navarro García

Mairena del Alcor, Sevilla

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pablo de Olavide. Ligado al mundo de las artes escénicas desde temprana edad, en 2007 funda junto a sus compañeros la compañía Cerrado Por Obra. Asume las labores de producción dentro de su organigrama hasta noviembre de 2013. En los algo más de siete años de trayectoria en Cerrado Por Obra, ha participado en once producciones de la compañía como productor y actor, sobrepasando las 300 funciones por todo el territorio nacional, Marruecos, Portugal y Francia. En este tiempo su formación artística y en el campo de la gestión cultural ha ido guiada de la mano de grandes profesionales.

En 2011 funda la Escuela Municipal de Artes Escénicas Teatro Habitado de Mairena del Alcor, haciéndose cargo de la dirección de la misma y siendo uno de sus docentes hasta el curso 2013/2014. También ha compartido su experiencia con cursos de teatro anuales o colaboraciones en centros educativos como el Colegio Internacio-

nal Europa (Espartinas), en el I.E.S. Albero (Alcalá de Guadaíra), en el I.E.S. Joaquín Romero Murube (Sevilla), en el I.E.S. María Inmaculada y en el C.E.I.P. Isabel Esquivel (Mairena del Alcor).

Destaca su labor al frente de la producción del I Encuentro Internacional de Teatro contra la Violencia, que reunió a artistas de seis países. Fue fundador de los Encuentros Internacionales de Teatro Joven de Mairena del Alcor, siendo Director y Productor Ejecutivo de sus dos primeras ediciones, en las que el Encuentro se configuró como una de las citas culturales más importante del verano en la provincia de Sevilla. En 2014, entra a formar parte del equipo de producción del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, enmarcado dentro de la programación del FIT de Cádiz. En 2015 también se involucra en la organización de ClasicOFF (Festival Internacional de Teatro Clásico de Madrid, Sala Nave 73).

Con Dos Lunas Teatro ha formado parte del equipo de producción de tres

ediciones de "La Otra Mirada. Encuentros Internacionales de Mujeres en el Teatro". En 2013 se hace cargo de las funciones de producción de la compañía y de la escuela en proyectos como "La Niña Que Riega Las Albahacas" (en coproducción con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y con el apoyo del INAEM), Historia Viva - Castillo de Alcalá de Guadaíra, y en la ruta teatral Al Castillo Yo Subí.

Desde principios de 2014 trabaja en la productora de Flamenco Endirecto FT, participando en la producción de proyectos como el espectáculo "Los Invitados", de la Cía. Belén Maya (Premio de la Crítica del Festival de Jerez) o en el disco FATUM! de Rosario La Tremendita (disco nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Flamenco). Dentro de esta productora trabaja en la organización de los Festivales Flamenco en Berlín y Flamenco en San Petersburgo, que cuenta con el respaldo de Marca España, del INAEM, del Instituto Andaluz de Flamenco y del Instituto Cervantes.

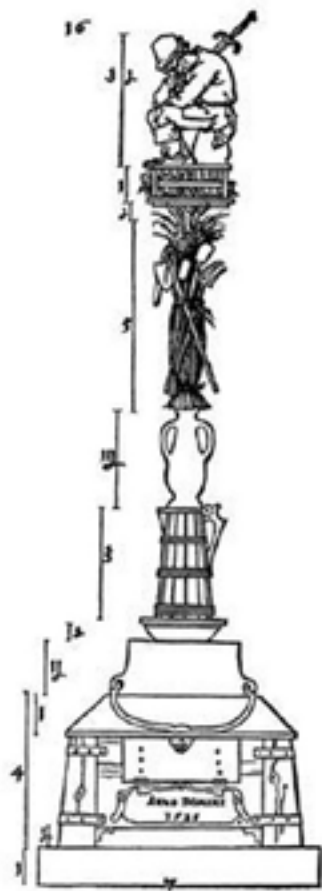
JUAN PABLO ORDÚÑEZ / MAWATRES

*Monumento a los campesinos y
campesinas asesinados*

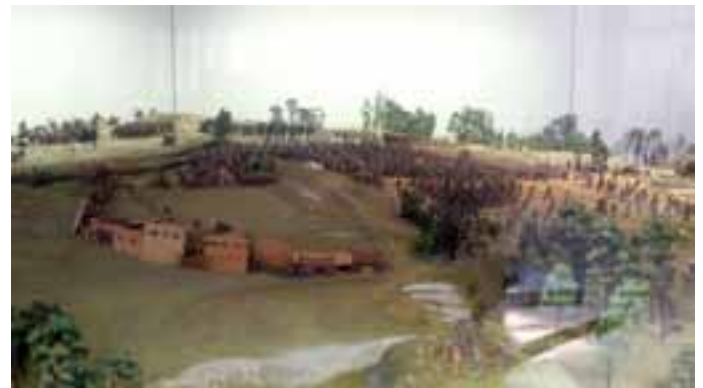

MONUMENTO A LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS ASESINADOS

Proyecto conmemorativo horizontal, temporal y expandido. OMNIA SUNT COMUNIA

▲ Munich, Alemania 2016.

▲ Recreación de la batalla de Frankenhausen. Alemania, 2016

▲ Boceto de monumento. Albrecht Dürer 1525 y Modelado en 3D 2016.

La historia la escriben los vencedores. Pero las historias se repiten... y al final, vamos conociendo la realidad de las historias repetidas, contadas y por contar. Bajo la idea de analizar y proponer otros có-

digos para los lenguajes conmemorativos, se desarrolla este monumento a los campesinos asesinados. El punto de partida de este proyecto se centra en un dibujo que Albrecht Dürer (1471-1528) propone en

1525 como un ejemplo matemático y de proporción para el lenguaje monumental. Una suerte de sumas de altura y escala, que a su vez, más allá de proponer solo medidas, se erige como un monumento a

▲ Selva Negra, Alemania 2016

los campesinos que pocos meses antes habían sucumbido tras 2 años de revueltas y revolución por sus derechos. El centro de Europa se presentaba como una sociedad piramidal, donde los que se encontraban en el último escalón, (trabajadores y trabajadoras del campo y la tierra) sufrían el peso del resto de estamentos de la pirámide social. Impuestos, costes de guerras, nuevas construcciones y los gastos de la fe recaían sobre los hombros de estas personas, que se vieron en la necesidad de tomar el camino de la lucha para mejorar su situación. Las pequeñas revueltas que protagonizaban estos campesinos parecían inofensivas hasta que dejaron de entenderse como pequeñas escaramuzas para empezar a llamarse LA REVOLUCIÓN DE LOS CAMPESINOS. El cambio sustancial vino acompañado, no solo de la adhesión de nuevos integrantes, sino también de la aparición de refuerzos teóricos. En un principio Martin Lutero, a quien le cogió muy rápido el relevo Thomas Mhunzer.

En un inicio, los campesinos que decidían enfrentarse al poder, sufrían el castigo de la ejecución, mientras que su familia era expulsada del país por los caminos. Al mismo tiempo, el teórico Thomas Munzer generó el lema OMNIA SUNT COMUNIA, todas las cosas son comunes, una frase que hoy en día sigue viva, latente y en uso.

Casi 500 años después, 4 personas han subido a una furgoneta para recorrer el trayecto de esta revuelta. 2 semanas que se inician en la Selva Negra para terminar en un monte de Frankenhausem.

Un camino que se cruza con el lago Constanza pisando Austria y Suiza, un recorrido que atraviesa Stockach, Nuremeberg o Mulhausen. Un camino recorrido dejando el

rastros de una imagen repetida. Lo que en un momento se propuso como el boceto oculto, se ha presentado como una suerte de monumento expandido a lo largo del camino que recorrieron estos campesinos a modo de posters, cartel y pegatina. 4000 pegatinas y posters pegados y repartidos por este trayecto que conmemoran de una manera temporal, contextual y múltiple. Un monumento en papel a esos campesinos y campesinas que fueron asesinados.

Un viaje en furgoneta que recorre una distancia actual en busca del pasado, un viaje que se plantea como un monumento en sí mismo. Un monumento común, porque todas las cosas son comunes.

Monument to the murdered peasants

Horizontal, temporary and expanded project. OMNIA SUNT COMUNIA

4: 3000 with space.

Monument to the murdered peasants

OMNIA SUNT COMUNIA and how history repeats itself.

History is written by the victors. But history repeats itself... and in the end we find out the reality of those repeated histories, those that have been told and those still to be told. This monument to the murdered peasants has been developed with the idea of analysing and proposing different codes for commemorative language. The point of departure for the project is a drawing which Albrecht Dürer (1471-1528) presented in 1525 as a mathematic example of proportions for monumental language. As a sort of additions exercise in height and scale which, in turn, beyond merely proposing measurements, stands as a monument to the peasants who, a few months earlier, had died after two years of revolt and revolution fighting for their rights. The society of central Europe took the form of a pyramid, where those at the very bottom (those who worked the land) bore the load for the rest of the rungs on the social ladder. Taxes, the costs of war, new buildings and the expense of the Church fell on the shoulders of these peasants, who found themselves forced to take up arms to improve their lot. The small-scale uprisings they led seemed inoffensive until they stopped being called

minor skirmishes and started to be called THE PEASANTS' REVOLT. Substantial change came hand in hand not just with new adepts to the cause, but also the appearance of theoretical reinforcements. At first Martin Luther, from whom Thomas Muntzer would very quickly take the baton.

At first the peasants wanting to challenge authority suffered execution, while their families were banished from the country and sent walking into exile. At the same time, the theoretician Muntzer came up with the slogan OMNIA SUNT COMUNIA, all things are to be held in common, a phrase which remains alive, latent and in use even to this day.

Almost 500 years later, four people got into a van and followed the route of this revolt. Two weeks starting in the Black Forest and ending on a hill in Frankenhausem.

A path which went past Lake Constance passing through Austria and Switzerland, a journey crossing Stockach, Nuremeberg and Mulhausen. A path followed living the trail of a repeated image behind it. What at one time was presented as a sort of concealed sketch now stands as a kind of expanded monument throughout the path that these peasants walked, with posters, banners and glue. 4,000 stickers and posters put up along the route to commemorate them in a temporary, contextual and multiple manner. A paper monument to those murdered peasants.

A van journey which travelled a distance today in search of the past, a journey which presents itself as a monument in itself. A common monument, because all things are to be held in common.

▲ Frankenhausem, Alemania 2016

Juan Pablo Ordúñez / Mawatres

Madrid, 1986

Actualmente vive y trabaja en Bilbao. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea.

Máster de investigación y creación en arte 2012. UPV-EHU.

Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre la idea de “intervención artística como vehículo de transformación para un contexto”.

Coordinador del proyecto Intervenciones Artísticas en el Puente de Deusto. (2012- 2017).

Miembro del grupo de trabajo OREA para La Pública, Laboratorio de Esfera Pública producido por Consonni, 2014-2016.

Exposiciones Individuales (selección)
Fuera de Pista. Espacio Trapezio. Madrid 2016.

Death or Glory, East Streets Arts, Leeds UK 2015.

Concreto. 3Era izquierda. Girona 2015

Polvo y Barro. Galería Sicart. Barcelona 2014.

Hasta la bandera, BilbaoArte 2013.

No como picante. M.A Studio. Beijing, China 2011.

Exposiciones colectivas (Selección)
Sin Catalogar. Espacio Trapezio. Madrid 2016.

Out of bounds. ESA. Leeds UK 2016

LA RAGE. MEM Festival música y arte experimental. Bilbao 2016.

La anti-españa. ABM Confecciones. Vallekas, Madrid. 2016.

Intransit. Museo del Traje. Madrid 2016.

Sin Catalogar. Espacio Trapezio. Madrid 2016.

El teorema de Maslow. Maslow Industries. (Tárrega, Bilbao, Pamplona, Barcelona) 2014-2016.

Translocaciones. Idensitat. Arts Santamonica, Barcelona 2015.

Sense paisatge. ACVIC. Vic. 2014.

Swab. Feria de arte emergente. Barcelona 2014.

Transliminal. *Yo pinto mi raya*. México DF. 2014.

Summa. Feria de arte contemporánea. Matadero Madrid. 2014.

Photo Alicante. Alicante 2013.

Reunión. Galería Windsor. Bilbao 2013.

Que se pare el mundo. Museo Guggenheim Bilbao. 2013.

Progress in work-Work in crisis. Limesges Francia.

RAW materi. Galería Sicart. Barcelona. 2013.

Puertas abiertas. Fundación BilbaoArte. Bilbao 2013.

La metodología del proyecto. MUSAC. León 2012.

Aquí y Ahora. Arte y pensamiento actual. Galería Blanca Soto. Madrid. 2012.

Inmersiones. Pakean Utzi Artea. Vitoria 2012.

Contacto:

www.mawatres.com

instagram:mawatres

facebook: mawatres

ELSA PARICIO

Artista visual y diseñadora editorial

PROYECTO MICROMEGLAS / COLECCIÓN VOLTAIRE

Artista visual y diseñadora editorial

La *Colección Voltaire* tiene como punto de partida el cuento *Micromegas* del autor homónimo; una lectura contextualizada en la Ilustración donde el autor expone las diferentes posturas filosóficas de su tiempo, a través de una narración en la que contrapone las reflexiones de un sabio gigante de otro planeta, contra sus no poco insignificantes contemporáneos (los de Voltaire).

El objetivo de esta colección es el de abarcar una compilación ficticia de especímenes dispuestos para su estudio, de mano de ese ente fuera de escala traspuesto, ahora en la figura del espectador. Cuestionar el orden taxonómico o

filosófico o social en que venimos siendo analizados y clasificados a lo largo de los tiempos, y que parece determinar nuestra posición en la colectividad grabada en la memoria del papel.

La colección que ahora observamos, en contraposición con su antecedente *Colección Arouet*, tiene carácter infinito y abierto, aunque parte inicialmente de un número aproximado de 10.000 ejemplares. Los especímenes de ambas empresas han sido archivados en función de grandes grupos categóricos (*Grand-mère; situationnistes; Héliocentristes; qui arrivent deuxième...*) y subcategorías

definidas en los siguientes parámetros: femeninos; creyentes; insolubles; características además determinadas bajo un riguroso azar.

La línea de trabajo que caracteriza mi producción, con origen en la formación como ilustradora, es la de analizar y relacionar literatura e imagen fuera del contexto editorial, siempre partiendo de un texto concreto para generar nuevas formas de narración sobre el mismo. Es por ello que registrar a través de la escritura un grupo de imágenes creadas para un relato concreto, ha supuesto para mí una nueva dimensión sobre la capacidad de creación y concepción del

▲
Prophètes. 40 x 50 cm.

▶ Hélicentristes / géocentristes / heliolâtres/ narcis-siques. Medidas: 110 x 100 cm.

relato, donde lo potencial se contiene en lo prefijado, y donde la ficción se convierte en realidad en el acto de transcribirla.

Las ayudas de producción INJUVE han supuesto un indudable punto de inflexión en este proyecto, debido especialmente a las dimensiones del mismo: poder *concretar* una proyección, si acaso esta expresión pudiera alcanzar algún sentido.

The point of departure of the Colección Voltaire is the story *Micromégas* by the French author; an Enlightenment-context reading in which the author demonstrates the varying philosophical positions of his time, through a narrative in which he contrasts the reflections of a wise giant from another planet with Voltaire's utterly insignificant contemporaries.

The goal of this collection is to generate a fictitious compilation of specimens ready to be studied, led by that oversized being transplanted here into the figure of a spectator. To question the taxonomic, philosophical or social order in which we have been analysed and classified across time, and which appears to determine our position in the collectiveness recorded in printed memory.

The collection we have before us now, in contrast with its predecessor, the Colección Arouet, has an infinite and open nature, even though it is initially based on approximately 10,000 specimens. The specimens of both undertakings have been archived according to major categories (Grand-mère; situationnistes; Hélicentristes; qui arrivent deuxièmes, etc.), and sub-categories described with the following parameters: feminine; believers; insoluble; characteristics which

▲ *Segunda menor.* 40 x 50 cm.

furthermore, are rigorously determined by chance.

The working approach characterising my project, originating in my background as an illustrator, is that of analysing and relating literature and image outside the editorial context, at all times using a specific textual source to generate new narrative forms surrounding it. It is as such that using writing to record a group of images created for a specific story meant, for me, opening up a new dimen-

sion with regard to the story's creative and conceptual capability, where potential is limited by what is prescribed, and where fiction turns into reality at the point at which it is transcribed.

The assistance provided by INJUVE in the production of this project came as a clear turning point, particularly as a result of the size of the project: to be able to specify its scope, even assuming that this expression could ever attain any kind of sense.

Elsa Paricio

Madrid, 1985

Estudia de forma intermitente diseño, grabado, ilustración e historia del arte. Sin embargo, de manera continua, la formación que más valora es la obtenida como resultado del trabajo y la colaboración con diferentes artistas: tanto como asistente de producción, como en catalogación y exposición de obra.

Destaca aquí sobre todo la relación con el artista peruano William Cordova durante su estancia en la American Academy de Berlín, y la trayectoria desarrollada como asistente de su amigo y maestro Rodolfo Llopiz, impresor de serigrafía. De un modo más

breve pero no menos intenso, destacan también las colaboraciones con artistas más jóvenes como Virginia Rota, Beatriz Ros y Violeta Niebla o de la violinista Luz Prado. De aquí han resultado algunas de las experiencias más emocionantes de su carrera, algunas de las cuáles se han traducido en proyecto artístico u objeto editorial.

Como artista visual, comienza a conformar su visión editorial en la producción artística, dando pie a colaboraciones con artistas como Virginia Rota, con quien gana este año el segundo premio de libros de artista de la Fundación Ankaria. Continúa ade-

más su personal exploración entre las relaciones binomiales texto - imagen, arte - literatura, ultimando la forma del proyecto *Micromegas - Colección Voltaire*, que se expone ahora junto a los beneficiarios las ayudas INJUVE de producción artística.

Sus últimas exposiciones han sido en febrero de 2016 en la Casa de Velázquez, durante las jornadas de puertas abiertas. También en el Museo de Genalguacil (Málaga) desde agosto de este mismo año, en un proyecto realizado junto a Luz Prado como seleccionadas en los XIII encuentros de Arte.

