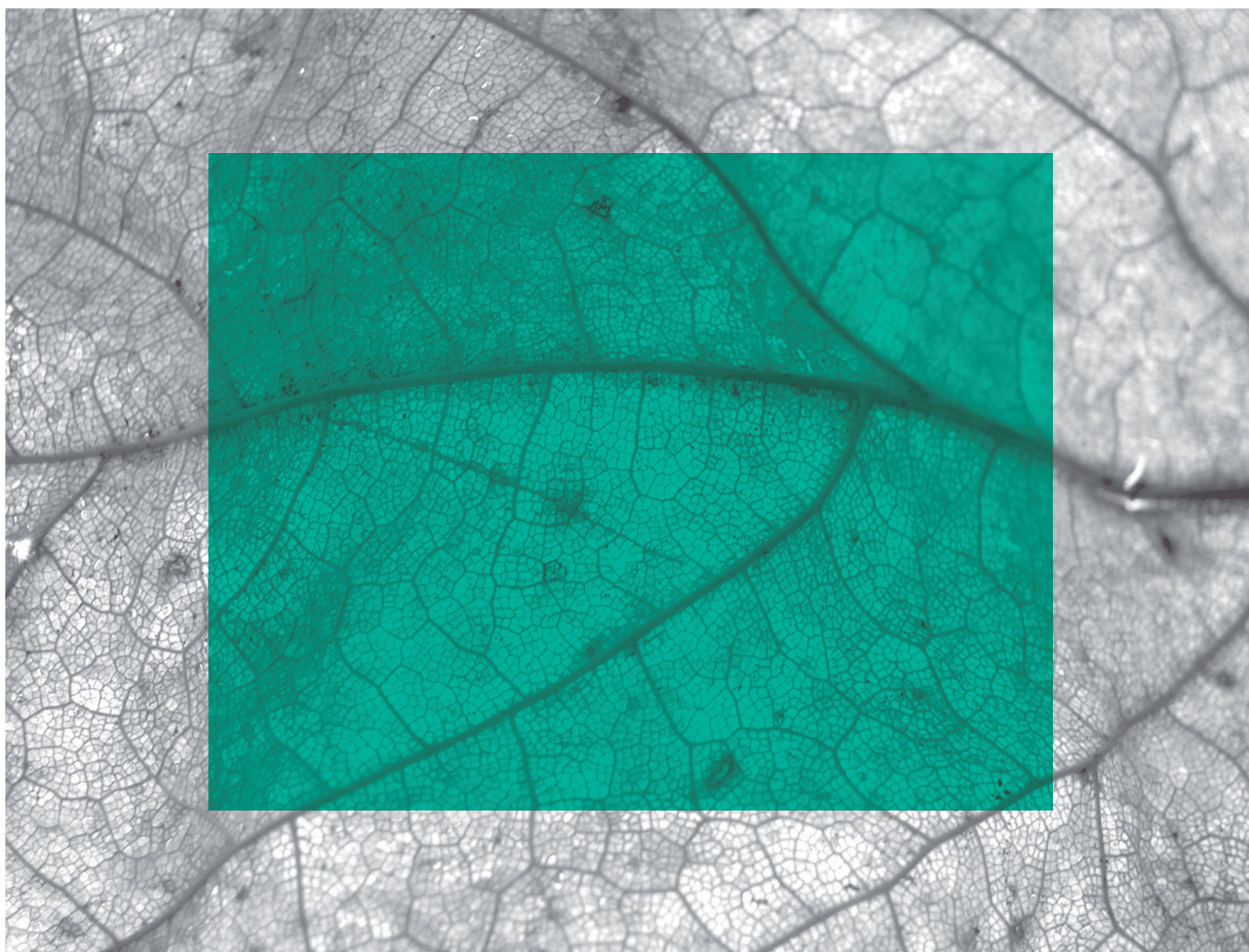

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2014

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
injuve

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2014

Director General del Instituto de la Juventud
Rubén Urosa Sánchez

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS
Tania Minguela Álvaro

JEFA DEL ÁREA DE INICIATIVAS
María de Prada López

JEFA DEL SERVICIO DE INICIATIVAS
Mónica Vergés Alonso

Catálogo
IMAGEN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Grupo Duende

TRADUCCIÓN
Babel 2000, S.A.

© de los textos e imágenes: sus autores

NIPO PAPEL: 684-16-004-9
NIPO LÍNEA: 684-16-006-X
DEPÓSITO LEGAL: M-17424-2016

IMPRESIÓN
Edipag

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

APP 'INJUVE'

ESTE ICONO INDICA CONTENIDO INTERACTIVO. BÚSCALO JUNTO A LAS FOTOS.

1. DESCARGA LA APP 'INJUVE'

En Apple Store o Google Play podrás descargarla gratuitamente en tu smartphone o tablet para iOS o Android.

2. ENFOCA LA FOTO

Localiza las imágenes con el indicador de contenido interactivo. Enfoca sobre la foto con tu smartphone o tablet y accederás de forma automática.

3. DISFRUTA DE LOS CONTENIDOS

Podrás ver videos, fotografías, making of de los proyectos, etc.

ÍNDICE

Presentación

8 Director General del Instituto de la Juventud

Proyectos de Ayudas Injuve para la Creación Joven 2014

12 María Alonso

16 Víctor Antón

20 Carlos Aquilué

24 Atelier Teratoma

28 Irene Cantero

32 Julián Cruz

36 Irene de Andrés

40 Samuel Diz

44 Doa Oa

48 Eloy Domínguez Serén

52 Equipo Epiphany

56 José María Escalona

60 Óscar Escudero Romero

64 Espacio Cienfuegos

68 Gabriela Pavinski & Libertad Ballester

72 Antonio García

76 Loida A. Gómez Rubio

80 Raúl Hernández

84 Inefable

88 Julia Llerena

92 Marisol López

96 Damián López

100 Martita Fluff

104 Helena y Julia Martos

108 Juan José Morales "Tate"

112 Violeta Nicolás

116 Federico Ocaña

120 Alex Ortega

124 Gabriel Pericàs

128 José Pablo Polo

132 Gimena Romero

136 SomosNosotros

140 Yuri Tautiva Naranjo

144 Tetera y Kiwi

148 Azahara Ubera

152 Nerea Ubieto

156 Javier Velázquez

160 Keke Vilabelda

164 Xaluq

168 Difusión de los proyectos de los beneficiarios de 2014 durante 2015

Presentamos por segundo año consecutivo los proyectos beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. Siguiendo el firme compromiso del Injuve por la creación joven más innovadora vemos a través de los treinta y nueve proyectos seleccionados en este año 2014 como la variedad y la originalidad es la dinámica común de todos ellos.

En el momento actual separar las disciplinas artísticas tiene cada vez menos sentido. 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 comic y el diseño o la performance y la ilustración.

El Injuve tiene como uno de sus principios fundamentales el apoyo a la profesionalización de los jóvenes, por eso las Ayudas Injuve para la Creación Joven no se centran solo en producción de obra sino que contemplan también las modalidades de movilidad de obra y sus

creadores así como el fomento del emprendimiento en los espacios de creación emergente.

Este año se instaura una nueva modalidad que esperamos que se mantenga muchos años como un referente para el comisariado de arte emergente. Se ha abierto la convocatoria a proyectos de comisariado de jóvenes menores de 35 años en la Sala Amadís. Así esta emblemática sala madrileña se recupera como espacio expositivo innovador y abierto a la creación más contemporánea.

Los treinta y nueve artistas seleccionados en las diferentes líneas de actuación han sido elegidos por una comisión de valoración que ha destacado la indiscutible calidad de los proyectos presentados en todas modalidades. Estos jóvenes creadores, menores de 30 años en los casos de producción de obra y de movilidad de obra producida y de creadores, y menores de 35 años en los casos de emprendimiento y comisariado en sala Amadís, han desarrollado

a lo largo de 2015 sus proyectos que ahora presentamos con este catálogo, en el que se demuestra que todos ellos han sabido aprovechar la oportunidad recibida.

En la línea de producción de obra, han sido beneficiarios los proyectos de Irene Cantero, Loida Gómez, Marisol Rubio y Juan José Morales, Violeta Nicolás, Federico Ocaña, el grupo Ephifany, Víctor Antón, Samuel Diz, Oscar Escudero, Jose Pablo Polo y el grupo Xaluq, Irene de Andrés, Julián Cruz, Eloy Domínguez Serén, Jose María Escalona, Raúl Hernández, Julia Llerena, Doa Oa, Gabriel Pericàs, Keke Vilabelda y Javier Velázquez, Atelier Teratoma, Marta Ferrer, Damián López y Alex Ortega, Carlos Aquilué, Gimena Romero, Eva Llopis y Libertad Ballester y el colectivo Inefable

Igualmente en la línea de movilidad de obra producida y de creadores, están las ayudas a Elena y Julia Martos, Yuri Tautiva Naranjo, Antonio García Jorge.

En el área de emprendimiento en espacios emergentes de creación joven, se han beneficiado los proyectos de Azahara Ubera, el Espacio Cienfuegos, Tetera y Kiwi y Proyecto 56.

Finalmente en la Sala Amadís se han desarrollado los proyectos de Nerea Ubieta y el colectivo SomosNosotros.

No queremos terminar sin mostrar de nuevo nuestra gratitud como siempre a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por su ayuda en la difusión internacional de nuestros creadores más jóvenes año tras año a través de las itinerancias de las exposiciones y actividades generadas por las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

Rubén Urosa

Director General del Instituto de la Juventud
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