ALEXÁNDER PÉREZ LORENZO

Alexánder Pewló

ALEXÁNDER PEWLÓ

Ampliación de la formación del solicitante en las técnicas de interpretación en las músicas tradicionales del oeste y centro del Mediterráneo

Con el fin de seguir desarrollando y creciendo en sus proyectos profesionales y recoger todas sus experiencias en un CD propio y en solitario bajo el nombre artístico de Alexander Pewló, el objeto principal es ampliar la formación del solicitante, mediante viajes a Turquía y Grecia, en las técnicas de interpretación del Yayli tanbur, Saz y Oud en las músicas tradicionales del oeste y centro del Mediterráneo, así como en la orquestación y composición modal basada en el Makam.

Alexánder Pewló

To broaden the applicant's knowledge of the interpretative techniques of the traditional music of the western and central Mediterranean.

In order to continue to develop and evolve his professional projects and collate all of his experiences on his own CD, as a solo

artist under the name of Alexander Pewló, the main goal is to broaden the applicant's knowledge, through trips to Turkey and Greece, in the interpretative techniques of the yayli tanbur, saz and oud, of the traditional music of the western and central Mediterranean, as well as the orchestration and modal composition based on the Makam.

Alexánder Pérez Lorenzo

Madrid, 1986

Con tan solo cuatro años comienza sus estudios para piano y solfeo. En 2008 comienza con guitarra clásica con Nisio Aranguren y flamenca con Carlos Alonso López. Inmerso en el mundo de la improvisación toma clases al lado del pianista y saxofonista Marcelo Peralta en la Escuela de Música Creativa en Madrid. Desde 2009 hasta la actualidad realiza numerosos viajes a Creta y Turquía dónde se especializa y toma clases en Baglama, de Yayli tanbur, lavta, bouzouki, makam, composición modal y orquestación en músicas

del Mediterráneo y Oriente Medio con maestros como Cihan Turkoglu, Evgenios Voulgaris, Christos Barbas, Sinan Ayyildiz, Cem Çelebi, Theodora Athanassiou, Efrén López.

Ha sido productor y director de proyectos como Bilbil, Kritiko Mikró, Kelebek, Yayla y en la actualidad en solitario bajo su propio nombre Alexánder Pewló.

Contacto:

Facebook: Alexánder Pewló

Email: Alexander.pewlo@gmail.com

Web: www.alexanderpewlo.com

Enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=6PVDU_Xr2Ok

https://www.youtube.com/watch?v=tUh_kzWqK3Q

<https://www.youtube.com/watch?v=TGjftG4Om2k>

<https://www.youtube.com/watch?v=USbWOCaZ3J8>

<https://www.youtube.com/watch?v=2jCjTV2kCn8>

<https://www.youtube.com/watch?v=UFO972SPKpQ>

PLAYDRAMATURGIA

Los detectives salvajes (cabos sueltos)

LOS DETECTIVES SALVAJES (CABOS SUELTOS)

Deriva documental

Dice Villoro sobre Bolaño: “Con frecuencia cometíamos el error de escucharlo en actitud notarial, como si pormenorizara lo ya sucedido, un acervo modificable, convertido en ley. Olvidábamos que su temple era el del investigador: sólo le interesaban los cabos

sueltos”. Con aquel temple ahora nosotros también nos relacionamos con las personas, los espacios, las obras o los relatos que nos seguimos encontrando en nuestro recorrido. Materiales y experiencias que fluyen en corriente incontrolada, fuyendo hacia territorios que des-

bordan, como en la literatura de Bolaño, los temas de los que parten.

Los detectives salvajes era un proyecto documental que se ha convertido en un estado derivado, en estrategias y formatos posibles de diálogo o conflicto entre

▲ *Los detectives salvajes (cabos sueltos)*. 2016. Video, acción.

acontecimientos pasados y lo que de ellos puede seguir vivo en nuestro presente. Tomamos prestada la temática de la novela homónima, partimos de la búsqueda de una compañía de teatro que trabajó en Madrid durante la primera década de este siglo y que, al igual que gran parte de una generación escénica, desapareció. Como quien intenta reconstruir un naufragio, viajamos encontrándonos retazos de un contexto escénico y humano. Relatos y silencios de una práctica artística que es difícilmente documentable más allá de los testigos de la creación y el desastre. Y así continuaremos a la deriva, acumulando gigas y kilómetros, comprometidos con un trabajo que irá revelando poco a poco su naturaleza, y que ya ha concluido una primera fase.

Desde el teatro y la danza hasta la instalación, el vídeo, el diseño de situaciones o en gestos inmateriales, transitamos todo tipo de formatos en busca de performatividad. En los últimos tiempos nos hemos obsesionado por la relación entre la experiencia y la narración, la memoria y el relato, y en concreto cómo mantener o devolver a la vida todo lo que conforma la experiencia en torno a las artes escénicas y su conflicto documental.

The savage detectives (loose ends)

Documentary drift

Villoro said of Bolaño: “We often made the mistake of listening to him with a notarial attitude, as if he were picking through the details of what had happened, a modifiable heritage, converted into law. We would forget that his temple was that of the investigator: he was only interested in loose ends”. With that temple we ourselves no relate to the person, spaces, works or stories which we continue to encounter along our path. Materials and experiences which flow in an uncontrolled current, fleeing toward territories which, as with Bolaño’s literature, deluge the subjects from which they originate.

▲ *Los detectives salvajes (cabos sueltos)*. 2016. Vídeo, acción.

The savage detectives was a documentary project which has transformed into a drift state, into possible strategies and formats of dialogue or conflict between past events and what might remain of them in our present. We draw on the subject of the novel of the same name, embarking on a search for a theatre company which worked in Madrid during the first decade of this century and which, just like a sizeable portion of that theatre generation, disappeared. Like a person trying to reconstruct a shipwreck, our journey sees us finding scraps of a dramatic and human context. Tales and silences relating to a creative art which is hard to document beyond the witnesses to its creation and dis-

aster. And so we continue to drift, accumulating gigabytes and kilometres, committed to a work which will slowly reveal its nature, and whose first stage has already come to an end.

From theatre and dance to art installations, video, the design of situations or in immaterial gestures, we mobilise all sorts of formats in the search of “performativeness”. In recent times we have become obsessed with the relationship between experience and narration, memory and story, and specifically how to maintain or return life to everything making up the experience surrounding the theatrical arts and their documentary conflict.

PLAYdramaturgia

Madrid, 2010

Proyectos:

2016 *JET LAG. Contracturas del presente*, en el Centro Cultural de España en La Paz.

These Associations de Tino Sehgal, en la Nave de Motores.

Aquí, en El Alto, dentro de Aquí hay dragones, en La Casa Encendida.

2015 *Morir en el intento*, en el Centro Cultural de España en La Paz.

Prólogo a Los detectives salvajes, en Festival inTACTO en Artium (Vitoria-Gasteiz) y en el ciclo Hacer Historia(s) en La Poderosa (Barcelona).

Dixit, en PHotoEspaña 2015.

Los trabajos del amor, colaborando con Claudia Faci en Teatro Pradillo, como parte de El lugar sin límites (MNCARS, CDN, Teatro Pradillo).

Los 122, 202 o 222 Besos... en Madrid, colaborando con Aitana Cordero, en el CA2M, La Casa Encendida y Teatro Pradillo.

Liberté, Égalité, Beyoncé, en el Festival TNT (Terrassa) y en el Leal.Lav de La Laguna (Tenerife).

Spin-off: los puntos ciegos, en CentroCentro Cibeles.

Spin-off: positivo de nicho, dentro de C.I.T.I., en la Sala de Arte Joven de la CAM.

Et al. #1 Pliegos de Teatro y Danza, en la Facultad de Bellas Artes UCM.

No he conocido pareja que se lo pase mazo bien. Mazo besos con mazo sentimiento, en DT Espacio Escénico.

2014 *Liberté, Égalité, Beyoncé*, en Teatro Pradillo.

¿Has visto fuego en La Casa Encendida?, dentro de *Inter-*

mitencias del asombro en La Casa Encendida.

2013 *Chroma Key, Your Face as an Open Space for Lying*, dentro de ¿Y si dejamos de ser (artistas)?, en La Casa Encendida. *PVC#1*, dentro de *Apuntes en sucio* en Teatro Pradillo.

Take Away, dentro de *Miles-Km*, en Roodnot (Utrecht).

2012 *Escenarios del streaming*, en Open Terrario/Intermediae y TVtron.

Premios y becas:

Artistas en Residencia 2014 en La Casa Encendida y CA2M y colectivo residente en el Teatro Pradillo 2014. Beneficiarios de una ayuda a la creación del INJUVE durante 2016.

Contacto:

playdramaturgia@gmail.com

www.tea-tron.com/playdramaturgia

MIGUEL ÁNGEL REGO

Cinétract#1. From Oikos to Thanatos

SOCIAL

ORDER

CINÉTRACT #1. FROM OIKOS TO THANATOS

Una revisión del formato del cinétract

El formato de cinétract emerge en París a raíz de los acontecimientos de Mayo del '68. Este formato de video surge como una respuesta pública a la crisis política de la época. Sus directores utilizaban cualquier tipo de material que se encontraban en su experiencia vital en relación a la realidad de los acontecimientos: textos, panfletos, fotografías...

¿Qué significaba hacer cine? Esta era la pregunta principal que formulaban cineastas como Jean-Luc Godard, Chris Marker o Alain Resnais a finales de los años 60 en Francia, de cara a la elaboración de los cinétract. Una respuesta fue el modelo hollywoodiense, (un cine como instrumento para entretener y alienar) y la otra el modelo soviético (un cine como instrumento para pensar y actuar en la sociedad). A partir de la referencia del cine de Dziga Vertov surgieron las ideas principales que conformarían los llamados *cinétract*. Las características más destacables de los cinétract eran su rápida y mínima post-producción, realizada en la propia cámara para así facilitar una difusión espontánea entre los estudiantes y los empleados de las fábricas con un claro objetivo de agitación. Por otra parte, la duración estaba determinada por la longitud del rollo de película; tres minutos aproximadamente. Además había una inexistencia de sonido. «Ver la vida mediante el montaje» era la proclama principal del *cinétract*, algo que se reflejaba en la forma y en el contenido de la pieza.

▲ From *Oikos to Thanatos*. 2016. Still Frame. Video Monocanal. 12'00" (aprox. a falta de finalización).

From Oikos to Thanatos es el primer *cinétract* personal de una serie a desarrollar. Para su ejecución he respetado y modificado algunas de las características que lo conforman. Por una parte, he decidido mantener su duración (tres minutos) con una serie de cuatro repeticiones, para adaptarlo aproximadamente al tiempo que invierte el espectador contemporáneo en ver una obra de arte teniendo en cuenta los diferentes niveles de interés. De entre las características que he modificado se encuentra el sonido, que ha sido incluido a diferencia de los *cinétract* originales del año 1968. Una parte fundamental de la pieza ha sido el uso de los archivos digitales, que forman parte de nuestra experiencia, como complemento a la filmación.

Emulando su idea característica, estos *cinétract* están basados en diferentes cuestiones políticas contemporáneas, ya sean puntuales o generales dentro de un contexto macropolítico. Este formato me ayuda a trabajar con apuntes y notas que voy tomando día a día, repensando las mencionadas cuestiones a través de la representación artística.

Además, con miras a la expansión de este proyecto, se ha creado una página web donde están publicados los *cinétract* originales, algunas piezas de artistas contemporáneos que trabajan en torno a este formato, un apartado de documentación relacionada con el formato del *cinétract* y una llamada a personas interesadas en publicar y difundir su trabajo.

Cinétract#1. From Oikos to Thanatos

A review of the cinétract format

The *cinétract* format emerged in Paris as a result of the events of May 1968. This video format came about as a public response to the political crisis of the time. Its directors used all kinds of material they encountered in their lived experiences to reflect on the reality of the events: texts, pamphlets, photographs...

What did it mean to make film? This was the main question being formulated by filmmakers such as Jean-Luc Godard, Chris Marker and Alain Resnais at the end of the 60s in France, with regard to the production of *cinétracts*. One response was the Hollywood model (film as an instrument of entertainment and alienation) and the other was the Soviet model (film as an instrument for thinking and acting in society). Based on Dziga Vertov's cinematic benchmark, the main ideas began to form for what would make up the so-called *cinétracts*. The most prominent characteristics of the *cinétract* were their rapid and minimal post-production processes, undertaken using the camera itself to thereby facilitate a spontaneous dissemination among students and factory workers as the clear targets of agitation. Furthermore, the length of the *cinétracts* was determined by the length of a roll of film: around three minutes. In addition, there was the inexistence of sound. "To see life through the montage" was the main proclamation of the *cinétract*, something which was reflected in the form and content of the piece.

From Oikos to Thanatos is the first personal *cinétract* from a series to be undertaken. In its production I have respected and modified some of the characteristics which define it.

On the one hand I have decided to uphold its length (three minutes), with a series of four repetitions, in order to adapt it approximately to the time a contemporary spectator spends looking at a work of art, taking into account varying levels of interest. One area where I have modified the format is in the sound, which I have included in contrast to the original *cinétracts* of 1968. One fundamental part of the work was the use of digital archives, which form part of our experience, as a complement to filming.

Emulating the ideas that characterised them, these *cinétracts* are based on different contemporary political matters, whether one-offs or generalised themes within the macro-political context. This format helps me to work with notes that I take on a daily basis, rethinking the above-mentioned matters through artistic representation.

Furthermore, with an eye on the further development of this project, a website has been created publishing the original *cinétracts*, a number of works by contemporary artists who are working in this format, a section of documentation related to the format of the *cinétract*, and a call to people who are interested in publishing an

▲ *From Oikos to Thanatos*. 2016. Still Frame. Video Monocanal. 12'00" (aprox. a falta de finalización).

Miguel Ángel Rego

Madrid, 1985

Formación:

- Doctorado en el CSIC. Instituto de Filosofía. (En curso).
- Grado en Filosofía. UNED. (En curso).
- Master en Arte. Dutch Art Institute. Holanda. (2016)
- Licenciatura en Bellas Artes. UCM. (2013)
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. UCM. (2007)
- Integrante de Brumaria.

Exposiciones individuales:

- *Galería Cero*. On Cognitive and Social Abstractions. Madrid (2016)

Exposiciones colectivas (selección):

- (2016)
- *Nemocentric*. Curated by_Vienna. Austria.
- *II Convocatoria La Colmena*. Urg3l. Madrid.
- *XXVI Circuitos Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid*. Sala Borrón y LABoral. Oviedo y Gijón.
- *La Situación 2016*. Facultad de BBAA de Cuenca.
- *Speaking Without Thumbs*. Arnhem. Holanda
- *Art Photo Barcelona 2016*. Barcelona
- *La historia se repite más de dos veces*. Centre Cívic Sant Andreu. Barcelona. (2015)
- *XXVI Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid*. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid.
- *Gran Angular*. Exposición Premi Miquel Casablanques 2015. Fabra i Coats. Barcelona.

- *Beginnings of Conversations*. Sazmanab, Center for Contemporary Art. Teherán. Irán.
- *La Isla Utopía*. Casa Velázquez. Madrid. (2014)
- *Laboratorio Intransit (III Edición)*. CARteC. Madrid.
- *Exposición Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert 2013*. Casal Solleric. Palma.

Becas y premios:

- (2016)
- Beca de Ayuda para la formación de profesorado universitario (FPU). CSIC / Facultad de BBAA de la UCM.
- (2015)
- Programa JAE Intro 2015. CSIC.
- (2013)
- Ganador Propuestas 2013 de VEGAP.
- Beca honorífica en la UCM.
- III Encuentro de Artistas Novos. Galicia. (2012)
- Beca de Colaboración en la Facultad de BBAA de la UCM. (2011 - 2009)
- Beca de Excelencia de la Comunidad de Madrid.

Publicaciones:

- *Narrativas de Google Street View*. Antonio Bueno. Revista Lápiz 273/274.
- *The square: from spectator to container of social affect*. Puerta del Sol Square as a paradigm. Open Platform for Art, Culture & The Public Domain. Autor.

- *Art and Neuro-philosophy: A Metzingerian Point of View within Contemporary Art*. Open Platform for Art, Culture & The Public Domain. Autor.

Conferencias:

- Simposio Internacional Praxis y contexto del arte contemporáneo. Fórum Eugénio de Almeida, Évora. Portugal. (2015)
- Como transferir la creatividad artística a los procesos de innovación social. Universidad de Verano organizada por el Instituto 25M para la Democracia.
- Comisario/Organizador del simposio 'did you feel it?' en el Designhuis de Eindhoven.
- Seminario Internacional Jóvenes Investigadores 'La experiencia de investigar'. Instituto de Filosofía. CSIC. (2016)
- Réquiem por la manifestación física de una causa. Medialab Prado.
- La Situación 2016. Foro 1. Facultad de BBAA de la UCLM. Cuenca

Contacto:

miguelangelrego@gmail.com
www.miguelangelrego.com
www.brumaria.net

En la aplicación se podría ver el video desarrollado con la Ayuda, la web del archivo cinétract que he elaborado como parte del proyecto y mi web personal:
<https://vimeo.com/132576182>
<https://cinetractarchive.wordpress.com/>
www.miguelangelrego.com

RUBÉN ROMERO CES

HOODOO VODOO

VELOCIDAD DE ESCAPE

aventuras de un hijo único

HOODOO VODOO

HOODOO VOODOO es una antología de cómic contemporáneo.

HOOODOO VOODOO es la primera antología de FOSFATINA. 192 páginas a todo color en las que participan 21 autores que guardan relación entre sí por técnica, contenido, idiosincrasia, y referente. Todos ellos hacen de motor para la escena gráfica de vanguardia de este país, donde conviven historias creadas para la ocasión y algunas maravillas que no podían dejar de incluirse en este masivo proyecto. Además el libro goza de un prólogo teórico, dos magníficos ensayos de Octavio Beares y Gerardo Vilches.