PROYECTOS

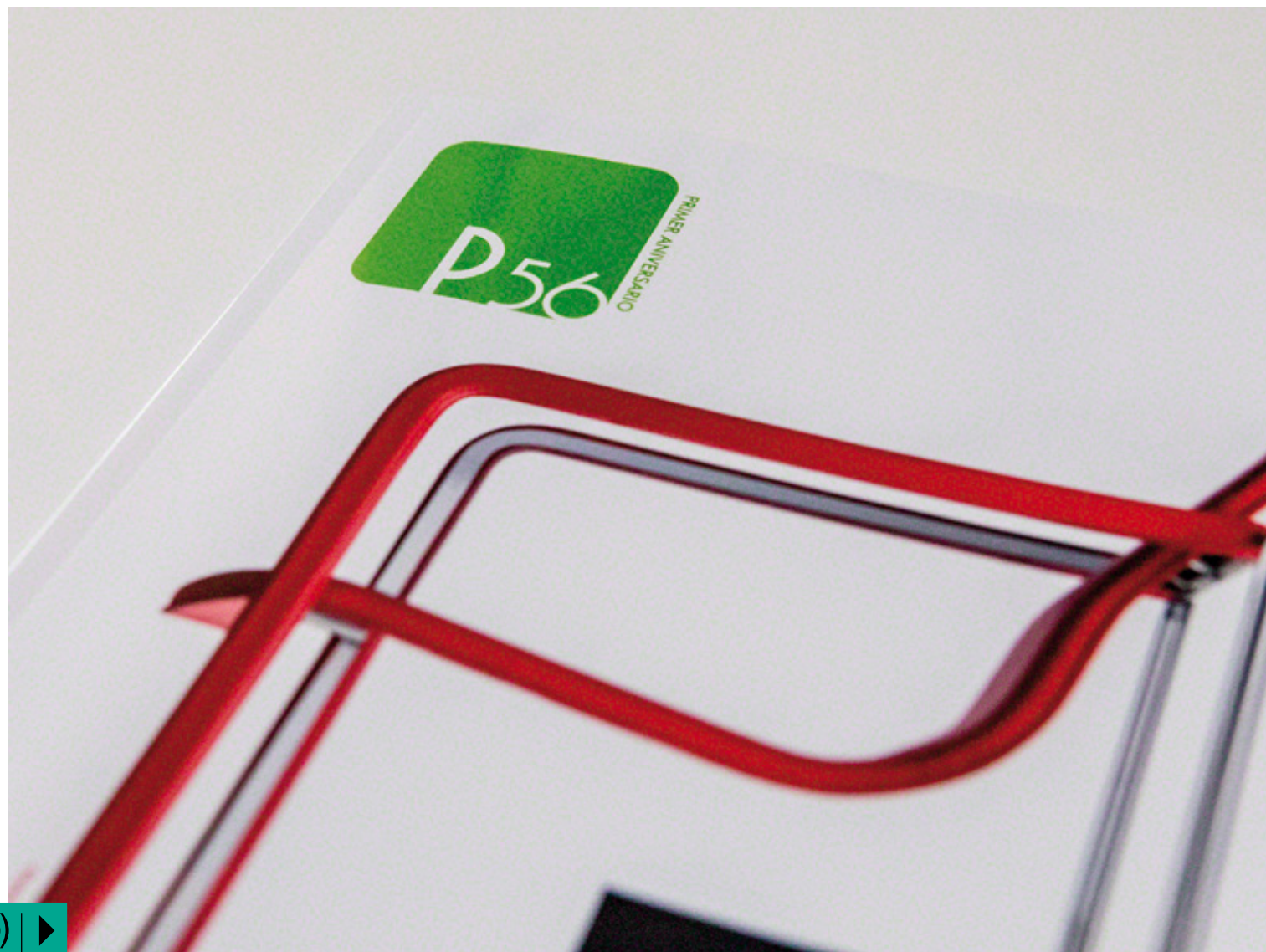
*María Alonso
Víctor Antón
Carlos Aquilué
Atelier Teratoma
Irene Cantero
Julián Cruz
Irene de Andrés
Samuel Diz
Doa Oa
Eloy Domínguez Serén
Equipo Epiphany
José María Escalona
Óscar Escudero
Romero*

*Espacio Cienfuegos
Gabriela Pavinski &
Libertad Ballester
Antonio García Jorge
Loida A. Gómez Rubio
Raúl Hernández
Inefable
Julia Llerena
Marisol López
Damián López
Martita Fluff
Helena y Julia Martos
Juan José Morales
“Tate”*

*Violeta Nicolás
Federico Ocaña
Alex Ortega
Gabriel Pericàs
José Pablo Polo
Gimena Romero
SomosNosotros
Yuri Tautiva Naranjo
Tetera y Kiwi
Azahara Ubera
Nerea Ubieto
Javier Velázquez
Keke Vilabelda
Xaluq*

MARÍA ALONSO

Proyecta56

PROYECTA56

Revista de diseño industrial especializada

Proyecta56 es una revista de diseño industrial nacida en Málaga en el mes de octubre del año 2013. La publicación, de carácter colaborativo y periodicidad trimestral, se basa en la crítica y la reflexión. Nuestra publicación, “se olvida” de las imágenes para centrarse en la palabra de profesionales de primer nivel, profesores, emprendedores y estudiantes del mundo del diseño industrial.

Proyecta 56 se convierte en un espacio para compartir conocimiento, experiencias y preocupaciones que invaden a aquellos diseñadores industriales, nacionales, y en algunas ocasiones, internacionales que se unen a nuestra red de colaboradores. La revista ya ha colaborado con importantes nombres nacionales como lo son André Ricard, Santa & Cole, Quim Larrea y Juli Capella, además de otros profesionales internacionales como Óscar Díaz (Profesor del Royal college of Art), Royer Arquer, Claudio Rypol e Ignacio Urbina (profesor del Pratt Institute de Nueva York). Todos ellos, de reconocido prestigio, se reparten entre nuestros 8 primeros números de vida para compartir espacio con jóvenes estudiantes y emprendedores del mundo del diseño industrial.

Gracias a INJUVE, la publicación pasa de tener un formato digital a convertirse en una publicación impresa que coleccionar y compartir con nuestros lectores y amigos. Nuestra publicación se

encuentra en el 90% de las bibliotecas universitarias especializadas en Diseño Industrial de nuestro país, y actualmente está empezando a incorporarse al mercado universitario latinoamericano.

Specialised Industrial Design Magazine

Proyecta56 is an industrial design magazine launched in Malaga in October 2013. The quarterly publication, which invites contributions, is based on critique and thought. Our publication “forgets” about images to focus on the word of top-level professionals, professors, entrepreneurs and students from the world of industrial design.

Proyecta 56 thus becomes a space in which to share knowledge, experiences and concerns that affect any national, and on occasion international, industrial

designers who join our network of contributors. The magazine has already collaborated with important national names such as André Ricard, Santa & Cole, Quim Larrea and Juli Capella as well as other international professionals such as Óscar Díaz (a professor at the Royal College of Art), Royer Arquer, Claudio Rypol and Ignacio Urbina (a professor at New York's Pratt Institute). All of them enjoy recognised prestige and spread their contribution across our first 8 issues, sharing the space with young students and entrepreneurs from the world of industrial design.

Thanks to INJUVE, the publication has gone from a digital format to a printed publication for collecting and sharing with our readers and friends. Our publication can be found in 90% of the libraries of universities where Industrial Design is taught in our country and is currently starting to be incorporated into the Latin American university market.

◀ Edición número 5 *Proyecta56*. Octubre 2014

▶ “Como sardines en lata”, un artículo de Estel Alcaraz, joven diseñadora industrial para Proyecta56.

▲▼
Edición número 5 *Proyecta56*. Octubre 2014

María Alonso

1988

2012 Máster en Ingeniería de Diseño, UNED. Especialidad investigadora con fines de desarrollar su tesis doctoral > **2011** Máster en Educación. Universidad de Málaga > **2010** Experto en Energías Renovables. Universidad de Málaga > Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Universidad de Málaga > Bachelor Degree in Engineering Design. Höskolan i Sövde.

Experiencia profesional

2015 Profesora Diseño Industrial. Universidad de Cádiz > Dibujo Técnico del Producto > Ingeniería Gráfica del Producto (Catia V5) Envase y Embalaje > **2013** Editora y fundadora *Proyeta56*, revista de Diseño Industrial > Organización de Congresos y eventos para estudiantes y profesionales de Diseño Industrial. Organización e impartición de talleres para alumnos de Diseño Industrial > Colaboración con Diseñadores Industriales profesionales. Entrevistas, redacción de artículos, eventos y actividades formativas > **2012-2015** Diseñadora Industrial > Inventanova, Estudio de Diseño, S.L > **2012** Becaria Oficina Técnica. BAEZA, S.A > **2011** Docente. Todo estudio (academia).

Premios y Becas

2014 Beneficiaria de las Ayudas para

la Creación Joven por el Instituto de la Juventud por el proyecto editorial *Proyeta56*.

Exposiciones y eventos

2015 Comisaria de la exposición *La hora del Diseño*. Sala Amadís. Instituto de la Juventud. Madrid > **2014** Comité organizador del II Encuentro *Esto es Diseño Industrial*. Entidad: *Proyeta 56*. En colaboración con *DizMálaga* > **2013** Comité organizador del I Congreso *Esto es Diseño Industrial*. Entidad: Asociación de Diseñadores Industriales, *Diz Málaga* > **2012-2013** Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Diseñadores Industriales *DizMálaga*. Asociación creada con el objetivo de impulsar el Diseño Industrial en España, y muy especialmente en Andalucía. Nace con la idea de concienciar a la sociedad y a la empresa de la importancia y el valor del Diseño Industrial. Organización de congresos y eventos para impulsar la profesión y potenciar el diseño, la arquitectura y la ingeniería sostenibles.

Publicaciones

El futuro se llama biomimética. Edición electrónica *Proyeta 56*. Nº1. ISSN 23408391. Págs. 23-27 > *Universidad y empresa. Creciendo juntos*. Edición electrónica *Proyeta 56*. Nº1. ISSN 23408391. Págs. 44-

46 > *Diseño y estrategia*. Edición electrónica *Proyeta 56*. Nº2. ISSN 23408391. Págs. 44-46 > *Diseño industrial, una profesión colaborativa de sentido común*. Nº2. Edición electrónica *Proyeta56*. ISSN 23408391. Págs. 38- 42 > *Esto es Diseño Industrial*. Edición electrónica *Proyeta 56*. Nº3. ISSN 23408391. Págs.58-59 > *Especial Rafael Marquina*. Edición electrónica *Proyeta 56*. Nº3. ISSN 23408391. Págs. 38-45 > *Diseña para la impresión 3D*. Nº4. Edición electrónica *Proyeta 56*. ISSN 23408391. Págs. 53-55 > *¿De dónde vienen las cosas?*. Edición impresa *Proyeta 56*. Nº5. ISSN 23865415. Depósito Legal MA 15352014. Págs.67-68 > Resultados segundo Encuentro *Esto es Diseño Industrial*. Edición impresa *Proyeta 56*. Nº6. ISSN 23865415. Depósito Legal MA 15352014. Págs.34-36 > *Especial Bienal Iberoamericana de Diseño*. Edición impresa *Proyeta 56*. Nº6. ISSN 23865415. Depósito Legal MA 15352014. Págs.38-44 > *¿Y tú? ¿Apoyas al diseño?* Edición impresa *Proyeta 56*. Nº7. ISSN 23865415. Depósito Legal MA 15352014. Págs.13-15

Contacto

+34 645042134
maria@proyeta56.com
C/ María de Waard 20 BIS 29780 Nerja
www.proyeta56.com

VÍCTOR ANTÓN

Victor Antón Group (In a moment)

VÍCTOR ANTÓN GROUP (IN A MOMENT)

Composiciones originales en el universo del jazz

Victor Antón (Zamora, 1984) en 2002 obtiene el Título Profesional de Piano en el Conservatorio de Zamora. Posteriormente se licencia primero en Filosofía y después en Historia y Ciencias de la música por la Universidad de Salamanca.

Comienza a tocar la guitarra de forma autodidacta y se adentra en el mundo del jazz con profesores como el pianista Jose María Carlés y el guitarrista Chema Sáiz. Asimismo, asiste a seminarios con músicos de la talla de Pat Metheny, Jorge Pardo, Jorge Rossy o Michael Kanan.