«Las autoras y autores aquí presentes representan a una generación que no teme romper las normas, que no siente nostalgia ni necesidad de respetar ningún ca-

non. Alejados de las tradiciones narrativas que han dominado la historia del cómic internacional, se acercan a este medio sin prejuicios, desde la multidisciplinariedad y la experimentación.

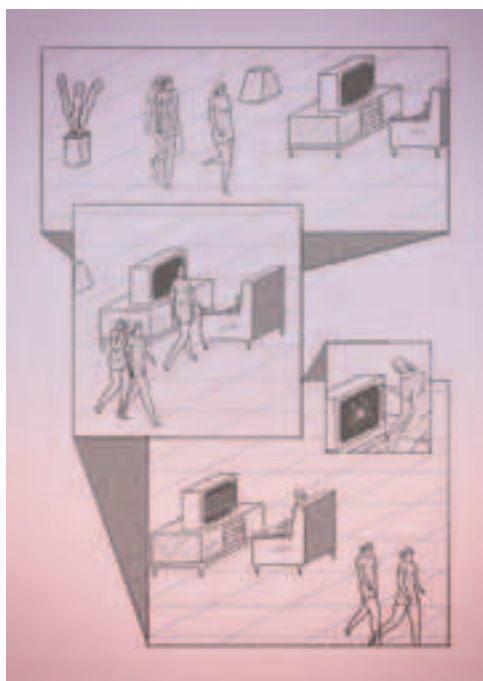
En los márgenes de una industria de la que no parece querer participar, la vanguardia del cómic español cuestiona el relato clásico, los modos convencionales de representación y los estándares visuales figurativos para sumergirse en nuevos territorios: el formalismo, lo icónico, lo naíf, la abstracción pura. Profundizando en sus raíces y expandiendo sus límites, demuestran que el cómic es un medio en permanente transformación, cuyas posibilidades exceden el simple entretenimiento

y permiten llegar allí donde la imaginación nos lleve.»

Gerardo Vilches

Participan: Roberto Massó, José JAJAJA, Andres Magán, Ana Galvañ, Julia Huete, Cynthia Alfonso, Óscar Raña, Sergi Puyol, Alexis Nolla, Nacho García, Cristina Daura, Martín López Lam, Roberta Vázquez, Conxita Herrero, Alejandro Gaudino, Luis Yang, María Ramos, Irkus M Zeberio, Los Bravú, Begoña García-Alén y Santi Z.

Me llamo Rubén Romero, soy director de arte, gestor de eventos y editor. Comencé mi andadura por el universo de la dirección artística a través del audiovisual, en cine

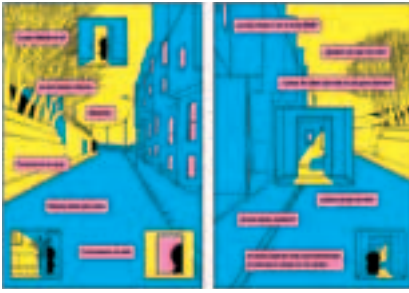
▲
Sin Título. 2016. Digital. 17 x 24 cm.
Ana Galvañ

▲
Sin Título. 2016. Lápiz / Gouache. 17 x 24 cm.
Andrés Magán

▲
El Espectador. 2016. Lápiz / Gouache. 17 x 24 cm.
Begoña García-Alén

▲ *To bring you my love*. BCN, 2016. Cristina Doura.

▲ *GRECIA*. BCN, 2015. Irkus M. Zebeiro.

y publicidad. Me formé tanto en dirección artística como en fotografía para aunar la mayor capacidad de conceptos sobre estética y plástica. Durante unos años dediqué mi carrera en ese sentido, conjugándola con la gestión de eventos, otra de mis pasiones, enfocada a la música, el cine, la autoedición y las artes plásticas.

He organizado diversos eventos de índole cultural tanto para Detrás Do Marco (café-galería sito en Vigo, tras el Museo de Arte Contemporáneo) como para el colectivo cultural al que pertenezco, Seara Records que además de organizar conciertos y exposiciones, también funciona como plataforma de difusión cultural, mediante el cual editamos *cassettes*, vinilos y fanzines de aquellas personas cuyas propuestas encajan con nuestra idiosincrasia.

A la par llevo cuatro años trabajando con Editorial Elvira como director de arte. Aquí puedo aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación en el mundo de la edición, donde me encuentro realmente cómodo. Tanto es así que desde hace unos tres años edito, bajo el pseudónimo de FOSFATINA, diferentes propuestas gráficas poco convencionales. Centrado en el mundo de la experimentación y de la vanguardia en la banda diseñada.

HOODOO VOODOO is a contemporary comic collection

HOODOO VOODOO is the first anthology of FOSFATINA. 192 pages of technicolour involving the participation of 21 authors who are inter-related either through technique, content, idiosyncrasy or influences. All act as driving forces in Spain's avant-garde graphic scene, where

stories created for the occasion jostle together along with a number of gems that could not be included in this massive project. Furthermore, the book boasts a theoretical prologue, two magnificent essays by Octavio Beares and Gerardo Vilches.

“The authors present here represent a generation not afraid to break the rules, one that does not feel nostalgia or the need to respect any canon. Far from the narrative traditions which have dominated the history of international comics, they engage with the medium without prejudices, from a perspective of multi-disciplinarianism and experimentation.”

On the fringes of an industry in which it appears not to want to participate, the avant-garde Spanish comic questions the classic narrative, the conventional methods of representation and figurative visual standards, preferring to submerge itself in new territories: formalism, the iconic, the naïve, pure abstraction. Going deep into its roots and expanding its horizons, these artists are demonstrating that the comic is a permanently transforming media, the possibilities of which go beyond simple entertainment, and which allow us to go as far as our imagination lets us.

Gerardo Vilches

Participants: Roberto Massó, José JAJAJA, Andres Magán, Ana Galvañ, Julia Huete, Cynthia Alfonso, Óscar Raña, Sergi Puyol, Alexis Nolla, Nacho García, Cristina Daura, Martín López Lam, Roberta Vázquez, Conxita Herrero, Alejandro Gaudino, Luis Yang, María Ramos, Irkus M Zeberio, Los Bravú, Begoña García-Alén and Santi Z.

My name is Rubén Romero. I am an art director, events manager and editor. I took my first steps in the art direction world

though audio-visuals, in film and advertising. I trained as much in artistic direction as in photography in order to combine the greatest possible capacity aesthetic and visual arts concepts. For a few years I oriented my career in that direction, combining this with events management, another of my passions, focussing on music, film, self-publication and the visual arts.

I have organised a range of events of a cultural nature both for Detrás Do Marco (a café-gallery located in Vigo, Galicia, behind the Museum of Contemporary Art), as well as for the cultural collective of which I am a member, Seara Records, which as well as organising concerts and exhibitions, also functions as a platform for cultural dissemination, through which we publish cassettes, vinyl and fanzines for those people whose projects match our own idiosyncrasies.

At the same time, I have been working as art director at the Elvira Editorial publishing house for four years. Here I can apply all of the knowledge I have picked up in my experience in the world of publishing, where I feel really at home. This is so much the case that for the past three years I have, under the pseudonym of FOSFATINA, been publishing a number unconventional graphic art projects. Focussed on the world of experimental and avant-garde comic art.

▲ *La entrevela*. BCN, 2016. Conxita Herrero.

Rubén Romero Ces

Vigo, 1985

Formación académica

2010-2012 Diplomatura en Cinematografía. Especialidad Dirección de Fotografía y Cámara. Escuela de Cine Bande à Part. Barcelona, Barcelona.

2008-2010 Diplomatura en Artes Cinematográficas. Especialidad Dirección y Dirección de Arte. Escuela Gallega de Artes Cinematográficas (EGACI) Vigo, Pontevedra.

2005-2009 Derecho Rama Económica-Empresarial. Universidad de Vigo. Campus Lagoas Marcosende, Vigo, Pontevedra.

Experiencia profesional

01/2012-Actualidad. Editorial Elvira. C\ Santiago 11-15 36201 (Vigo).

- Dirección de Arte, Diseño Gráfico y Maquetación.

- Proceso de Impresión.

06/2010-Actualidad. Galería - Café Detras Do Marco.

C\ Londres S/N 36202 (Vigo).

- Gestión de Eventos y Exposiciones.

Videojuegos

- SAUCER-LIKE, José Garnelo, Nico Casal, Rubén Romero. (Enero 2017) FOSFATINA.

Editorial

- Historias Para Coñecermos Vigo, VV.AA. (Noviembre 2016).

Editorial Elvira, colección 8 volúmenes.

- Cerca la noche, Cynthia Alfonso (Octubre 2016)

FOSFATINA.

- TANGRAM, Berliac (Octubre 2016) FOSFATINA.

- Ghost Of You, María Ramos (Agosto 2016) FOSFATINA.

- Gran Danés, Julia Huete (Junio 2016) FOSFATINA.

- Los dos amigos, Andrés Magán (Abril 2016) FOSFATINA.

- Permanezcan en sus asientos, Jano Viñuela (Marzo 2016) FOSFATINA.

- Luz Verdadera, Ana Galvañ (Febrero 2016) FOSFATINA.

- Yolo / Flor y nata, Teresa Ferreiro / Roberta Vázquez (Febrero 2016) FOSFATINA.

- Aliterarte, VV.AA. (Diciembre 2015) Editorial Elvira.

- ÉVAME 2ªED, Carlos Oroza (Diciembre 2015) Editorial Elvira.

- La Cueva, Begoña García-Alén (Diciembre 2015) FOSFATINA.

- El Jardín Devastado / Los Incapaces, Julia Huete / Oscar Raña (Junio 2015) FOSFATINA.

- 1997 HOT SUMMER, José JAJAJA (Junio 2015) FOSFATINA.

- Matatenias, Pepa Prieto Puy (Mayo 2015) FOSFATINA.

- Havarti Party, Roberta Vázquez (Mayo 2015) FOSFATINA.

- Extrasolar, Roberto Massó (Abril 2015) FOSFATINA.

- Infraluminosa / Laminada, Andrés Magán / Berto Fojo (Diciembre 2014) FOSFATINA.

- La Tierra del Olpú, Jorge J, Loira (Diciembre 2014) Editorial Elvira.

- Perlas Del Infierno, Begoña García-Alén (Diciembre 2014) FOSFATINA.

- Carlos Oroza 7", Carlos Oroza (Agosto 2014) Seara Records / Editorial Elvira, Vinilo 7".

- Griza Zono, Andrés Magán (Agosto 2014) FOSFATINA.

Contacto

Web: <http://fosfatina.es>

Tienda Online: <http://fosfatina.tictail.com>

Instagram https://www.instagram.com/fofatina_ediciones/

CLAUDIA SÁNCHEZ

City Cook Book

CITY COOK BOOK

Repositorio de prácticas y proyectos en torno a la cocina urbana

▲ Imagen de proceso. Claudia Sánchez.

City Cook Book propone un espacio donde compartir experiencias y reflexiones en torno a la relación entre comida y espacio público. A modo de recetario, el proyecto se articula como un repositorio abierto de prácticas, iniciativas y proyectos en los que se cocina y/o come de forma colectiva en la ciudad.

Aunque la cocina y la comida en el espacio público cuentan con una larga tradición en numerosas culturas, actualmente se han convertido en prácticas muy poco habituales relegadas a excepciones como las festividades locales o la restauración ambulante. Sin embargo, en los últimos años han apa-

recido numerosas iniciativas que, de formas y con intenciones muy diversas, exploran la relación entre el espacio que se genera entorno a la comida compartida y los entornos urbanos. Muchas de ellas son capaces de conectar, a través del disfrute, con dinámicas y problemáticas contemporáneas como las regulaciones sobre el uso del espacio público y la capacidad de apropiación del mismo, la producción de alimentos, su aprovechamiento y despilfarro o la gestión y el acceso a recursos materiales compartidos.

La plataforma nace con la vocación de registrar y aglutinar estas prácticas emergentes y geográficamente dispersas en un espacio virtual y asincrónico. De esta forma, pretende ponerlas en relación provocando la reflexión y el desarrollo e intercambio de conocimiento en torno a las mismas. ¿Qué impacto tienen estas prácticas sobre la ciudad? ¿Qué características comparten? ¿Qué dificultades encuentran para implementarse o sostenerse en el tiempo? ¿Es posible replicarlas en otros contextos?

City Cook Book funciona como un recetario en la medida en que recoge y presenta experiencias concretas y diversas de una manera sistemática y homogénea. Por un lado, favorece la implementación práctica de iniciativas de cocina urbana y por otro, la reflexión teórica en torno a la cocina y el espacio público como lugares de encuentro, intercambio y disfrute compartido.

De una forma literal, City Cook Book también puede materializarse en una publicación física manteniendo su condición de abierta. La plataforma digital permite imprimir todo o parte de su contenido de forma coherente generando una publicación per-

sonalizada con la posibilidad de actualización posterior. A través de esta estrategia *Publish It Yourself*, el proyecto cierra el círculo, volviendo al intercambio y la difusión de experiencias y conocimiento de forma presencial y directa a través del papel.

Claudia Sánchez es arquitecta y colabora en diferentes equipos de trabajo desarrollando proyectos que abarcan desde el diseño urbano, a la arquitectura o el diseño de mobiliario. De forma paralela, investiga el potencial que los espacios de la ciudad, tanto abiertos como construidos y definidos como ordinarios, genéricos o residuales, tienen para convertirse en campos de experimentación, extraordinarios, particulares o contingentes, de proyectos a distintas escalas. Desde 2011 y junto a Íñigo Cornago, desarrolla el proyecto 'cocook' en torno a la práctica de la cocina colaborativa en espacios públicos urbanos.

City Cook Book

Repository of urban cooking practices and projects

The *City Cook Book* offers a space in which to share experiences and reflections regarding the relationship between food and public space. In the form of a recipe book, the project is structured as an open repository of practice, initiatives and projects involving collective cooking and/or eating in the city.

Although cooking and eating in public spaces enjoy a long tradition in numerous cul-

Imagen de proceso. Claudia Sánchez.

it fosters theoretical reflection concerning cooking and public spaces as meeting points for exchange and shared enjoyment.

In a literal sense, the *City Cook Book* may also take the form of a physical publication, while maintaining its open nature. The digital platform allows for the printing of all or part of its content in a coherent form, generating a personalised publication with the possibility of subsequent updating. Though this self-publishing strategy the project completes the circle, returning to the exchange and dissemination of experiences and knowledge in person and directly through print.

Claudia Sánchez is an architect who collaborates in a number of working groups, developing projects ranging from urban design to architecture and furniture design.

tures, currently they have become extremely rare practices, relegated to occasional exceptions such as local festivities of travelling caterers. However, in recent years a number of initiatives have emerged which, in a wide range of forms and with varying intentions, explore the relationship between the space generated around communal dining and urban surroundings. Many of these are capable, through enjoyment, of connecting with contemporary dynamics and problem areas such as the regulations for the use of public space and to what extent the latter can be appropriated, the production of foodstuffs and their use and waste, or the management of, and access to, shared material resources.

The platform came into being with the vocation to record and unite these geographically disparate emerging practices in an asynchronous virtual space. It thereby sets out to make them engage each other, provoking reflection and the development and exchange of knowledge concerning them. What impact do these practices have on the city? What characteristics do they share?

What difficulties are encountered in introducing them or maintaining them over time? Can they be replicated in other contexts?

The *City Cook Book* works as a recipe book in as far as it collates and presents specific and diverse experiences in a systematic and homogeneous fashion. On the one hand it encourages the practical implementation of urban cooking initiatives, while on the other

Meanwhile, she is also carrying out research into the potential that city spaces, both open ones and built ones defined as ordinary, generic or residual, have for becoming extraordinary, particular and contingent fields of experimentation for projects on varying scales. Since 2011 she has, along with Íñigo Cornago, been developing the *Cocook* project, involving the practice of collaborative cooking in urban public spaces.

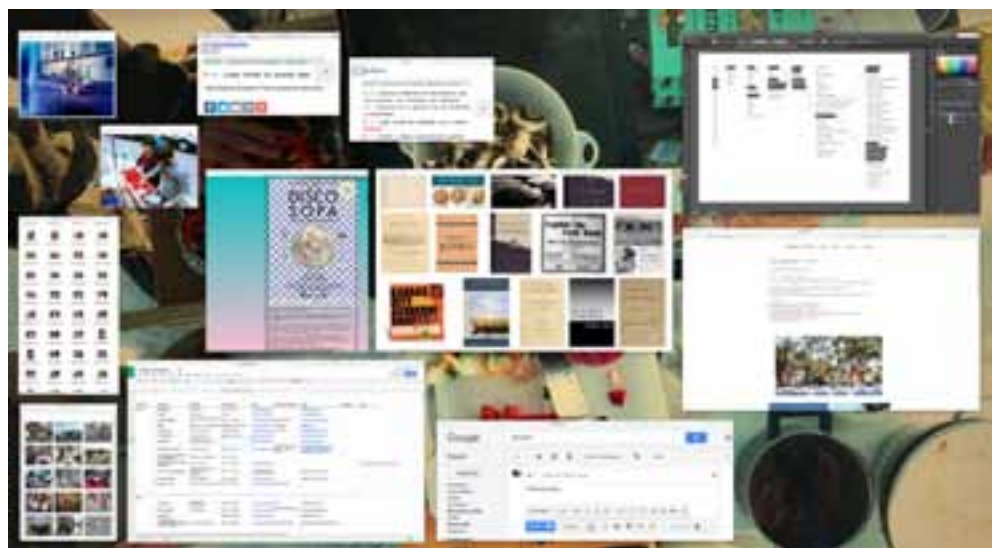

Imagen de proceso. Claudia Sánchez.

Claudia Sánchez

Madrid, 1986

Formación:

Arquitecta [ETSAM-UPM]

Proyectos realizados:

2016: Le BBQuiniste 2015: Trikini Bar 2015: Mutant Board
2014: Artificialis Paradiso 2014: The Lighthouse 2013: Cocook We Traders. 2013: Cocook Matadero. Cocook Arganzuela. 2013: HUBTIC BCN 2012: Axonomatrix 2012: Cocook Dublin. 2011: Cocook Stockholm. 2010: Testbed Sestao

Exposiciones:

2016: European 13 España. COAIB. Palma de Mallorca. 2016: European 13 Europe. Badajoz. 2016: European 13 Deutschland. HO | Berlin. Berlin. 2014:

PFC COAM 2014. La Sede COAM. Madrid. 2014: We Traders: Cambiamos crisis por ciudad. Matadero Madrid. 2013: El Ranchito. Matadero Madrid. 2013: Eme3 Festival de Arquitectura: Bottom-Up. IAB. Sao Paulo. 2012: Hack The City. Science Gallery. Dublin. 2012: Eme3 Festival de Arquitectura: Bottom-Up. COAC. Barcelona.