◀ **Victor Antón (guitarra), Chuchi García (contrabajo)**
Todas las fotografías © Kassandra Charalampi

▲ **Victor Antón Group**
(De izquierda a derecha: Juan Ortiz, Víctor Antón, Chuchi García, Josu Salegui, Aarón Castrillo).

Como músico de sesión ha colaborado con el reconocido grupo de pop La Sonrisa de Julia además de formar parte activamente de proyectos de diversa índole como GrupInsomnio, Modulando Big Band, The Soul Messengers o Kass & The gingerbread boys.

Dirige el proyecto instrumental SoloParaLocos con el que graba el disco *Zaratustra, una historia musical* además de liderar su propio grupo de jazz con el que consigue una beca del Injuve que le permite editar su primer disco a su nombre.

En 2012 comienza a estudiar en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) el Grado de Guitarra de Jazz donde imparte clases con profesores como José Luis Gámez, Miguel Blanco o Bob Sands, entre otros. El curso 2015-2016 termina sus estudios.

Actualmente compagina estas labores con la docencia en el Centro de Estudios Musicales Modulando (Valladolid), donde es profesor de guitarra y piano.

Este proyecto nace de la inquietud del guitarrista y compositor zamorano Víctor

Antón, que se rodea de buenos amigos y excelentes músicos para interpretar composiciones originales que se plasmarán en un nuevo trabajo discográfico que se grabará a finales de Octubre de 2015 y saldrá editado a finales de ese mismo año.

La música de Jazz supone una constante renovación del lenguaje tradicional que se va superando para dar lugar a nuevos tipos de construcción de temas y de comunicación entre músicos. Es por eso que los temas originales de este proyecto se nutren del jazz tradicional y el lenguaje del bebop pero a la vez buscando ingredientes nuevos que entroncan directamente con el jazz contemporáneo e incluso con la fusión y el rock. Se presenta en formación de quinteto y los instrumentos que lo integran son: saxo alto, guitarra eléctrica, piano, contrabajo y batería, un formato clásico en la música de jazz pero buscando algunas sonoridades y formas de interacción nuevas.

Victor Antón: guitarra
Josu Salegui: Saxo alto
Juan Ortiz: piano y rhodes
Chuchi García: contrabajo
Aarón Castrillo: batería

▲ **Víctor Antón Group** (De izq. a der. Juan Ortiz, Víctor Antón, Josu Salegui, Chuchi García, Aarón Castrillo).

Original compositions in the jazz universe

Victor Antón, Zamora, 1984. In 2002 he gained the Professional Piano Qualification from the Zamora Conservatoire. He then graduated first in Philosophy and then in Music History and Science from the University of Salamanca.

He began to teach himself and play the guitar and entered the world of jazz with teachers such as the pianist Jose María Carlés and the guitarist Chema Sáiz. He also attended seminars with musicians of the stature of Pat Metheny, Jorge Pardo, Jorge Rossy or Michael Kanan.

As a session musician he has collaborated with the renowned pop band Sonrisa de Julia as well as actively forming part of a variety of projects such as Grupolsomnio, Modulando Big Band, The Soul Messengers or Kass & The Gingerbread Boys.

He directed the instrumental project SoloParaLocos with which he recorded the record *Zarathustra, a Musical Story* as well as heading his own jazz band, with which he obtained an Injuve grant, allowing him to publish his first record in his own name.

In 2012 he began studying a Jazz Guitar degree at Musikene (Higher Centre of Music of the Basque Country), where he attends classes with professors such as José Luis Gámez, Miguel Blanco or Bob Sands, among others. He will complete his studies in the 2015-2016 academic year.

He currently combines these tasks with teaching at the Modulando Centre of Music Studies (Valladolid), where he is a professor of guitar and piano.

This project resulted from the enquiring mind of the Zamora guitarist and composer Víctor Antón, who surrounded himself with good friends and excellent musicians to perform original compositions recorded in a new album that will be completed in late October 2015 and will see its premiere at the end of this same year.

Jazz music involves the constant renewal of a traditional language, which is gradually transcended to give rise to new types of theme construction and communication between musicians. This is why the original themes in this project feed off traditional jazz and the bebop language, yet are on a quest for new ingredients that have their roots directly in contemporary jazz and even in fusion and rock. It is presented in a quintet formation and comprises the following instruments: alto saxophone, electric guitar, piano, double bass and drums, a classic format in jazz music yet one that seeks some new sounds and forms of interaction.

© Cassandra Charalampi

Víctor Antón

Zamora, 1984

2012-2015 Cursando Grado Superior de Guitarra de Jazz en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco). Actualmente en curso 4º > **2008-2009** Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca > **2007** "Curso de Aptitud Pedagógica" (CAP) por la Universidad de Salamanca > **2002-2006** Licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca > **1992-2002** Título profesional de música. Especialidad: Piano. Conservatorio profesional de música de Zamora.

Formación musical complementaria

Asistencia a "Begues Jazz Camp 2013" organizado por Jorge Rossy. Clases y combos con Michael Kanan o Charles Davis entre otros > "X Seminario del Festival de Jazz de Vitoria" con el guitarrista Pat Metheny. Conservatorio Jesús Guridi, Vitoria > Clase Magistral con Jorge Pardo (Premio Mejor Músico de Jazz Europeo 2013). Conservatorio Jesús de Monasterio, Santander > Seminario guitarra de blues con Francisco Simón > Estudios de guitarra jazz en la Escuela de Música de Vallecas (ESMUVA)

con el guitarrista Chema Sáiz > "IV Curso de música de cámara y orquesta. Especialidades: piano-coro", por la Junta de Castilla y León. Con el profesor Diego Fernández Magdaleno > "Curso de interpretación y técnica pianística", con el profesor Juan María Pedrero Encabo por la Fundación González Allende.

Proyectos Realizados

Guitarrista-compositor de "Victor Antón Group" > Director musical, pianista y guitarrista del espectáculo *Lovers* de la compañía Rayuela Producciones Teatrales > Creador del proyecto "SoloParaLocos", guitarrista y pianista. Grabación del disco *Zarathustra, una historia musical*. www.soloparalocos.es > Guitarrista-pianista en el grupo "La Sonrisa de Julia" en giras "Bipolar" y "El hombre que olvidó su nombre". (Participación en "Conciertos de Radio3", Videoclip *Loco, A Solas* en Sol Música) > Guitarrista en "Modulando Big Band" (Valladolid). www.modulando.es > Guitarrista en la banda "The Soul Messengers" > Guitarrista en "Grupo In-somnio Live Music" desde 2000 hasta la

actualidad. www.grupoinsomnio.com

Eventos en los que he participado

Festival Jazzaldia 2014 (The Soul Messengers) > Festival Jazzaldia 2015 (The Soul Messengers, Lara Vizuete Quinteto, Orbital) > Festival de las Artes de Castilla y León (Facyl) (SoloParaLocos) > Festival de Jazz de Castilla y León (Modulando Big Band) > Ciclo "Emplazados", Valladolid (SoloParaLocos) > Ciclo "Un concierto al mes", Valladolid UVA (SoloParaLocos) > Ciclo "Armónico, música sobre el Duero", Zamora (SoloParaLocos) > Festival de Jazz de La Granja, Segovia (SoloParaLocos)

Premios y Becas

2010 Accésit "Performance y otras tendencias" otorgado por la Junta de Castilla y León con el cortometraje musicalizado "Las transformaciones del espíritu" > **2008** Ganador del 1er premio "Música Joven" otorgado por la Junta de Castilla y León con la formación Jazzeria.

Contacto

victorat84@hotmail.com

CARLOS AQUILUÉ

Retablo

RETABLO

Retablo dorado de pequeñas dimensiones y portátil que alberga ilustraciones autobiográficas

El proyecto ha consistido en la fabricación de una suerte de retablo de pequeñas dimensiones y portátil, en el que las imágenes representadas son una selección de personajes, objetos e instantes de la vida del ilustrador, que le resultan importantes o significativos. Un cajón de sastre de experiencias individuales, dentro de un soporte normalmente utilizado por la religión con un fin dogmático y evangelizador.

Como estructura arquitectónica y pictórica, alberga dentro de sus nichos distintas ilustraciones de fondo dorado, siguiendo un orden concreto, por relevancia y tamaño. El resultado de la composición convierte la pieza en una particular "cápsula del tiempo", deudora de una imaginaria generacional. Como en los retablos "ortodoxos", las ilustraciones tienen un carácter pedagógico sumado a lo puramente estético.

Originalmente, la idea se concibió como respuesta a la necesidad del autor de aglutinar una parte de su trabajo para una exposición, sin limitarse a que las ilustraciones, por el mero hecho de estar realizadas con la misma técnica y tener las mismas características formales y conceptuales, fuesen a funcionar como funcionan por norma general; exentas unas de otras y colgadas a lo largo de paredes que se antojan en muchas ocasiones, infinitas.

Al contrario de lo que presumiblemente se esperaría, la pieza huye de lo puramente

Retablo, 2015

Técnica mixta. 120x124x40 cm.

Justicia, 2014

Lápices de colores, acrílico dorado y cartulina negra. 24x30 cm.

kitsch, y pretende tener, —además de su obvia relación con los retablos y tablas góticas, un pie en los Prerrafaelistas, otro en las Arts & Crafts, para dirigir su mirada hacia el Pop.

Sobre el autor

Ilustrador y diseñador gráfico que actualmente reside y desarrolla su tarea en Madrid. Siente predilección por autores muy diferentes, que cubren un espectro muy extenso de lenguajes gráficos: de viejos e incontestables tópicos como Giotto, Brueghel o Goya, a sobresalientes ilustradores y dibujantes como Robert Crumb, Peter Bagge, Raymond Pettibon o Chris Ware. En su obra, impregnada de cierto Realismo mágico, de naïf y muchas veces con tintes humorísticos, podemos apreciar el placer por el universo Arts & Crafts, las piezas totémicas y objetos y personajes con fuerte carga simbólica, realizado todo ello con una depurada técnica, casi siempre con lápices de colores, acercándose en ocasiones a ilustradores como

Jim Woodring.

Entre sus últimos trabajos se encuentran el diseño para la línea de calcetines de la marca madrileña PeSeta (2015), o la realización del cartel de la pasada edición del Festival Periferias (temática: "Fake"; 2014). Además, Carlos Aquilué forma parte de grupos musicales como Kiev cuando nieva, Lorena Álvarez y su Banda Municipal o Will Spector y Los Fatus.

A small-dimensional, portable golden reredos containing autobiographical illustrations

The project consisted of making a kind of small-dimensional, portable reredos in which the represented images are a selection of personages, objects and snapshots from the illustrator's life that

▲ **Escartín, 2014**
Lápices de colores y
acrílico dorado.
24x30 cm.

▶ **Tífo, 2014**
Lápices de colores y acrí-
lico dorado. 40x30 cm.

are important or significant to him, a portmanteau of individual experiences within a piece normally used in religion for a dogmatic and evangelising purpose.