Premios y becas:

2015: Primer premio European 13, Selb. 2013: Residencia artística El Ranchito. Matadero Madrid. 2012: Interactivos? '12 Dublin. Medialab-Prado.

Publicaciones:

2016: Domus Loves Web - loves.domusweb-it. 2016: Futuro Imperfecto -

Arquia Próxima Catalogue / Fundación Arquia, Barcelona. SP. 2016: Bauwelt 3.2016 - Berlin GR. 2014: Experimenta Magazine 67-68: Food Design. pp 249. Madrid. 2014: arquia/próxima 2014: FUERA Catalogue. Fundación Arquia, Barcelona. 2014: We Traders: Swapping crisis for city Catalogue. Goethe Institut, Madrid. 2013: El Ranchito Catalogue. Matadero Madrid and ACE, Madrid. 2012: Eme3 Architecture Festival: Bottom-Up Catalogue. COAC, Barcelona.

Contacto:

hola@claudiasanchez.es
www.claudiasanchez.es

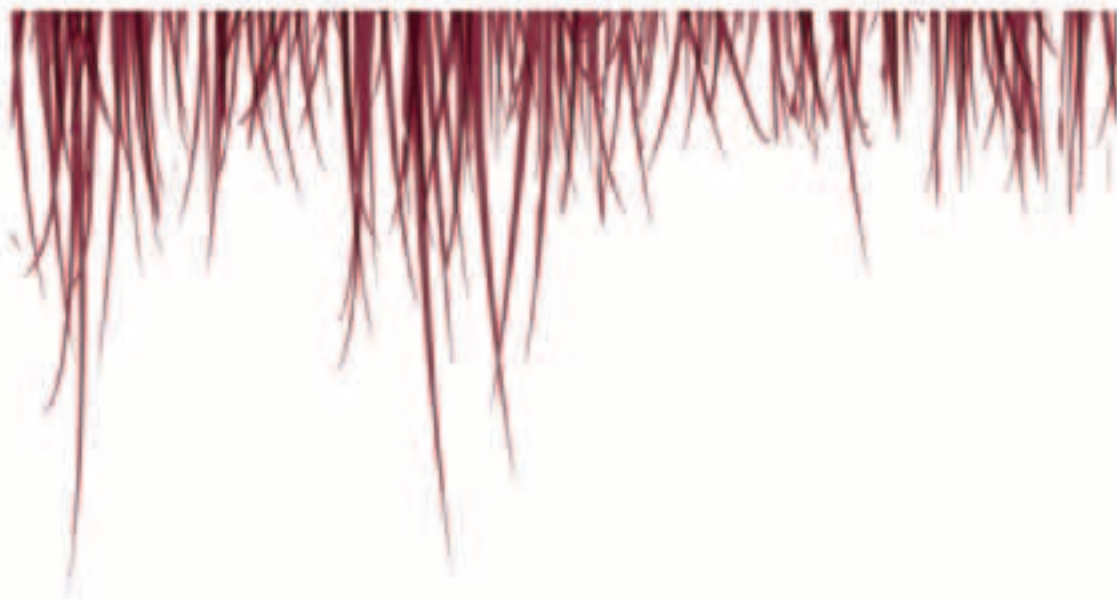
GERARDO SILVA CAMPANELLA

*Esperando a Thoreau:
Expresiones desobedientes*

Esperando a

THOREAU

EXPRESIONES DESOBEDIENTES

ESPERANDO A THOREAU: EXPRESIONES DESOBEDIENTES

Proyecto expositivo en torno al arte y la desobediencia

Una invitación a compartir inquietudes, vivencias y deseos de una generación de jóvenes atravesada por eso que se ha convenido en llamar *crisis*, y que sin embargo quienes la sufren la califican de *estafa*. Sentimientos y experiencias materializados en discurso político a través de la obra artística de jóvenes comprometidos con su presente.

Una exposición pública del trabajo crítico de ocho artistas pertenecientes a esa generación atrapada en la incertidumbre sobre su futuro, paralizada en la intersección del camino *Esperando a Godot*, preguntándose si por fin vendrá mañana.

Un lugar de encuentro, un espacio propio y un punto de partida, inspirado en el mundo intelectual de Henry David Thoreau, referente de las letras norteamericanas y del Movimiento por los derechos civiles. Es conocido por revitalizar el concepto de *desobediencia civil* frente a la actuación ilegítima del gobierno y por su obra cumbre, *Walden*, un tratado filosófico igualmente desobediente sobre el buen vivir, en comunión con la naturaleza y en contra de las imposiciones sociales e institucionales.

El espíritu de Thoreau, que vino a las plazas de mayo españolas en 2011 para quedarse. Esta exposición lo invoca de nuevo,

cinco años después, para destacar el potencial transformador del arte y la cultura en el entorno social. Llamamos “desobedientes” a las diversas expresiones artísticas que comparten una visión crítica e inconformista sobre la realidad social, incitando a una reflexión personal de quien las contempla acerca del modo de vida en que estamos inmersas.

El trabajo de Abel Azcona, DosJotas, Marco Godoy, Nuria Güell, Cristina Llanos, Daniel Mayrit, Daniela Ortiz y Beatriz Sánchez; que se revela esencialmente desobediente porque cuestiona la relación entre los individuos y las instituciones sociales y políticas que gestionan la vida. Sus proyec-

▲ Vista lateral de la obra *You haven't seen their faces*, de Daniel Mayrit. Sala Amadís, septiembre 2016. (c) Luis Checa.

▲ Vista de la obra *El pacto secreto*, de Cristina Llanos. Sala Amadís, septiembre 2016. (c) Luis Checa

▶ Núria Güell. *Troika Fiscal Disobedience Consultancy*, 2016. Instalación / Sitio web. Proyecto realizado en colaboración con Enric Duran.

◀ Vista de la obra *Guía de la conducta cibil con b*, de Beatriz Sánchez. Sala Amadís, septiembre 2016. (c) Luis Checa

▶ Vista lateral de la obra *Enterrados*, de Abel Azcona. Sala Amadís, septiembre 2016. (c) Luis Checa.

◀ Vista de la obra *Manual para superar el test de integración en la sociedad española*, de Daniela Ortiz. Sala Amadís, septiembre 2016. (c) Luis Checa

tos artísticos indagan en las cláusulas no advertidas del contrato social, en aquello que damos por sentado y consideramos “natural” e inmutable. Del Estado-nación al ordenamiento urbano, de la sociedad de control a la condición de ciudadanía. Cada una de las obras que alberga la exposición señala una práctica disciplinante, una estrategia represora o un andamiaje cultural que promociona el modo de vida capitalista del siglo XXI, pero también representan una herramienta emancipadora, una ventana de oportunidad hacia otra forma de ser y estar en el mundo.

Waiting for Thoreau: Disobedient expressions

Exhibition project about art and disobedience

An invitation to share the concerns, experiences and desires of a youth generation torn apart by the so-called crisis, but which those suffering it would describe as a rip-off. Feelings and experi-

ences which take the form of political discourse through the work of young artists committed to their present.

A public exhibition of critical works from eight artists belonging to that generation trapped by their uncertain future, paralysed at the crossroads waiting for Godot, asking themselves whether he will finally come tomorrow.

A meeting place, its own space and a point of departure, inspired by the intellectual world of Henry David Thoreau, a benchmark in North American letters and the civil rights movement. Known for having revitalized the concept of *civil disobedience* to combat the illegitimate actions of the government, and for his masterpiece, *Walden*, an equally disobedient philosophical treatise on the good life, at one with nature and in opposition to all social and institutional impositions.

The spirit of Thoreau, which took up permanent residence in Spain's revolutionary city squares in 2011. This exhibition calls on it once more, five years later, to highlight the transformative potential of art and

culture in the social environment. When we say “disobedient” we mean the varying artistic expressions which share a critical and non-conformist vision of social reality, demanding that those who contemplate them engage in a personal reflection on the way of life in which we are immersed.

The work of Abel Azcona, DosJotas, Marco Godoy, Nuria Güell, Cristina Llanos, Daniel Mayrit, Daniela Ortiz and Beatriz Sánchez shows itself to be essentially disobedient because it questions the relationship between individuals and the social and political institutions that govern their lives. Their artistic projects explore the hidden clauses in the social contract, what we take for granted and consider “natural” and immutable. From the nation-State to urban order, from the state of control to the condition of citizenry. Each one of the works on display at this exhibition signals a disciplinary practice, a repressive strategy or cultural structure which promotes the Capitalist way of life of the 21st century, but they also represent an emancipatory tool, a window of opportunity onto another way of being and living in the world.

Gerardo Silva Campanella

Madrid, 1983

Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en gestión cultural y escribe crónicas y crítica cultural. Como gestor, ha participado en la coordinación del Festival Eñe de Literatura en español, el Festival de Literatura Getafe Negro y el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, PhotoEspaña. Ha sido responsable del área de Formación y Desarrollo de

la empresa de gestión cultural Factoría de Arte y Desarrollo; y también ha colaborado en la Feria de Arte Emergente Just Mad. Sus artículos han sido publicados en la revista digital The Way Out Magazine, de España, la revista cultural centroamericana Carátula y en el semanario Voces, de Uruguay. Premiado en 2015 con las Ayudas a la Creación Joven del INJUVE para desarrollar esta exposición.

STORM AND DRUNK (MADRID, ESPACIO DESDE 2014)

Proyecto Cruising

Cruising

Término acuñado en 1970 en EEUU, en referencia al bar Booze 'n' Cruise situado en la Ruta 66. Consiste en el acto de realizar prácticas sexuales con desconocidos en lugares públicos y semipúblicos, generalmente de forma anónima y sin ataduras.

PROYECTO *CRUISING*

S · A · D
STORM AND DRUNK

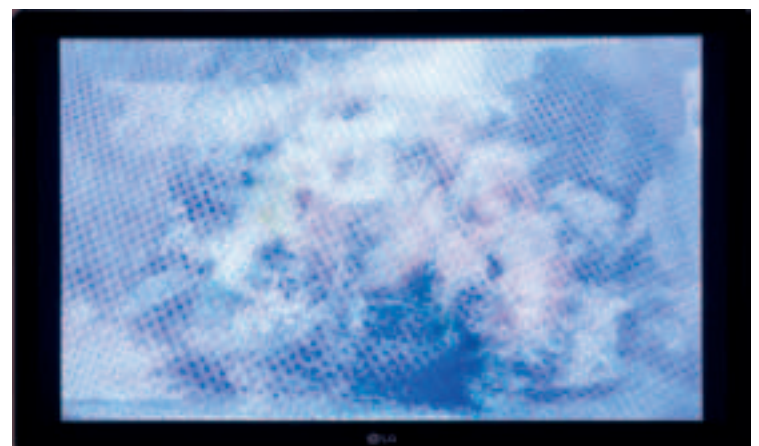
C*ruising*: término acuñado en 1970 en EEUU (En referencia al bar Booze 'n' Cruise situado en la Ruta 66). Consiste en el acto de realizar prácticas sexuales con desconocidos en lugares públicos y semipúblicos, generalmente de forma anónima y sin ataduras.

Desde Storm And Drunk queremos generar *Cruising*, un proyecto expositivo experimental, en el que intentamos llevar la

idea del *cruising* a otro nivel. A la creación artística. Al diálogo entre artistas. Para eso ponemos en contacto a dos artistas, haciéndoles una propuesta - sin reglas, sin intermediarios y sin límites - de creación mutua en nuestro espacio. Esos artistas son invitados a utilizar nuestro espacio como ese lugar de tránsito, de encuentro fortuito y pasional en el que fusionar, crear, intervenir, desde sus lugares creativos y sus métodos de trabajo; para llegar a don-

de ellos quieran. Esas propuestas libres son de resultados impredecibles: desde una intervención conjunta, un diálogo entre sus trabajos, un experimento, un fallo o un descubrimiento.

Contacto: www.stormanddrunk.com (web), stormanddrunk@gmail.com (correo), <https://www.facebook.com/storm.espacio>(facebook).

Cruising Project

Cruising: a term coined in 1970 in the US (in reference to the Booze «n» Cruise bar located on Route 66). It consists of carrying out sexual acts with strangers in public and semi-public places, generally in an anonymous fashion and with no strings attached.

At *Storm And Drunk* we intend to create the *Cruising* experimental exhibition project, with which we attempt to take the idea of *cruising* to a new level. To artistic creation. To dialogue between artists. To this end we put two artists in contact with each other, giving them a proposition – without rules, without intermediaries, and without limits – for mutual creation in our space. These artists are

invited to use our space as a place for them to move through, for a chance encounter of passion in which to merge, create, intervene, each from his/her creative place, and working methods, in order to reach whatever point they wish. These open propositions give unpredictable results: from a joint intervention, a dialogue between works, an experiment, a failure or a discovery.

Storm and Drunk

(S.A.D.)

Quiénes somos

Somos el colectivo y espacio cultural homónimo Storm And Drunk (S.A.D). Estamos operativos desde Septiembre de 2014. Tenemos nuestra base en Madrid, hasta Abril de 2015 en Lucero y desde entonces en el barrio de Lavapiés. S.A.D está formado por Raísa Maudit y Zony Gómez.

Nuestro nombre nace de una reinterpretación de Sturm und Drang (Fuerza y Empuje), un movimiento artístico surgido en el seno de la Revolución Industrial en Alemania que al reivindicar la importancia de lo subjetivo y la exaltación de la experiencia desafiada frente al racionalismo ilustrado se convirtió en la antesala del movimiento romántico. Su esencia puede interpretarse como la contestación rebelde de una generación que ya no se identificaba con unos valores culturales comedidos e hipócritas. Nosotras queremos rescatar esta actitud inconformista, sometiéndola de manera irónica a un cuestionamiento político que pretendemos aplicar a nuestra práctica y concepto vital como colec-

tivo, huyendo de postulados estáticos y tabúes.

Ponemos en práctica esta actitud creando un colectivo que opera en un Espacio Cultural. Queremos establecer nuevas relaciones, colaboraciones y diálogos con el tejido cultural de la ciudad de forma subversiva, lúdica, no-jerárquica y transversal intentando cubrir un nicho cultural que, creemos, existe. De esta forma abrimos nuestro entorno y nuestra vida a la colaboración y el enriquecimiento colectivo. Con este fin nos establecemos como asociación cultural produciendo y mediando proyectos y ofreciendo un espacio de coworking. Hemos producido proyectos tanto dentro de los ámbitos del arte visual contemporáneo como de las artes escénicas, tanto proyectos propios como expositivos o de comisariado.

Hemos colaborado con instituciones, colectivos, agentes culturales de todo el espectro del estado español como SOLAR, Mujeres en las Artes Visuales, Pista 34, Revista Ecléctica, Andrés Senra o Patricia. De cara al nuevo curso estamos preparando proyectos

internacionales en red con Guatemala y Londres, continuando nuestra línea y apostando por una mayor relación con el tejido cultural nacional.
www.stormanddrunk.com

Proyectos propios

2014. No Boda.

2014. Podemos SuperPop.

2014. Ciclo ¿Por qué queremos hacer un ciclo de terror? Háxan.

Cruising 1: Spin out (Olalla Gómez + Andrés Senra).

Miley in Spain. The exhibition.

2015 Gran Gala de recaudación para la Calidad + Convocatoria de video Lujo y Miseria.

Proyectos colaborativos

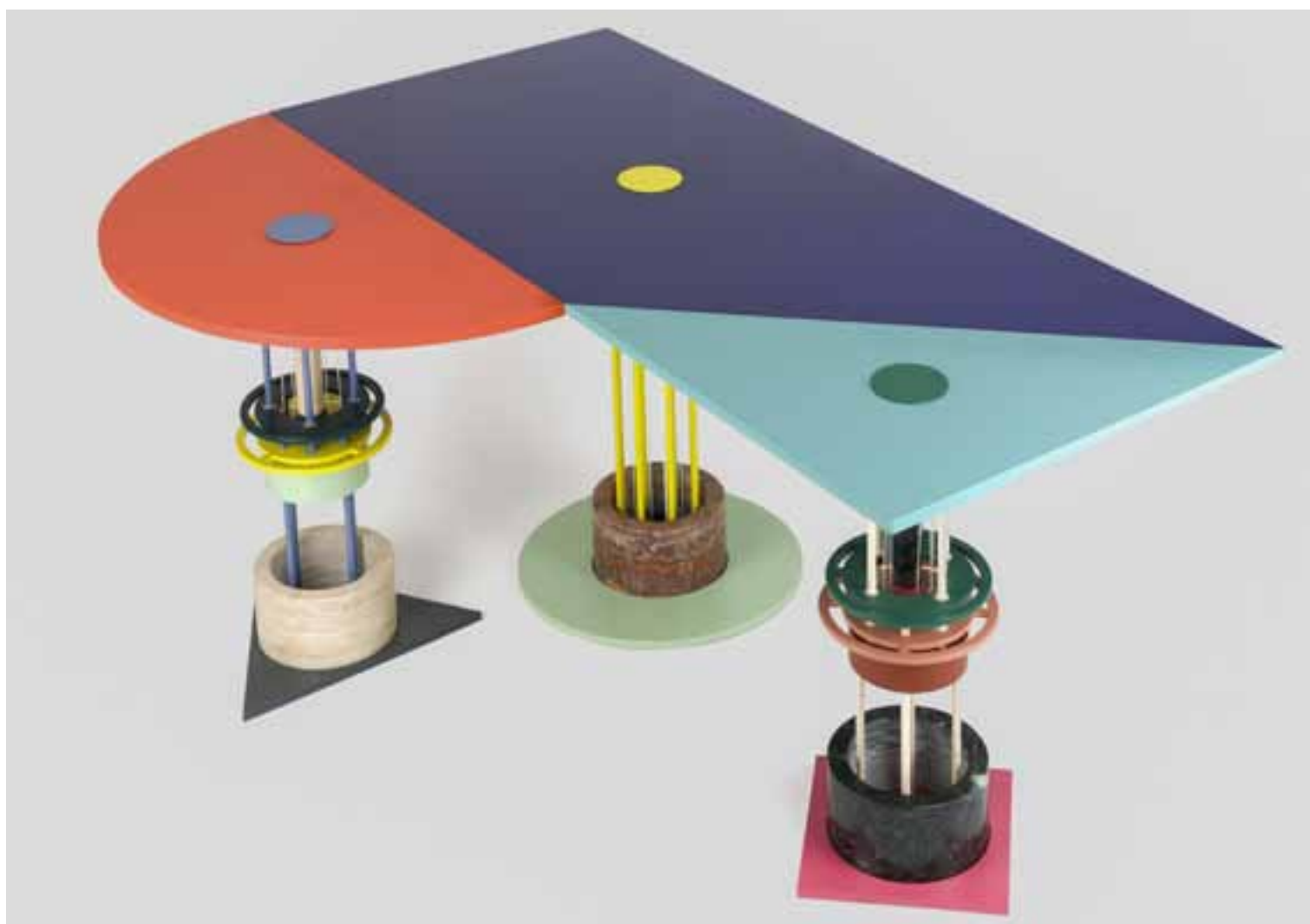
Colaboración con el proyecto "Do it our selves" del artista Andrés Senra.