As an architectural and pictorial structure, in its niches it houses different illustrations against a golden background, following a specific order of relevance and size. The result of the composition transforms the piece into a personal "time capsule" indebted to a generational imagery. As in "orthodox" reredos, the illustrations are educational in nature in addition to their purely aesthetic aspect.

◀ **2002 Vestiges, 2015**
Lápices de colores y acrílico
dorado. 40x30 cm.

Originally the idea was conceived as a response to the author's need to gather together a part of his work for an exhibition, without limiting himself to the fact that the illustrations, by the mere fact of being produced through the same technique and having the same formal and conceptual characteristics, were going to function as they normally do: separate from each other and hung along walls that on occasion appear to be infinite.

Contrary to what one might presumably expect, the piece shies away from the purely kitsch and –besides its obvious association with gothic reredos and panels– seeks to have a foot in the Pre-Raphaelites and another in Arts & Crafts while directing its gaze towards Pop.

About the author

Illustrator and graphic designer who currently resides and works in Madrid. He has a predilection for widely differing authors who cover a very broad spectrum of graphic languages: from old and indisputable bromides such as Giotto, Brueghel or Goya to outstanding illustrators and sketchers such as Robert Crumb, Peter Bagge, Raymond Pettibon or Chris Ware. In his work, which is imbued with a certain magical Realism, in a Naïf style and often with humorous tinges, we can discern his pleasure in the arts & crafts universe, totemic pieces and objects and personages with a strong symbolic charge, all of it produced with a refined technique, almost always with coloured pencils that on occasion recall illustrators such as Jim Woodring.

Among his latest works are the design for a line of socks from the Madrid label PeSeta (2015), or the creation of the poster for the last edition of the Periferias "Fake" Festival (2014). Carlos Aquilué also forms part of music bands such as Kiev cuando nieva, Lorena Álvarez y su Banda Municipal or Will Spector y Los Fatus.

Carlos Aquilué

Huesca, 1984

Estudios de Arte y de Diseño de Producto en La Escuela de Diseño y Arte Eina de Barcelona > **2010** Curso de especialización profesional de serigrafía manual y fotolito autográfico > **2011** Curso de especialización profesional de Ilustración para publicaciones infantiles y Juveniles.

Proyectos realizados

2015 Diseño del Premio Danzante para el Festival Internacional de Cine de Huesca > PeSeta x Carlos Aquilué. Diseño para línea de calcetines. PeSeta (peseta.

org), Madrid > **2014** Diseño del Cartel del Festival Periferias "Fake" > Diseño y maquetación de Lp's para diversos proyectores musicales: *Kiev Cuando Nieva*, Lorena Álvarez y su Banda Municipal, *Will Spector* y *Los Fatus* > Secretario de la Asociación Cultural "En Vez de Nada" > **2008 hasta la actualidad** Programación de eventos culturales y producción de videoclips. Huesca.

Exposiciones colectivas

2015 *Esto es lo que hay*, *Raíces Futuras*.

Boltaña, Huesca > **2014** *Kiev Cuando Nieva*. Facultad de BBAA de Cuenca > **2011** *Mil y un personajes de cuento*. Espacio Barra de Ferro. Barcelona > **2009** *Nowhere/Now/Here*. Centro De Arte Laboral, Gijón > **2008** *REAL*. Espacio Barra De Ferro, Barcelona > **2002** *Greguerías*. Sala de Exposiciones de la Escuela de Artes de Huesca.

Contacto

carlosoquilue.com
carlosoquilue@gmail.com

ATELIER TERATOMA

Technopicnic

TECHNOPICNIC

Repensando el picnic en el contexto urbano

Entendemos por *picnic* el desplazamiento de un grupo de personas a un entorno exótico con la finalidad de compartir una comida. Sin embargo, sería conveniente realizar una definición más compleja con el fin de determinar qué agentes participan en esta actividad y qué relaciones establecen. Por una parte, el *picnic* siempre ha estado asociado a la búsqueda de la experiencia exótica y ha generado desde sus orígenes nuevas fórmulas de mediación entre urbanitas y naturaleza. Podríamos decir que a través de la cultura del *picnic* se ha construido una mirada idealizada de la naturaleza, y que esta mirada ha llevado a diseñar escenarios urbanos que reproducen y acercan a la ciudad ciertas experiencias exóticas.

Por otro lado, la actividad del picnic siempre ha implicado ciertas tecnologías, como las relacionadas con el mantenimiento y transporte de la comida. A partir de 1950 los *picnics* se

vuelven mucho más sofisticados gracias a los revolucionarios sistemas de envasado de Tupperware u otros elementos como los termos para el café o los platos de usar y tirar. Desde que colocamos el mantel de rayas sobre la hierba la reconciliación idealizada con la naturaleza se produce tan sólo como una ficción. Finalmente tenemos que decir que todo *picnic* es un acontecimiento político. En primer lugar, en cuanto a posicionamiento y exhibición de un grupo de sujetos en el espacio público, como ocurre en la fotografía de Nan Goldin, donde varias amigas transexuales comparten una tarta en Boston, o los retratos de adolescentes perdidos tomados por Rineke Dijkstra. En segundo lugar, es político en cuanto a las pequeñas decisiones internas que lo cargan de conflictos y significados, como la gestión y procedencia de la comida, la elección de la música o los temas de conversación.