Colaboración Circuitos 25 Aniversario - Comunidad de Madrid + Pista 34
2015. Colaboración con el proyecto Diagrama de el colectivo Solar en Matadero Madrid.

2015. Participación en PoroMAV 2015 en MNCARS.

STUDIO PLUTARCO

Las mesas Hoist

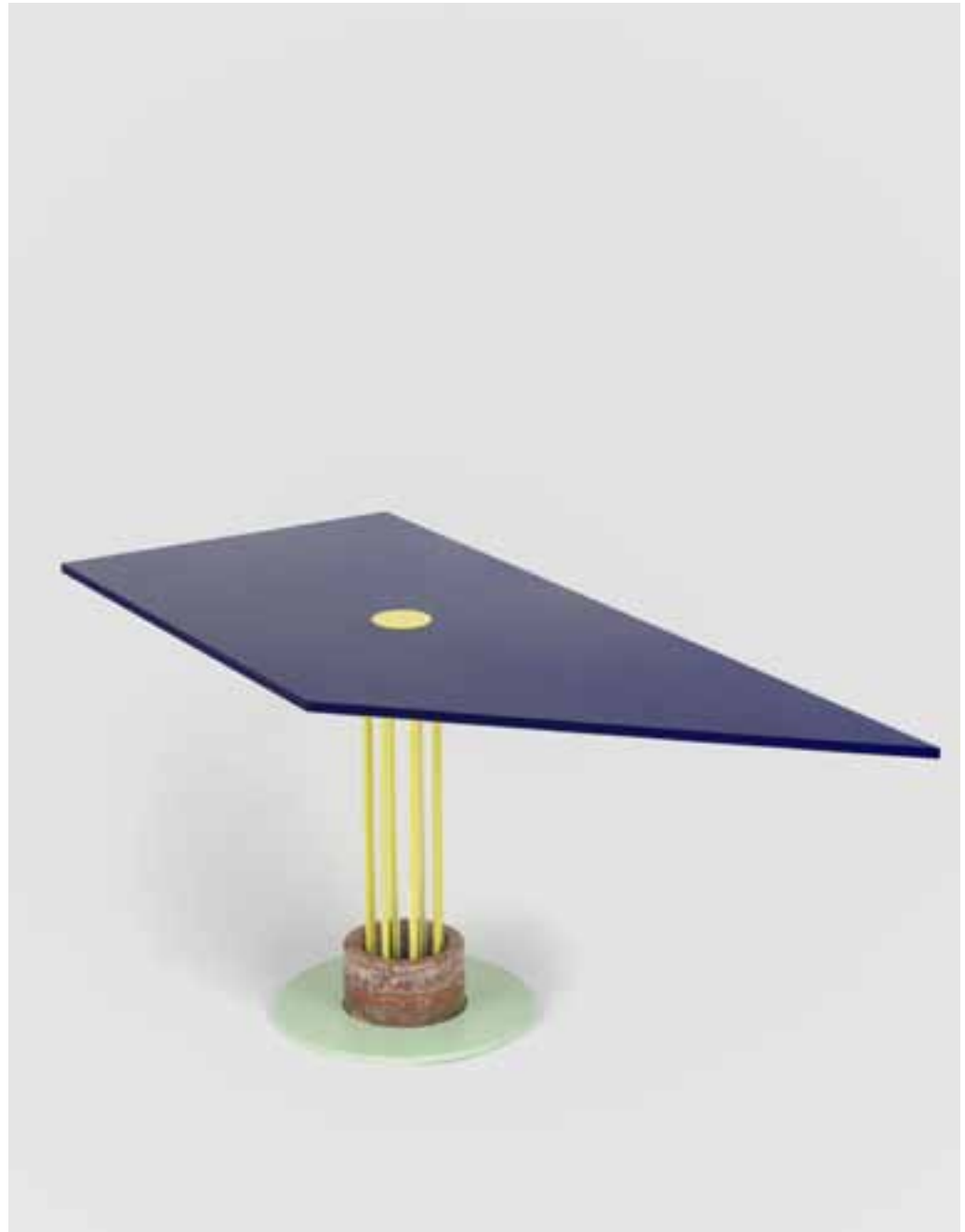

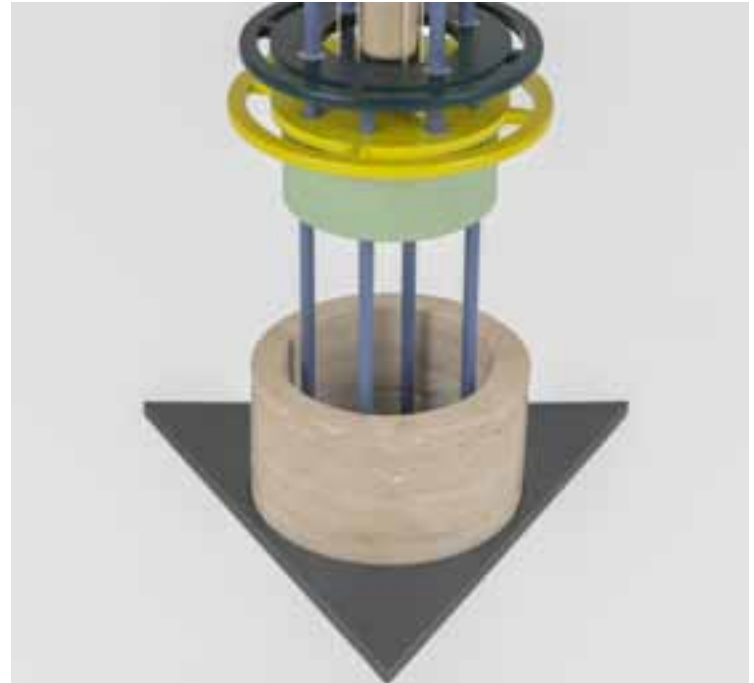
LAS MESAS HOIST

Proponemos una relación dinámica, capaz de adaptarse a las necesidades específicas del usuario

Las mesas Hoist son un sistema en constante movimiento. Se convierte así en una técnica inspirada en los mecanismos de poleas y sistemas de pesos de un teatro. El proyecto intenta traducir la técnica de la movilidad en el diseño a una nueva forma de organizar del espacio. Hoist, nace como un sistema singular y activo que se adapta a las necesidades de una persona y que puede materializarse en diversos formatos, desde un armario, una cama, una silla...pero siempre bajo el continuo movimiento que aporta el sistema de pesos y poleas. ¿Y si un solo mueble se pudiera usar para varias funciones? actualmente las casas no son tan grandes, se comparten, nos mudamos a menudo, vivimos solos... La forma en que nos relacionamos con nuestros muebles esta cambiando. Proponemos una relación dinámica, capaz de adaptarse a las necesidades específicas del usuario.

En concreto las mesas están pensadas para no requerir del espacio de una mesa de centro, una de estudio y una de comedor. Cuando comemos en frente de la televisión, uno de los rituales más habituales que se practica hoy en día, la mesa suele estar en posición baja y cuando invitamos a amigos a cenar se convierte en una gran mesa de comedor.

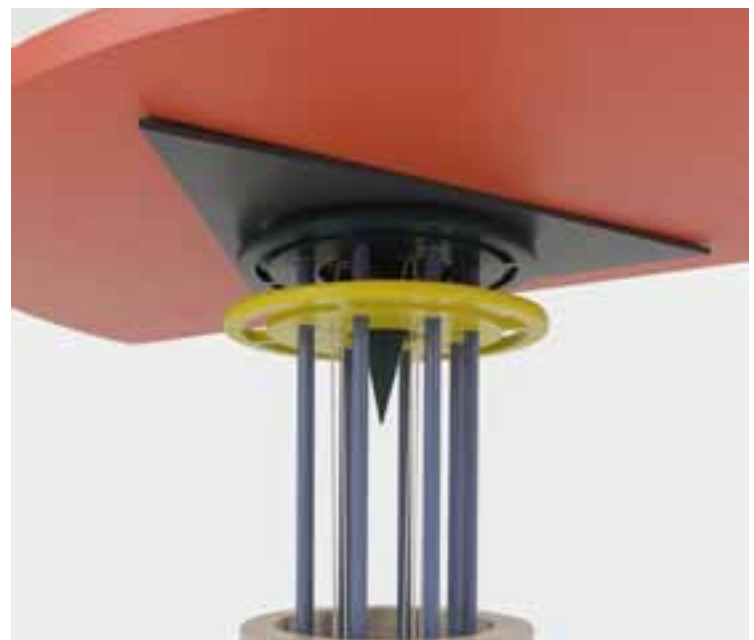

The tables are conceived of to not require the space of a coffee table, a desk or a dining table. When we eat in front of the TV, one of the most common rituals of the modern day, the table tends to be low down, and when we have friends over it transforms into a great dining table. What allows it to go up and down is a system of pulleys hooked up to the central leg. This element works as a counterweight, setting the height depending on whatever function the table is being used for at that moment.

Sistema de movimiento

Lo que le permite subir y bajar es un sistema de poleas que se encuentran en la pata central ancladas a un elemento central, a un hito. Una 'conversation piece' como las que se colocaban en los centros de la mesa en grandes cenas para entablar un primer tema de conversación. Este elemento es el que funciona como contrapeso equilibrando la altura según el momento para el cual está siendo utilizada la mesa.

Hoist is a system in constant movement. The project attempts to translate the technique of mobility in design into a new form of ordering space. And what if one single table could be used for various functions? Currently houses are not so big; they are shared, we move often, we live alone... The way that we relate to our furniture is changing. We propose a dynamic relationship, capable of adapting to the specific needs of the user. (This first paragraph could be the brief explanatory text)

Studio Plutarco

Studio Plutarco se fundó en 2015 por Ana Arana y Enrique Ventosa.

Ana estudió arquitectura en la Universidad Europea de Madrid y la Udk de Berlín antes de graduarse en el Instituto Europeo di Design en el Máster de Diseño Experimental dirigido por Katharina Mischer y Thomas Traxler. Enrique obtuvo su doble titulación de Arquitectura y Bellas Artes con matrícula de honor por la Universidad Europea de Madrid.

Ambos se sintieron siempre atraídos por el diseño, dado el vasto rango de posibilidades de exploración que ofrece. Les

fascina el movimiento, la versatilidad en los objetos, la combinación de materiales y el color, y cómo estos pueden utilizarse como herramienta para proponer nuevas tipologías de producto.

Sus proyectos han sido expuestos en diversas ferias como el Salone del Mobile en Milan en 2015 y 2016 y en ICFF (International Contemporary Furniture Fair) en Nueva York tras ganar la beca Bernhardt de Diseño en 2015. También museos como el MoMA PS1 y la Bienal de Venecia 2014. Han sido publicados en numerosas revistas de diseño y arquitectura como Wallpaper, Architectural digest o Sight Unseen.

SUR NOIR (JOSÉ DELGADO PERIÑÁN + MIGUEL FERNÁNDEZ CAMPÓN)

Aire y tiempo: la danza de las multiplicidades

◀ Julián Adán. *Aerografía* [detalle]. 2014.
Fotografía:
Arantxa Boyero

▲ Iñaki Chávarri. *Piedras [por debajo del tiempo]*, Fragmento, 2016.
Fotografía: Arantxa Boyero.

▲ José Delgado Periñán. *Tiempo y multitud*, 2016.
Fotografía: Arantxa Boyero.

◀ Julio Adán. *Dibujo in verso*, 2014.
Fotografía: Arantxa Boyero.

AIRE Y TIEMPO: LA DANZA DE LAS MULTIPLICIDADES

Proyecto curatorial fundamentado en la poetización del pensamiento débil

Aire y tiempo: la danza de las multiplicidades es el título de la exposición comisariada por Sur Noir, celebrada entre el 12 de mayo y el 2 de julio de 2016 en la Sala Amadís, dentro del marco de las Ayudas a la Creación Joven concedidas por INJUVE. Los fundamentos teóricos que la sustentan están basados en la hermenéutica crítica del filósofo Gianni Vattimo, quien, en los años ochenta, se dio a conocer entre la intelectualidad europea como creador del pensamiento débil. Desde un debilitamiento de las estructuras fuertes de la modernidad, el discurso expositivo se vertebra por tres elementos reconocibles en la muestra: el aire, símbolo de levedad, inmaterialidad y azar, comprendido como entidad que genera procesos dinámicos de desmaterialización; el tiempo, agente distorsionante de categorías y dogmas instrumentales que posibilita el cambio y el devenir; y las multiplicidades, como reunión asimétrica de singularidades que brillan por su irreductibilidad y heterogeneidad. Eolo, dios mitológico del viento, conduce metafóricamente al espectador por el espacio expositivo de la sala, aproximándolo a conexiones variables que desvelan, paulatinamente, una danza de la interpretación y una disolución de lenguajes perentorios, abiertos ahora a constelaciones de posibilidades y a eventos poéticos de fragilidad e inocencia.

ARTISTAS PARTICIPANTES

Julio Adán
Belén
Iñaki Chávarri
Ángela Cuadra
José Delgado Periñán
Julio Falagán
Javier Fresneda
Nuria Fuster
Almudena Lobera
Clara Montoya
Avelino Sala
Daniel Silvo
Françoise Vanneraud

of the strong structures of modernity, the exhibition discourse is organised around three elements which are recognisable in the show: air, symbol of lightness, immaterialism and chance, conceived of as the entity which generates dynamic processes of dematerialisation; time, an agent that distorts categories and instrumental dogmas, making change and evolution possible; and multiplicities, as an asymmetric meeting of singularities which shine through their irreducibility and heterogeneity. Aeolus, the mythological god of the wind, metaphorically leads spectators through the exhibition room, bringing them into close contact with variable connections which slowly reveal an interpretative dance and a dissolving of peremptory languages, now open to a constellation of possibilities and poetic events of fragility and innocence.

Air and time: the dance of multiplicities

Curatorial project founded on the poetization of weak thought

Aire y tiempo: the dance of multiplicities is the title of the exhibition curated by Sur Noir, held between 12 May and 2 July 2016 in Sala Amadís, within the framework of the INJUVE Assistance for Young Creative Artists. The theoretical foundations supporting the exhibition are based on the critical hermeneutics of the philosopher Gianni Vattimo who, in the 80s, became well known among European intellectuals as the creator of weak thought. Based on the weakening

PARTICIPATING ARTISTS

Julio Adán
Belén
Iñaki Chávarri
Ángela Cuadra
José Delgado Periñán
Julio Falagán
Javier Fresneda
Nuria Fuster
Almudena Lobera
Clara Montoya
Avelino Sala
Daniel Silvo
Françoise Vanneraud

Miguel F. Campón + José D. Perriñán

Cáceres, 1981

Madrid, 1982

Miguel F. Campón:

Doctor en Historia del Arte (Universidad de Extremadura), Máster en Museología (Universidad de Alcalá de Henares), escritor y comisario, ha trabajado en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y colaborado con el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear y la Galería Kernel, realizando estancias en la Fondazione Primo Conti (Fiesole) y en el MART (Rovereto). Su experiencia investigadora se centra en la interpretación del arte contemporáneo desde perspectivas post-estructuralistas, participando en diversos congresos internacionales y en publicaciones especializadas. Autor del libro de pensamientos poéticos *El señor Foster* (2003), obtuvo una beca a la creación literaria del Gobierno de

Extremadura (2012). Actualmente es codirector, junto a José Delgado Perriñán, del proyecto de comisariado *Sur noir*. Ambos autores han publicado en Descrito Ediciones, conjuntamente, el libro *Multitudes*, donde abordan, desde la escritura y la imagen, diferentes interpretaciones acerca de la irreducibilidad de lo múltiple.

www.miguelcampon.com

José Delgado Perriñán:

Licenciado en Bellas Artes (UCM), realiza parte de sus estudios en L'École Supérieure des Arts Saint-Luc de Lieja. Ha trabajado como técnico para numerosas galerías de arte y museos como Salvador Díaz (2008-2009), Helga de Alvear, Marlborough o MNCARS (2013-2016) y como es-

pecialista de obra en la exposición de Oskar Schlemmer en Pompidou-Metz (2016). Ha trabajado en el estudio de escultores como Jesús Curiá (2007) o David Rodríguez Caballero (2011-2013). Colabora con diversos colectivos y asociaciones relacionadas con arte y política. Es cofundador de A.C.El Forn (2009-2012) y es músico del grupo ELM (Experimental Little Monkey) desde 2010. También forma parte del grupo comisarial Sur Noir (premio INJUVE 2016) junto a Miguel Fernández Campón. Actualmente compagina su trabajo en el estudio del artista Javier Viver con su actividad artística, centrada, sobre todo, en el análisis subjetivo de la ontología de las multitudes.

www.josedelgadoperinian.com

GRACIA TEXIDOR

Looping Greis

LOOPING GREIS

Videoclips y puesta en escena para una propuesta musical diferente, basada en voz y Loop Station

Looping Greis es voz, ritmo y tecnología, es armonía y repetición, un mantra contemporáneo. Una sola voz, un sólo cuerpo y una *loop Station* como únicos instrumentos. Es un *collage* musical, el proyecto vital de una mujer orquesta. Canto, *beat box*, percusión corporal... Aunque las piezas son sonoras, el espectáculo es visual, es imagen, la creación de un ambiente y la narración de una historia. Las canciones están grabadas en directo (una sola pista), y todas ellas acompañadas de vídeo, ya que gran parte del interés se centra en la construcción de cada tema a base de bucles, en definitiva el manejo de la *Loop Station*.

El proyecto nace en 2014, con la grabación de seis temas que se publican únicamente en YouTube.

El proyecto Looping Greis, desarrollado gracias a las Ayudas INJUVE, ha tenido desde su origen dos partes simultáneas, la grabación de varios videos de las canciones más recientes, y la creación de un es-

pectáculo híbrido, que concretara la parte teatral inherente a las piezas audiovisuales.

El punto de partida eran doce canciones, de las que más de la mitad ya habían sido grabadas en vídeo y tenían una propuesta de vestuario y de caracterización. Las otras cinco estaban por hacer. El comienzo del proceso fue lo que se llama un "set list", un orden para un posible concierto. En seguida me di cuenta de que un hilo recorría las canciones, de que tenía un nacimiento y una muerte claras, y entre medias, amor, sexo, un desahucio, un ermitaño y un elefante (por poner algunos ejemplos). Cosas aún muy dispares, pero que empezaban a tener un sentido. Empecé a vislumbrar lo que será el sentido de la obra, una vida en sus distintas fases, el nacimiento, el descubrimiento del mundo, el encuentro con el otro, con el yo (en el espejo), la liberación con respecto al juicio social, y de ahí el momento central del *show*: el gran desengaño, en este caso, en forma de desamor. A partir de ahí, la caída a lo más bajo, a la animalidad, al ermitaño, el rechazo a lo social, al otro, a uno mismo,

para llegar a la muerte, que sin embargo no es el final, sino sólo un tránsito más, para un final poético sobre la importancia de la actitud ante la vida.

El espectáculo final, "*VIDA (una...)*", se resume en esta sinopsis:

Una vida. Cualquiera. De un personaje que nace sin nombre, sin rostro, sin género... Que se enfrenta al mundo con múltiples personajes, con múltiples disfraces, pasando en esta lucha por procesos que van del miedo al odio, el amor o la atracción, para finalmente apagarse y morir. Soledad, superpoblación, migraciones, maltrato animal, amor, sexo y muerte, son temas tratados en una obra que recrea una vida a través de la música y el movimiento, en piezas construidas a base de voz y Loop Station en directo, con recursos de la percusión corporal, la música electrónica y el teatro gestual.

Canciones de autora convertidas en ambientes que acompañan un periplo vital,

en la investigación escénica de una música que lleva su espectáculo un paso más allá.

Looping Greis

Videoclips and mise en scene for a different musical presentation, based on voice and Loop Station

Looping Greis is voice, rhythm and technology, it is harmony and repetition, a contemporary mantra. One single voice, one single body and one Loop Station are the only instruments. It is a musical collage, the vital project of a woman-orchestra. Song, beat box, body percussion... Although the pieces are sound-based, the spectacle is visual, it is image, the creation of an ambience and the narrating of a story. The songs are recorded live (one single track) and they are all accompanied by a video, as a lot of the interest is focussed on the construction of each song based on loops; in short, the use of the Loop Station.

The project came into being in 2014, with the recording of six songs which were released solely on YouTube.

The Looping Greis project, developed thanks to an INJUVE grant, originated in two simultaneous parts; the recording of various videos of the most recent songs, and the creation of a hybrid show which would specify the theatrical part inherent to the audio-visual pieces.

The point of departure consisted of 12 songs, more than half of which have already been recorded on video and had suggested

costumes, for characterization. The other five were still to be made. The start of the process was the "set list" for a possible concert. I immediately realised that a golden thread flowed through the songs, with a clear birth and death and, in the meantime, love, sex, an eviction, a hermit and an elephant (to give you a few examples). A disparate list, but one which began to make sense. I started to envision what the work's meaning would be, a life in its varying stages, birth, the discovery of the world, an encounter with the other, with one's self (in the mirror), liberation from social judgement, and from there the central moment of the show: the big disappointment, in the form of lack of love. And from there, a fall to the deepest levels, animal state, hermit, rejection of society, of the other, of the self, until reaching death, which however is not the end, but just one more journey towards a poetic finale on the importance of one attitude to life.

The final show, "(a...) LIFE", is summarised in the following synopsis:

A life. Any life. Of a person who is born nameless, faceless, sexless... Who faces the world with multiple characters, with multiple disguises, passing in this struggle through processes which go from fear to hate, love or attraction, ultimately to flicker out and die. Solitude, over-population, migrations, animal abuse, love, sex and death, these are the subjects addressed in a work which recreates a life through music and movement, in pieces constructed on the basis of live voice and Loop Station, with use of body percussion, electronic music and gesture theatre.

Original songs transformed into ambiances which accompany a life journey, in the theatrical investigation of a music which takes its spectacle one step beyond.

Gracia Texidor

Madrid, 1985

Looping Greis es Gracia Texidor. Soy una cantante y compositora multiinstrumentista licenciada en Bellas Artes por la UCM.

Tras estudiar guitarra clásica desde los 8 años, con 18 años comienzo a participar en la escena musical con diferentes bandas y a probar otras formaciones menos académicas y más escénicas. Tras licenciarme en Bellas Artes retomo el teatro musical, formándome en la EMC y en Scaena Carmen Roche al tiempo que participo en varios montajes con la joven compañía NECN. Paralelamente sigo formándome en diferentes facetas del teatro, pasando por improvisación, dirección o teatro físico en diferentes escuelas y con diferentes maestros (La Cuarta Pared, Residui, Calambur/Marcelo Díaz, Steward Peña, Gregorio Amiscuzi).

Como artista he expuesto mi obra en Madrid, Barcelona y Bélgica, pero hace años que abandoné lo plástico

por lo escénico. Desde 2010 he actuado con distintos proyectos y formaciones en escenarios de gran parte de España, Argentina, Italia y Francia.

Como Looping Greis me he movido a nivel estatal en escenarios de Madrid, Cuenca, Segovia y Valencia destacando eventos de música y *performance* como Acción Mad! 14 y 15, Festival Actúa Madrid, Festival Permutaciones, etc.

En 2012 fundé Las Texidoras, banda de música de autora en la que compongo, canto y toco la guitarra. <https://greisylastexidoras.bandcamp.com>

He recibido los siguientes premios:

- 2016 | Premio en el XVIII Concurso Nacional Pasión Rock.
Premio en el Certamen Barrio del Pilar, Madrid.
- 2015 | Premio Certamen Jóvenes creadores Ayto. de Madrid.
- 2014 | Premio I concurso de banda emergentes ESMUVA.

2013 Premio al mejor directo en Noisse Off festival.

Actualmente compagino mis dos proyectos personales, Looping Greis y Las Texidoras con Tabarilea percussion, grupo de percusión, danza y canto <http://www.tabarilea.com/>

Contacto:

+34 686972020

loopinggreis@gmail.com

www.facebook.com/loopinggreis

Enlaces.

Looping Greis "2.0".

https://www.youtube.com/watch?v=lxhPZHh8a1A&list=PLcCaW_Q5y8yIiwRDohVgWr_ku-AwWqLsg
Tráiler "VIDA (una...)" <https://www.youtube.com/watch?v=6-gvwB-0dAog>

Canal de You Tube: <https://www.youtube.com/graciataxidorgreis>

Facebook: www.facebook.com/loopinggreis

Texidoras: www.texidoras.bandcamp.com

THE LAST ASSEMBLY

The Last Assembly

THE LAST ASSEMBLY

“The Last Assembly” es una obra de teatro inspirada en “Así habló Zaratustra” de Nietzsche.

El público va a asistir a una congregación de una sociedad en su extremo. Sus representantes se han reunido para lamentar la pérdida del misterio divino y para discutir la profecía del ‘Superhombre’. Finalmente la discusión se convierte en un sacrificio ritual necesario para que la profecía se cumpla.

En términos técnicos se podría describir a la obra de ‘danza-teatro expresionista grotesco que aspira a la metamorfosis metafísica’. La obra, ausente de un lenguaje común, se caracteriza por una estructura idiosincrásica, un humor absurdo y un vestuario poco ordinario.

“The Last Assembly” es un grupo de teatro que reside y trabaja en Madrid, constituido por miembros de diferentes nacionalidades cuyo objetivo común es la búsqueda de una experiencia teatral auténtica.

Todos nosotros somos *performers* autodidactas, que aprendemos diferentes técnicas de voz y cuerpo experimentando.

Como grupo, llevamos dos años de intenso trabajo, en los cuales hemos desarrollado una obra original en seis escenas basadas libremente en ‘Así habló Zaratustra’ de Friedrich Nietzsche.

La obra contiene ocho personajes: Eternidad, el Sol, el Santo, el Corazón Viejo, el Estómago de la Existencia, la Pequeña Verdad Desnuda, el Último Hombre y la Única Mujer.

Todos estos personajes tienen una forma singular de expresarse verbal y físicamente. Cuando estamos dentro de la *performance*, nuestra búsqueda gira en torno a un contacto directo (no necesariamente verbal) con el público con la intención de que se involucren lo máximo posible.

El nombre de nuestro grupo de teatro ‘La Última Congregación’ y el nombre de la obra son uno y el mismo, ya que llevamos trabajando y desarrollando el mismo proyecto durante dos años. Para nuestra forma de trabajar, este proceso ‘lento’ es esencial. Durante este tiempo que hemos pasado ensayando, los personajes de la obra se han

convertido en algo como una familia. Ahora, cada miembro del grupo se identifica fuertemente con su personaje, quien no es un ser ‘acabado’ sino una personalidad sometida a una continua evolución. Como en la vida real, estas personalidades se vuelven más y más complejas con el tiempo.

El grupo realizamos una primera representación en *La Trasera* de la facultad de Bellas Artes en el año 2013. En Noviembre del año 2014 “The Last Assembly” fue invitado a mostrar su proceso creativo en el festival Acción!Mad2014. A modo de microrresidencia, nos instalamos en la Nave 16 de Matadero, realizando ensayos abiertos al público y mostrando nuestro proceso de investigación. Durante tres días seguidos trabajando en abierto. También incurrimos en la conferencia “Verdad, Acción o Beso” del ciclo “Universidad Popular” de Lilli Hartmann y David Armengol, infiltrándose entre el público y experimentando distintas influencias afectivas con los asistentes. Esta performance se llevó a cabo en el Centro de Arte Dos de Mayo en abril del 2014.

The Last Assembly

“The Last Assembly” is a piece of theatre inspired by Nietzsche’s “Thus spoke Zarathustra”

The audience is going to witness the assembly of a society pushed to the limit. Its representatives have come together to bemoan the loss of divine mystery and to discuss the prophecy of the “Superman”. Finally, the discussion turns into a ritual sacrifice necessary for the prophecy to come true.

In technical terms one might describe the work as “expressionist grotesque dance-theatre which aspires to metaphysical metamorphosis”. The work, stripped free of common language, is characterised by an idiosyncratic structure, absurd humour and far from ordinary costume.

“The Last Assembly” is a theatre group residing and working in Madrid, made up of members from different nationalities whose common goal is the search for an authentic theatre experience.

We are all self-taught performers, who have learnt different voice and body techniques by experimenting.

As a group, we have been working intensely together for two years, during which we have developed an original work in six scenes loosely based on “Thus Spoke Zarathustra” by Friedrich Nietzsche.

The work contains eight characters: Eternity, the Sun, the Saint, the Old Heart, the

Guts of Existence, the Little Naked Truth, the Last Man, and the Only Woman.

All of these characters have a unique way of expressing themselves verbally and physically. When we are doing the performance our search revolves around direct contact (not necessarily verbal) with the audience, with the intention of making it as involved as possible.

The name of our theatre group, “The Last Assembly” and the name of the work are one and the same, because we have been working on and developing the same project for two years. For our way of working, this “slow” process is essential. During this period we have spent rehearsing, the work’s characters have become something akin to a family. Now, each member of the group identifies closely with his/her character,

which are not “finished” beings but, rather, personalities that are subject to continued evolution. As in real life, these personalities become increasingly complex with time.

The group presented its first performance at the back of the Fine Arts faculty in 2013. In November of 2014 “The Last Assembly” was invited to demonstrate its creative process at the Acción!Mad2014 Festival. As a sort of mini-residency, we moved to Warehouse 16 of the Matadero, carrying out open-house rehearsals and demonstrating our investigative process. We also participated in the “Verdad, Acción o Beso” conference as part of Lilli Hartmann and David Armengol’s “Universidad Popular” season, infiltrating the audience undercover and experiencing a range of affective influences with the attendees. This performance was put on at the Dos de Mayo Arts Centre in April 2014.

The Last Assembly

Nuestra primera representación se realizó en mayo del año 2013, en La Trasera de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Al ser la primera vez, mostramos nuestra obra en una fase más básica que la actual.

“La Última Congregación” se creó a partir del grupo de teatro Legos, inscrito en el programa de Acciones Complementarias, coordinado por el Vicedecano de Cultura de la Facultad de Bellas Artes. Hemos incurrido en la conferencia “Verdad, Acción o Beso” del ciclo “Universidad Popular” de Lilli Hartmann y David Armengol, infiltrándonos entre el público y experimentando distintas influencias afectivas con los asistentes. Esta *performance* se llevó a cabo en el Centro de Arte

Dos de Mayo en Abril del 2014. En Noviembre del año 2014 fuimos invitados a mostrar nuestro proceso creativo en el festival Acción!Mad2014, dirigido por la “performer” Nieves Correa. A modo de microrresidencia, nos instalamos en la Nave 16 de Matadero, realizando ensayos abiertos al público y mostrando nuestro proceso. Durante tres días seguidos trabajamos en abierto.

Integrantes del grupo

Los integrantes del grupo son los siguientes:

- Clara Durán (Madrid, 1991) se graduó en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid en 2014. Estudió un año en Chicago en la Universidad Loyola en Studio Art/Photography y obtuvo una beca por la universidad para un proyecto de investigación en procesos fotográficos alternativos del siglo XIX, presentado en un simposio en 2013. Ha trabajado como fotógrafa para el Departamento de Bellas Artes, Música y Teatro, y como investigadora y traductora para el Museo LUMA. Ha trabajado para el artista Javier Vallhonrat, y ha colaborado con otros

artistas como Teresa Margolles. Ha formado parte de varios talleres de poesía, ecología, teatro y *performance*. Hace numerosos trabajos como diseñadora y fotógrafa *freelance*. Su obra personal investiga las relaciones entre fotografía, pintura, poesía y *performance*. Ha expuesto en Chicago, Madrid y Londres. Actualmente estudia un master en Artes Visuales; Bellas Artes Digitales en la University of the Arts London becada por la Fundación Mutua Madrileña.

- Pablo Durango se licenció en Bellas Artes en la UCM de Madrid. Realizó el Máster en Creación Audiovisual Contemporánea en la Escuela Lens. Cofundador del espacio autogestionado “El Tipi”. Seleccionado para Entreacto 2014 en la galería L21 y en Intransit 2015. Formó parte de “Artistas en residencia” del CA2M y LCE en el año 2016. Seleccionado en la segunda convocatoria de artistas de La Colmena. Ha participado en las últimas tres ediciones del festival Acción!Mad (2012, 2013 y 2014). Expuso en la Galería Louis 21 en la convocatoria “Entreacto”. Ha participado también en la exposición “SeAlquila Estado” y en The Bussey Building con el proyecto “MilesKm”. Ha participado también en actividades en el CA2M con Norberto Llopis, Tania Bruguera y Teresa Margolles. Ha participado en los siguientes proyectos colectivos: Dobleplusbueno, BellasArtesvsTabacalera, Colectivo Name, Película “crisis”.

- Claudia Andrea de Santiago. Nacida en San Luis Potosí, México en 1993. Con residencias previas en Inglaterra, Cd. Juárez y Eslovaquia donde estudió *Arte y Ballet* en Academia y Música en Conservatorio, actualmente cursa el Grado en Bellas Artes en la UCM y colabora con el programa Bing de la Universidad de Stanford. Ha trabajado

en *performance* con La Más Bella en el Reina Sofía y con Teresa Margolles en el CA2M y forma parte de The Last Assembly desde sus inicios en el 2012 a través del Grupo de Teatro Legos de la UCM Bellas Artes el cual coordinó por un breve tiempo. Su trabajo personal se centra principalmente en la fotografía y el dibujo buscando los enlaces entre un medio material con la expresión corporal y la percepción.

- Alejandro Otero Martín terminó sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la UCM en el 2013. Fundador del grupo de Teatro Legos, ha participado en el Festival Acción!Mad 2012 formando parte del colectivo “ΣØ”, por otra parte fue seleccionado para la exposición del Certamen de Jóvenes Artistas 2012. Actualmente reside en Roma, su última exposición fue realizada en el Radisson Blues hotel para el Festival de Cine de Roma, llamada “Deja Vu Kino / FRAGMENTI DI CINEMA”.

- Adrián Más Rodríguez. Nacido en Cartagena, Murcia, España. Cursando actualmente el Grado en Bellas Artes en la UCM. Llegó a The Last Assembly a través del Grupo de Teatro Legos de la UCM Bellas Artes. Su trabajo personal se centra en la investigación y la práctica de la comedia como herramienta crítica.

- Antonio López Espinosa (Madrid, 1993). Tras un año de estudios en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid y dos años en grado de Bellas Artes, decide mudarse a Londres, ciudad en la que reside realizando estudios de danza contemporánea en “The place”. Actualmente, trabaja cada temporada como costurero para Hannibal Laguna en Cibeles Madrid Fashion Week (desde 2010), además de estar solicitando el acceso en la University of Arts London.

LAURA TORRES BAUZÀ

EDEN

EDEN

Una revisión del ideal de progreso

E DEN consiste en una instalación audiovisual vinculada a la infraestructura conocida como *Eden Project*, un complejo medioambiental de 50 hectáreas que alberga en su interior un amplio abanico de las especies vegetales que habitan el planeta. Éste, situado en Cornwall (Inglaterra), fue llevado a cabo en un espacio previamente destruido por el ser humano; una cantera abandonada una vez agotados sus recursos útiles. Desde su inauguración, el *Eden Project* se define a sí mismo como prueba fáctica de la realización de la utopía y como símbolo de esperanza respecto a la formulación de otros futuros posibles. Debe mencionarse, sin embargo, que la reconstrucción del espacio en cuestión no ha consistido en la regeneración de las características del entorno previo a su desgaste, sino en la incorporación de

dos ambientes no autóctonos como son el mediterráneo y el trópico siendo necesario, por tanto, la generación de todo un aparato tecnológico para su viabilidad y sustento.

El motivo que persigue esta propuesta es tratar de analizar, a través del este ejemplo concreto, las estructuras mentales que proyectan sentido en la realidad que nos rodea, partiendo de la idea de que una infraestructura utópica de tales características, empujada por el éxito del programa baconiano y el desarrollo tecnológico, podría estar hablándonos de las flaquezas de un ideal de progreso todavía heredero del relato bíblico, teniendo como finalidad la recuperación de un paraíso perdido para recuperar, con ello, la proximidad del hombre a lo divino.

EDEN, 2016. Frame video Full HD color.
Duración pendiente. Autora:
Laura Torres Bauzá.

Lo que mueve mi producción artística es la intención de aproximarme a ciertos productos de la sociedad contemporánea que podrían hacer visible la herencia mítica que condiciona nuestra actual relación con el mundo. Me persigue la idea de cómo ocupamos el mundo físicamente, simbólicamente y en relación con los otros, considerando el cuerpo-sujeto y su condición temporal como primera frontera entre yo y el mundo. En esta tesitura, el individuo no puede convertirse en otra cosa que en el intérprete de un mundo desconocido que se ve simbolizado por la necesidad, quién sabe si instintiva, de entenderlo. Tratar de rodear las vías para mirar desde otra perspectiva los productos obtenidos del deseo de aprehenderlo es lo que más me cautiva, pues veo en este pasatiempo la posibilidad de conocernos un poco mejor a nosotros mismos y al imaginario narrativo que nos conforma.

EDEN

A review of the ideal of progress

E DEN consists of an audio-visual installation linked to the infrastructure known as the *Eden Project*, a 50-hectare environmental complex hosting a wide range of the specimens of vegetation inhabiting the planet. Located in Cornwall,

it was installed in a space previously destroyed by human beings; a quarry that was abandoned once its useful resources dried up. Since its inauguration, the *Eden Project* has defined itself as factual proof of the realisation of utopia, and as a symbol of hope with regards to the formulation of other possible futures. We should, however, mention that the reconstruction of the site in question did not mean the regeneration of the characteristics of the environment prior to its exploitation, but rather the introduction of non-native environments such as the Mediterranean and Tropical, it therefore being necessary to generate an entire technological apparatus to support and make it viable.

The purpose being pursued by our work is to attempt to analyse, through this specific example, the mental structures that project sense in the reality that surrounds us, based on the idea that a utopic infrastructure of such characteristics, pushed to the fore by the success of the Baconian programme and technological development, might be speaking to us of the weaknesses of an ideal of progress that still draws on a Biblical narrative, and whose final end is the recovery of a lost paradise and, thereby, to bring man closer to the divine.

The thing that motivates my artistic production is the intention of addressing certain products of contemporary society which might increase the visibility of the mythical heritage which conditions our current relationship with the world. I am concerned by the idea of how we deal with the world physically, symbolically and with regards to others, considering the body-subject and its temporary condition as the primary boundary between the self and the world. From this per-

spective, the individual cannot become anything other than the interpreter of an unknown world who is symbolized by the necessity – perhaps instinctive – to understand it. To try to go round the tracks in order to adopt a new perspective on the products obtained by the desire to apprehend it is what captivates me the most, because in said pastime I see the possibility of understanding ourselves and the imaginary narrative of which we consist a little better.

Fotografía: Núria Guerra

Laura Torres Bauzà

Palma de Mallorca, 1990

Formación

2016: Máster en Estudios comparativos en literatura, arte y pensamiento. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.
 2014: Máster en Producción e investigación artística, Universidad de Barcelona.
 2012: Licenciatura en Bellas Artes, Universidad de Barcelona.

Exposiciones

2017: *Lógica de la conjetura*. Sala d'Art Jove. Barcelona.
 2016: *Dolor de ser i no ser tu: desig*. Fundación Felicia Fuster. Barcelona.
 2015: *Archivo intervenido, Ciudad tomada*. Festival de arte contemporáneo de Saltillo. México.
 2015: *Radiografies*. Galería Xavier Fiol, Palma.
 2015: *Festival internacional de vídeo Entre Islas* (exposición itinerante: Tenerife, Etiopía, Haití, Ecuador, etc).
 2014: *Tabula Rasa: videoprojeccions*.

MUU Gallery, Helsinki.

2013: *Identidades: espacio, lugar, territorio*, Festival Palmaphoto, Galería Aba Art, Mallorca.
 2013: *All self-publishing*, The Private Space, Barcelona.
 2013: *Técnica Mixta*, Fundación Vila Casas, Barcelona.

Premios, becas y residencias

2017: *Residencia en Nau Estruch*. Sabadell.
 2016: *Premio Bòlit Mentor* de residencias artísticas en institutos de secundaria. Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona.
 2016: *Premio de poesía Amadeu Oller para Poetas inéditos*. Barcelona.
 2016: *Ayudas a la creación de proyectos artísticos*. Sala d'art jove. Generalitat de Catalunya.
 2015: *INJUVE Ayudas a la creación joven*. Gobierno de España.
 2015: *Intransit*. C arte C, Madrid.

2015: *Beca Perspective HCV*, Càtedra de Arte y enfermedades de la Universidad Politécnica de Valencia.
 2014: Residencia en *Laboratori ca l'Isidret Edicions*. Vilafranca del Penedès. Cataluña.
 2014: *Premio Ciudad de Manacor Ex Aequo*. Manacor. Mallorca.

Publicaciones

2016: *L'inhabitable* (poemario). Editorial Galerada. Barcelona.
 2015: *Laboratori*. Ca l'Isidret Edicions. Barcelona.
 2015: *Radiografies*. Galería Xavier Fiol, Palma.
 2015: *Tabula Rasa*. Institut d'estudis Baleàrics. Palma.
 2015: *Over the real*. Festival internazionale videoarte Viareggio. Italia.

Contacto

<http://www.laurabauza.com/>
lauratorresba@gmail.com

ORIOI VALLÈS Y JOAN CASARES

Smack 7 dab

SMACK 7 DAB

Nuevo proyecto discográfico

SMACK 7 DAB, la banda liderada por Oriol Vallès y Joan Casares, presenta su nuevo proyecto discográfico. Con la colaboración especial de dos de los músicos en más demanda de la escena del jazz español, Perico Sambeat y Toni Belenguer, forman un septeto dedicado íntegramente al repertorio original. El sello discográfico internacional Fresh

Sound New Talent lanzará el nuevo álbum en verano de 2017.

La banda nació en 2015 y durante su corta existencia ha tocado ya en los espacios más relevantes de la escena catalana: Jamboree, Jazzsí, Nova Jazz Cava de Terrassa... También ha participado en festivales de jazz como: Festival Jazz

Terrassa, Festival de Jazz de Banyoles, Festival de Blues de Cerdanyola, Estival d'Igualada.

Los líderes de la banda terminaron la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMuC) en junio de 2015 presentando SMACK 7 DAB como Proyecto de Fin de Grado, obteniendo Matrícula de Honor.

▲ Jesse, Lluç y Oriol en la grabación del primer disco de la banda (Nova Jazz Cava).

A finales de ese mismo año lanzaron su primer proyecto discográfico: Casares presenten: SMACK 7 DAB, featuring Jesse Davis, el saxofonista de trayectoria internacional, nacido en Nueva Orleans.

SMACK 7 DAB, the band led by Oriol Vallès and Joan Casares, presents its new record project. With the special collaboration of two of the musicians in most demand from the Spanish jazz scene, Perico Sambeat and Toni Belenguer, they make up a septet entirely devoted to an original repertory. The international record label Fresh Sound New Talent will release their new album in the summer of 2017.

The band came into being in 2015, and during its short existence it has already played at the most important venues on the Catalan scene: Jamboree, Jazzsí, Nova Jazz Cava de Terrassa... It has also participated in jazz festivals such as: Festival JazzTer-

rassa, Festival Jazz de Banyoles, Festival de Blues de Cerdanyola, Estival d'Igualada...

The band leaders graduated from the Catalan College of Music (ESMuC) in June 2015, presenting SMACK 7 DAB as their

Final Degree Project, obtaining a Distinction. At the end of that same year they released their first record project: Oriol Vallès and Joan Casares present: SMACK 7 DAB, featuring Jesse Davis, an internationally-renowned saxophonist, born in New Orleans.

▲ SMACK 7 DAB + Jesse Davis en la Nova Jazz. Cava de Terrassa (diciembre, 2015).

Oriol Vallès y Joan Casares

Joan Casares nace en Barcelona en 1993. Pasa los primeros años de su trayectoria musical tocando de forma autodidacta. A los 18 años es aceptado en el ESMuC, donde recibe clases de los grandes bateristas Jo Krause y David Xirgu. En 2016 viaja a Nueva York donde estudia con el prestigioso maestro de baterías Kenny Washington. Más tarde es aceptado para cursar el Máster en el Conservatorium van Amsterdam, ciudad donde reside actualmente y donde ha tenido la oportunidad de tocar con músicos de renombre internacional como Logan Richardson o Dick Oatts.

Oriol Vallès nace en Terrassa el 1993 y empieza a tocar la trompeta a los 8 años. Sus primeros mentores musicales son Josep Maria Farràs y Guim García. Ha estudiado en el Conservatori Superior de Música del Liceu, en Koninklijk Conservatorium Brussel (Bélgica), en Codarts Rotterdam (Holanda) y en la ESMuC (donde recibió clases de los trompetistas Matthew Simon y Mireia Farrés y se graduó en 2015 con Matrícula de Honor). En 2016 es aceptado en Manhattan School of Music, oportunidad que le permite establecerse en Nueva York y estudiar con prestigiosos músicos como Vincent Herring, Dave Liebman, Scott Wendhold...

VISCEPATIK

Bits & Beats

BITS & BEATS

Escénicas transdisciplinares interactivas

“Bits & Beats” es el nuevo proyecto escénico de teatro interactivo de Viscepatik.

Una experiencia inmersiva en la que los protagonistas y el público entremezclan sus roles durante la escenificación, per-

mitiendo que cada representación sea conducida de forma única e irreplicable. Utilizando como código la comunicación gestual, ya que la pieza es totalmente muda, los protagonistas interactúan con el público y con una serie de sensores digitales instalados en escena. Los sen-

sores, espectadores invisibles y objetivos interpretan las individualidades de cada actor sobre el escenario, transmiten los datos recibidos sobre gestos y movimientos, y los traducen según los criterios de programación introducidos a través de un software libre propio crea-

▲
Diferentes momentos durante la representación.

do por Viscepatik a tal efecto. El resultado es una instalación audiovisual en constante transformación, que los protagonistas utilizan para crear, modificar o componer, a tiempo real, su propio entorno.

El título (y resumen de la pieza) es por un lado ambiguo fonéticamente, y transparente en lo que al significado se refiere. La relación entre los “bits”, el formato de transcripción de los datos digitales y los “beats”, homófona a la palabra “mordiscos”, evoca la teatralidad de dicho gesto, que puede entenderse como biológico, protector, agresivo o incluso sensual según el contexto y la compañía en que se emplee. Su traducción literal es la de “latidos”, pero aplicado al lenguaje musical podría entenderse como el compás, el propio ritmo. Una obra transdisciplinar que recorre las Artes, desde la composición musical y los gráficos generativos hasta la programación de sensores, pasando por la danza, los audiovisuales o el teatro.

Viscepatik basa su trabajo sobre la interacción entre los elementos analógicos y los diferentes componentes digitales existentes en su obra, centrándose en las intersecciones comunicativas que unen y separan los mundos reales de los virtuales. El uso de herramientas como ordenadores, sensores, chips, controladores, proyectores, cámara web o sistemas de sonido multicanal son comunes en sus producciones, y pueden verse al lado de tintas, tuercas, sierras, lentes o incluso un piano de cola si se visita su taller durante una jornada de trabajo. Sus proyectos se conciben como un proceso creativo abierto, y vuelcan en su desarrollo tanto sus investigaciones teóricas como sus experiencias prácticas.

Bits & Beats

Cross-disciplinary interactive stagings

“Bits & Beats” is the new interactive theatre stage project from Viscepatik.

An immersive experience in which protagonists and audience interchange their roles during the staging, allowing for each performance to be undertaken in a unique and unrepeatable manner. Using gesture-based communication as its code, given the piece is completely silent, the protagonists interact with the audience and with a series of digital sensors installed on stage. The sensors, invisible and objective spectators, interpret the unique aspects of each actor on stage, and transmit the data they receive concerning gestures and movements, and translate them in accordance with programming criteria introduced via a free in-house software created for this purpose by Viscepatik. The result is an audio-visual installation in constant transformation, which the protagonists use to create, modify and compose their own surroundings in real time.

The title (and summary of the piece) is by turns phonetically ambiguous and transparent in terms of its meaning. The relationship

between the “bit”, the format for transcribing digital data and the “beats”, which sounds like “bites” evokes the theatricality of said gesture, which can be understood as biological, protective, aggressive or even sensual, depending on the context and company in which it is used. Applied to music, beats can be understood as the time signature, as rhythm itself. The title of the project is the entry hall to the mix of materials and styles which make up the staging. A cross-disciplinary work which takes a tour of the Arts, from musical composition and creative graphics to the programming of the sensors, passing through dance, audio-visuals and theatre.

Viscepatik bases its work on the interaction between analogue elements and the varying digital components that exist in its oeuvre, focussing on the communicative intersections that unite and separate the real and virtual worlds. The use of tools such as computers, sensors, chips, controllers, projectors, web cameras or multi-channel sound systems is frequent in its productions, and these can be seen sitting side by side with dyes, bolts, saws, lenses or even a grand piano if you visit the studio on a work day. Viscepatik’s projects are conceived of as open creative processes, and their undertaking involves both theoretical research as well as practical experience.

► Fotograma del escenario con algunos de los elementos audiovisuales interactivos en funcionamiento.

VISCEPATIK

Galicia, 2012

Tras años de trayectoria artística individual, Ana Alonso y David Brey deciden unir sus talentos en un proyecto en común en el que dar respuesta a sus necesidades creativas, interrogantes personales e inquietudes artísticas. Así eclosiona el colectivo de artes digitales VISCEPATIK, una incubadora de proyectos que desde 2012 les permite realizar numerosas creaciones en conjunto.

Actualmente alternan sus producciones artísticas con sus estudios de investigación en los programas de Doctorado de la Universidad de Barcelona y Universidad de Vigo.

Proyectos:

2016 *Séptimo Sentido* (Modo, Galicia). Bits&Beats (INJUVE, Madrid). Sonosféric (StripArt016, Barcelona).

2015 *Human Drum* (Arts Santa Mónica, Barcelona). ElectroCabaret (Artist-in-Residence L'Estruch, Sabadell). Kalleidomelodik (Matics, Barcelona).

2014 *Laberinto Interactivo* (AiR MediaEstruch, Barcelona). Metamorfance (IX Mostra Convent Sant Agustí, Barcelona). Kumharas (BloopFestival, Ibiza).

2013 *Constantes* (AiR BocaNord, Barcelona). 2012> Delirium Tremens (Die Keure, Brugge).

Formación:

2016 Programa de Doctorado (UB, Vigo).

2015 Máster Música como arte interdisciplinar (UB, ESMUC, URV)

2014 Master en Sonología.

2013 Postgrado en Diseño de Nuevos Sistemas Interactivos Mu-

sicales. (UPF). Postgrado en Técnicas y Tecnología en la Producción Musical. (ESMUC).

2012 Licenciatura Facultad de Bellas Artes (UVigo)

2011 Leioa Euskal Herriko Unibertsitatea. País Vasco (Seneca)

2009 Universitatea de Arta George Enescu. Iasi. Romania (Erasmus)

1995-2007 Conservatorio Música (Reveriano Soutullo)

Contacto:

3w.VISCEPATIK.com
viscepatik@gmail.com
@VISCEPATIK

LINKS app INJUVE:
www.viscepatik.com;
www.viscepatik.bandcamp.com;
www.vimeo.com/viscepatik

IAN WAELDER

*Centro de Investigación Artística
HANGAR de Lisboa*

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA HANGAR DE LISBOA

Anotaciones que he seleccionado del libro “The Forbidden Conjunction”, del artista Raphaël Zarka

El trabajo principal que terminé desarrollando lleva por título Professional Portraits (A Chronicle of Skateboarding). Consta de una instalación de 72 piezas consistentes en unas impresiones láser sobre papel de esbozo de 90 gr. de 21x28 cm cada uno.

Esta serie forma parte de varios trabajos que han derivado de mi interés por explorar la cultura del monopatín de la que formo parte desde hace 11 años. El propio título viene dado por el ensayo “The Forbidden Conjunction” del artista y *skater* francés, Raphaël Zarka y que forma parte del li-

bro “On a day with no waves. A chronicle of skateboarding. 1779-2009” (Editions B42). En este libro, además de establecer una conexión entre la práctica artística y el *skate*, Zarka ofrece un repaso a los hechos relevantes que han configurado la forma en que conocemos hoy por hoy el monopatín contemporáneo, teniendo como referencia libros como “Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body” de Iain Borden (Berg Publishers) o revistas como The Skateboard Mag o Thrasher, entre otras, que han recopilado/creado la historia desde los 70 hasta el día de hoy. En cada página del libro, me llamó la aten-

ción el hecho de que cuando algo relevante coincidía con el nacimiento de un *skater* hoy reconocido, lo resaltaba. “Birth of Natas Kaupas”. Para luego, a medida que el libro avanza, ver como el propio Natas Kaupas (unas páginas antes un recién nacido) ya estaba marcando algo que cambiaría la manera de entender la arquitectura y el monopatín para siempre.

Por lo tanto, la razón de ser de esta serie es recopilar retratos que he ido haciendo de diferentes *skaters* que me han influido personalmente y a la historia del monopatín. Se trata de frames de vídeos de *skate* que he reencuadrado para destacar las caras y luego impreso con una impresora láser monocroma sobre papel de esbozo de 90 gr.

Me interesa ver cómo se crea toda una red entre retrato y retrato, ya que no están organizados de forma cronológica. En una parte tienes a un joven Guy Mariano que, influido por Mark Gonzales, marcaría a otra generación como la de Anthony Pappalardo, Marisa dal Santo u Omar Salazar. Se podría hacer un paralelismo muy fácil con el mundo de la música o la propia historia del arte. Es una mezcla de varias generaciones que a la vez están sobradamente conectadas y que con sus rostros definen la historia de toda una cultura que ha dejado sus marcas en las calles de todo el mundo durante décadas.

También la estancia me ha dado pie a empezar una nueva serie de trabajos, como la

▲
Vistas del estudio de trabajo.

▶ Vistas de instalación de la presentación del trabajo desarrollado durante la residencia.

que lleva por título “End of a Sequence” y consiste en el escaneado de imágenes de revistas de *skate* que encontré en Portugal en las que aparece la secuencia de un truco y me apropio de la foto del momento en que el patinador aterriza la maniobra sobre el módulo arquitectónico que fue concebido para un uso totalmente distinto al de ser patinado. En estas imágenes las tablas son borradas con la intención de dejar toda evidencia visual del monopatín para enfocar directamente las posturas que quedan en relación con el espacio, dando un aspecto totalmente *performático* fuera de contexto en un entorno urbano.

Two-month residency at the HANGAR Centre for Artistic Research in Lisbon

The project undertaken during my residency at HANGAR Lisbon is a series of work in process derived from the world of skateboarding, the environment of the city itself and a range of notes I have selected from the book *The Forbidden Conjunction*, by the artist Raphaël Zarka

The main work I ending up carrying out goes under the title *Professional Portraits (A Chronicle of Skateboarding)*. It is made up of an installation of 72 works consisting of laser prints on 90g sketching paper, each one measuring 21x28cm.

This series forms part of various works which have derived from my interest in exploring the skateboarding culture which I have been involved in since I was 11. The title itself comes from the essay “The Forbidden Conjunction”, by the French artist and *skater* Raphaël Zarka, included in the book “On a day with no waves. A chronicle of skateboarding. 1779 - 2009” (Editions B42). In this book, apart from establishing

a connection between art and skateboarding, Zarka provides an overview of the most important facts making up the way in which we see contemporary skating today, referring to books such as “Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body” by Iain Borden (Berg Publishers) or magazines such as *The Skateboard Mag* or *Thrasher*, which have compiled/created histories of skating from the 70s to the present day.

I was struck, on each page of the book, by the fact that when some important event coincided with the birth of a *skater* of renown today, he highlighted it.

“Birth of Natas Kaupas”. To then, as the book advanced, see how Natas Kaupas himself (a newly born just a few pages earlier) was now making marks which would change the way architecture and skateboarding would be conceived of forever.

It is as such that the *raison d'être* of this series is to compile portraits I have been making of *skaters* who have influenced me personally, and who have marked the history of skating. These are skateboarding video shots which I have reframed in order to highlight their faces and then printed using a monochrome laser printer on 90gr sketching paper.

I am interested in seeing how an entire network is created, from portrait to portrait, given that they are not ordered chronologically. At one point you have a young Guy Mariano who, influenced by Mark Gonzales, would mark another generation like that of

Anthony Pappalardo, Marisa dal Santo or Omar Salazar. One could easily draw parallels with the world of music or art history itself. This is a mixture of various generations which are closely connected to each other, and whose faces define the history of an entire culture which has left its mark on the streets of the whole world over recent decades.

This residency has also let me to embark on a new series or works, such as one called “End of a Sequence” which consists in the scans of images from skateboarding magazines which I found in Portugal, in which a trick sequence is being captured, and where I take hold of the photo of the moment at which the skater is landing from the trick on the architectural element which was designed with a function far from skating in mind. In these images the boards have been erased in order to delete any visual trace of the skateboard and thereby focus directly on the bodily postures that remain with regard to the space, providing an entirely performance-oriented appearance out of context in an urban setting.

Ian Waelder

Madrid, 1993

Exposiciones individuales y dúos

- 2016 SUEDE. L21 Gallery. Palma de Mallorca.
Dear Leg,. (c/ Bel Fullana). Bace-
los Gallery. Madrid.
Ruido. (c/ Èlia Llach). Ana Mas
Projects Gallery. Barcelona.
Photographs. Fundació Forvm.
Tarragona.
- 2015 To play with heights with a kind of
void. DAFO Projectes. Lleida.
El Biombo y el Eco (c/ Felipe
Mujica). Salón. Madrid. España.
The noise, the traces and the
marks. LOCAL Arte Contempo-
ráneo. Santiago de Chile.
Believe Me, I Tried. Chirivella So-
riano Foundation. Valencia.
- 2014 After a Hippie Jump. L21 Gallery.
Madrid.
- 2013 Cover. Espazo Miramemira. San-
tiago de Compostela.
Side/walk. Palma Photo '13. L21
Gallery. Palma de Mallorca.

Exposiciones colectivas

- 2016 LENGUAJE. L21. Palma de Ma-
llorca.
Biennal d'Art Ciutat d'Amposta.
Lo Pati. Amposta.
Do you believe?. Fabra i Coats
Centre D'Art. Barcelona.
- 2015 Untitled Miami Beach. Miami.
Artists in residence at NauEs-
truch. Campanar de Sant Félix.
Sabadell.
Hot drinks and minimal punk. L21
Gallery. Palma de Mallorca.

- ARCO Madrid. L21 Gallery. Ma-
drid.
Ciutat de Palma. Casal Solleric.
Palma de Mallorca.
- 2014 The Apartment (piloto). L21 Ga-
llery. Palma de Mallorca.
AGRICULTORS. Sant Andreu
Contemporani. Barcelona.
Queso de cobra. Casas da He-
dra. Santiago de Compostela.
Ende der party. Tokonoma. Kas-
sel.
Present Indicatiu. Fabra i Coats.
Barcelona.
Aprender a caer. La Casa Encen-
dida. Madrid.
Misha Bies Golas: 27 Negros.
CGAC. Santiago de Compostela.
Behind the scenes. CAC Ses
Voltes. Mallorca.
¿Por qué la noche...?. Panal361.
Buenos Aires.
Sobre el muro. L21 Gallery. Ma-
drid.
Ciutat de Palma. Casal Solleric.
Palma de Mallorca.
- 2013 Centro cultural Can Gelabert. Bi-
nissalem, Mallorca.
Objetos. L21 Gallery Palma de
Mallorca.
- 2012 All In. Galería SKL. Palma de Ma-
llorca.
OUT FOTO 2012. Espacio
WAKA. Palma de Mallorca.
"VIAS SUBVERSIVAS". Centro
Sa Possessió. Palma de Mallorca.
Blurb Photography Book Now
2011. Aperture Gallery. Nueva York.

Art Jove. Ses Voltes. Palma de
Mallorca.

Menciones, Premios

- 2015 Finalista. Ciutat de Palma.
2014 Primer premio. Full Contact.
SCAN International Photography
Festival.
Finalista. Miquel Casablanças.
Sant Andreu Contemporani.
Mención de honor. Premio Ciutat
de Palma.
2011 "People's Choice". Photography
Book Now by Blurb.

Becas

- 2016 Ayudes CAC Ses Voltes.
2015 INJUVE Ayudas Creación Joven.
2014 Full Contact. SCAN International
Photography Festival. Tarragona.
Café Dossier II. La Tabacalera.
Madrid (Spain).
2013 III Encontro Artistas Novos. Cida-
de da Cultura. Santiago de Com-
postela (Spain).

Residencias

- 2016 HANGAR Lisboa.
2015 NauEstruch Sabadell.
2014 Tokonoma. Kassel.
Panal361. Buenos Aires.

Contacto

Email: com@ianwaelder.info
Web: www.ianwaelder.info
Galeria L21 www.l21gallery.com
Instagram: @ianwaelder

ZEMOS98

#SelfiesMacarena

#SELFIESMACARENA

La autorrepresentación en la era digital

ZEMOS98 es una iniciativa que trabaja e investiga sobre cultura libre, innovación social y narrativas contemporáneas. Ha organizado durante 17 años el Festival ZEMOS98, una referencia internacional en temas relacionados con cultura digital y experimentación narrativa. Actualmente dispone de un espacio en el distrito sevillano de la Macarena que sirve de sede y en el que también desarrolla diferentes actividades para las vecinas y vecinos. *#SelfiesMacarena* ha sido un proyecto con el que se han puesto en marcha diferentes actividades centradas en el espacio con las que seguir fomentando la apropiación del mismo por parte de los ciudadanos, y con las que además seguir trabajando con los jóvenes de la zona en torno a la cultura digital.

El *leitmotiv* que ha servido de paraguas de todo el proyecto ha sido la autorrepre-

sentación en la cultura digital, y ha sido el que ha vertebrado las actividades desarrolladas durante 2016 en el espacio de ZEMOS98. En todas ellas se han tratado de incluir los imaginarios de los colectivos migrantes, como de hecho ya ha venido haciendo el colectivo en otros trabajos. La Macarena es el barrio con mayor porcentaje de habitantes de estos grupos de la ciudad, así que su inclusión es crucial para reflejar la realidad del distrito y la heterogeneidad de sus vecinos.

Las actividades mediante las que *#SelfiesMacarena* ha trabajado la autorrepresentación en la cultura digital han sido tres y han tomado varios formatos:

1. Un programa de proyecciones de vídeo-arte a partir de la mediateca Doc Next Network. Esta red recopila obras en vídeo de artistas jóvenes de diferentes países de Europa tratando de lan-

ABIGAIL GALARZA (Tarma, 1997), NELA MANDUJANO (Junín, 1997) y ROYCI POZO (Cochabamba, 1997) *Selfie*, 2016. Parque de San Jerónimo. Fotografía original tamaño 50 x 80 cm. Licencia Creative Commons BY-NC-ND

zar preguntas sobre la autorrepresentación de los jóvenes europeos.

2. Un taller semipresencial sobre micro-narrativas audiovisuales, en torno a GIFs animados, *memes* y vídeos de corta duración tipo Vine. La sesión presencial estuvo dinamizada por United Unknown, un colectivo de personas anónimas que usan el activismo visual y la sátira política como arma de subversión.
3. *#SelfiesMacarena*: La autorrepresentación a través de las pantallas. Una exposición fotográfica, una recreación impostada de la cultura que contextualiza al *selfie*, desde su conceptualización, toma y socialización. Trabaja la autorrepresentación en la cultura digital, en la democratización tecnológica que ha permitido que cada vez más personas puedan acceder a esas herramientas que les permiten la exploración de sí mismos. La muestra se propone trazar líneas entre la formación de la identidad de los jóvenes y el espacio público, en este caso centrándose en el distrito sevillano de la Macarena.

Web de la exposición *#SelfiesMacarena*: la autorrepresentación a través de las pantallas www.selfiesmacarena.zemos98.org

▲ NELA MANDUJANO (Junín, 1997) Selfie, 2016. Parque de San Jerónimo Fotografía original tamaño 50 x 50 cm A Nela le encanta ir a patinar. Asegura que le hace sentir libre. Le gusta salir con sus amigas cuando sus estudios en la facultad de Farmacia se lo permiten. Tiene pensado viajar una vez acabe en la universidad y ejercer su profesión, preferiblemente en un laboratorio o en instalaciones hospitalarias. Su lugar preferido es «el paseo» (parque de San Jerónimo), del que dice que es un lugar de encuentro. Licencia Creative Commons BY-NC-ND.

▲ ROYCI POZO (Cochabamba, 1997) Selfie, 2016. Parque de San Jerónimo Fotografía original tamaño 50 x 50 cm Royci está terminando Bachillerato. En cuanto lo haga piensa estudiar algo relacionado con la hostelería, porque aunque le encanta patinar, lo que más le gusta es cocinar para sus amigos y familiares. Aún no tiene claro qué grado hacer, si el de Restauración de Bares y Empresas o directamente el de Dirección de Cocina. Sus lugares preferidos son «el paseo» (parque de San Jerónimo) y Mi Negro y Yo, un bar al que le encanta ir a comer pollo. Licencia Creative Commons BY-NC-ND.

▲ ABIGAIL GALARZA (Tarma, 1997) Selfie, 2016. Parque de San Jerónimo Fotografía original tamaño 50 x 50 cm Abigail lleva poco tiempo en Sevilla. Antes solía jugar al voleibol, costumbre que quiere recuperar cuando vuelva a estudiar y conozca a más gente en la ciudad. Le gusta salir con sus amigas y patinar. Quiere cursar el Grado Superior de Administración y depende de cómo le vaya decidirá sobre si ir a la universidad. Una vez acabados sus estudios le encantaría viajar. De momento, su lugar preferido es el parque del Alamillo. Licencia Creative Commons BY-NC-ND.

#SelfiesMacarena

Descripción del Self-depiction in the digital era

It is an initiative working on and researching free culture, social innovation and contemporary narratives. For 17 years it has organised the ZEMOS98 Festival, an international benchmark in subjects related to digital culture and narrative experimentation. It currently works out of a space in the Macarena district of Seville, which serves as its base and where it is also undertaking a range of activities with local residents. #SelfiesMacarena is a project with which a series of activities have been launched based in the space, continuing to foster the appropriation of said space on the part of the public, and also to continue working in digital culture with the local youth population.

The leitmotiv which has served as an umbrella term for the entire project is self-depiction in digital culture, and this has been the backbone of activities undertaken dur-

ing 2016 at the ZEMOS98 space. In all of these activities efforts have been made to include the creative imagination of migrant groups, as indeed the art collective has already been doing in other projects.

The Macarena is the neighbourhood with the highest percentage of migrant groups in the city of Seville, so their inclusion is crucial to reflecting the reality of the district and the diversity of its residents.

There were three activities by which #SelfiesMacarena worked on self-depiction in digital culture, and these took on varying formats:

1. A programme of video-art projections from the Doc Next Network media library. This network compiles video works by young artists from different European countries, attempting to answer questions regarding the self-depiction of young Europeans.
2. A partly-attendance-based workshop on audio-visual micro-narratives, based on

animated GIFs, memes and short videos likes Vines. The attendance-based session was hosted by United Unknown, a collective made up of anonymous individuals who use visual activism and political satire as a subversive weapon.

3. #SelfiesMacarena: Self-depiction through the screen. A photographic exhibition, a projected recreation of culture which contextualises the *selfie*, from its conceptualisation, being taken and socialisation. It explores self-depiction in digital culture, the technological democratisation which has enabled more and more people to access these tools which allow them to explore themselves. The exhibition sets out to trace the lines between the formation of these young identities and public space, on this occasion focussing on the Macarena district of Seville.

Exhibition website #SelfiesMacarena: self-depiction through the screen
www.selfiesmacarena.zemos98.org

ZEMOS98

ZEMOS98 es un colectivo que trabaja e investiga sobre cultura libre, innovación social y narrativas contemporáneas. ZEMOS98 ha organizado durante 17 años el Festival ZEMOS98, una referencia internacional en temas relacionados con la cultura digital y la experimentación narrativa. También coordina la red internacional Doc Next Network; una comunidad de agentes pertenecientes a diferentes países europeos como Reino Unido (British Film Institute), Turquía (Mode Istanbul), Polonia (Association of Creative Initiatives "ę") y Holanda (European Cultural Foundation; entidad que inició y apoyó económica y logísticamente la red) y con la que ha desarrollado varios proyectos.

ZEMOS98 investiga y ha editado numerosas publicaciones, tanto en formato online (como www.EMBED.at, un espacio y un tiempo para el audiovisual contemporáneo; www.copylove.cc, una investigación colaborativa so-

bre economía de los afectos), como por medio de libros. Algunos de ellos son Creación e Inteligencia Colectiva (2005), La televisión no lo filma (2006); Panel de control. Interruptores críticos para una sociedad vigilada (2007); Código Fuente: La remezcla (2009), un ensayo-ficción sobre la potencia del archivo, el sampling y el palimpsesto infinito editado junto a Mar Villaespesa y Educación Expandida (2012), editado junto a Juan Freire.

ZEMOS98 ha producido y comisariado exposiciones como Repeat, Please: Cultura VJ (2007) o Panel de Control. Interruptores críticos para una sociedad vigilada (2007), junto a Fundación Rodríguez. Reclaim the Spectrum, bajo el comisariado de José Luis de Vicente, es también una producción de ZEMOS98. O también Over The Game, desarrollada junto a Flavio Escribano, un proyecto de arte y videojuegos para Espacio Iniciarte.

Actualmente, desarrolla otros proyectos como Macarena Remedia (una intervención en el barrio de la Macarena para fomentar la alfabetización mediática y digital) o Comunicación (un programa formativo destinado a crear medios de comunicación en institutos, financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía). También dinamiza procesos participativos en materia de cultura para el Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Madrid. En el último año ha hospedado y dinamizado dos encuentros internacionales en la ciudad de Sevilla: Culture, City and the Commons y el último, Seville Activists Encounter.

Contacto:

zemos98.org | <https://www.facebook.com/ZEMOS98/> | <https://twitter.com/zemos98> | info@zemos98.org Web de la exposición #SelfiesMacarena: la autorrepresentación a través de las pantallas www.selfiesmacarena.zemos98.org Web de ZEMOS98: zemos98.org