Pero ¿qué ocurre si trasladamos todas estas ideas a un contexto urbano definido por la congestión, los suelos duros y nuevas formas de comunicarnos? Lo que proponemos no es sólo un manifiesto para el sujeto nómada contemporáneo, sino también una serie de prototipos que actualizan la forma en la que podríamos entender el *picnic* hoy en día

▲ La colección de *Picnics urbanos*

▲ *Technopicnic* en posición de mochila

[1] La naturaleza es una construcción urbana que se procesa desde la propias ciudades.

La plaza dura puede llegar a ser un escenario realmente exótico.

[2] En la ciudad no hay puestas de sol ni se escuchan los pájaros. Lo natural es reemplazado por atmósferas editables generadas a través de tecnologías programables como las luces o los reproductores de música. La fiesta puede surgir en cualquier momento.

[3] Los participantes del *picnic* ya no son sólo aquellos que comparten el espacio físico del mantel, sino todos los sujetos conectados a través de las redes sociales. Creemos en el amor a distancia y los afectos virtuales entre humanos y no humanos.

[4] El protagonista es un sujeto nómada de paradero incierto. El *picnic* funciona como un pequeño núcleo que empaqueta ciertas tecnologías transportables y autónomas que generan otras formas de domesticidad en el espacio público.

[5] El *picnic* no es una actividad pasiva, sino un acontecimiento político donde visibilizar conflictos y compartir intereses.

Rethinking the picnic in the urban context

By picnic we understand a group of people who go off to an exotic setting with the purpose of sharing a meal. However, it would be advisable to come up with a more complex definition so as to determine which agents participate in this activity and which relationships they establish. On one hand a picnic has always been associated with the search for an exotic experience and since its origins has generated new formulas for mediating between urbanites and nature. We could say that through the culture of the picnic we have constructed an idealised view

▲ **Technopicnic en posición mesa**

▼ **Picnic de mármol en posición mesa**

of nature and that this view has led to designing urban scenarios that reproduce certain exotic experiences and bring them to the city.

On the other, the activity of having a picnic has always involved certain technologies, such as those associated with keeping and transporting food. From 1950 onwards, picnics became far more sophisticated thanks to the revolutionary Tupperware container systems or other elements such as thermos flasks for coffee or disposable plates. From the moment we lay a striped tablecloth on the grass, the idealised reconciliation with nature occurs only as a piece of fiction. We finally have to say that any picnic is a political event. Firstly, in regards to the positioning and exhibition of a group of subjects in the public space, as occurs in the Nan Goldin photograph in which several transsexual girlfriends share a pie in Boston or the portraits of lost adolescents taken by Rineke Dijkstra. Secondly, it is political in terms of the small internal decisions that burden it with conflicts and significances, such as the management and source of the food, the choice of music or the conversation topics.

But what would happen if we transferred all of these ideas to an urban context defined by congestion, hard surfaces and new ways of communicating? What we are proposing is not just a manifesto for the contemporary nomad subject but also a series of prototypes that update the way in which we could understand the Picnic today.

[1]

Nature is an urban construct that is processed through the cities themselves. The hard square can become a truly exotic scenario.

[2]

In the city there are no sunsets and no birds to be heard. Nature is replaced by editable atmospheres generated through programmable technologies such as lights or music players. A party can spring forth at any time.

[3]

The participants in the Picnic are no longer only those who share the physical space of the tablecloth but all the subjects connected through the social networks. We believe in long-distance love and in virtual affection between humans and non-humans.

[4]

The protagonist is a nomadic subject of uncertain whereabouts. The Picnic operates as a small nucleus that packs certain transportable, standalone technologies which generate other forms of domesticity in the public space.

[5]

A picnic is not a passive activity but a political event in which conflicts are made visible and interests are shared.

Atelier Teratoma

Eugenio Fernández. Madrid, 1989 Victor Nouman. Madrid, 1991

Atelier Teratoma es un estudio de Arquitectura y Diseño que busca nuevos campos de trabajo para desarrollar sus intereses. Está formado por Eugenio Fernández y Victor Nouman.

Su práctica se gestiona desde la cooperación de dos plataformas: Por un lado, desarrollan investigaciones que analizan y decodifican realidades contemporáneas. Por otro lado, sugieren a través de sus proyectos narraciones alternativas en diferentes formatos, desde dibujos e instalaciones hasta proyectos de mayor escala.

Eugenio Fernández vive y trabaja en Madrid. Está licenciado en Arte y en Arquitectura por la Universidad Europea. Es cofundador de Monstruos Fanzine, una

publicación periódica de crítica e investigación. Forma parte de Bollería Industrial, una plataforma creativa junto a la que ha participado en el desarrollo audiovisual de proyectos dentro de contextos tan diferentes como la Trienal de Lisboa, la Trienal de Diseño Gwangju o la última Bienal de Venecia y actualmente la Bienal de Chicago. También lleva en paralelo sus proyectos artísticos mostrando su trabajo en La Sala de Arte Joven de Madrid o Centro Cultural de Móstoles.

Victor Nouman vive y trabaja en Madrid. Está licenciado en Arquitectura por la Universidad Europea. Ha trabajado de forma habitual en diferentes proyectos dirigidos por el estudio madrileño de Arquitectura

Langarita-Navarro. Ha participado en proyectos como SuperPowers of Ten, dirigido por Andrés Jaque para la Trienal de Lisboa. También lleva en paralelo su propia firma de ropa Victor Nouman, creada en 2014, y que ha sido mostrada en diferentes medios y publicaciones.

Los proyectos de Atelier Teratoma han formado parte de diferentes exposiciones nacionales e internacionales y su trabajo ha sido mostrado en medios como The Guardian, DesignMilk o Mocoloco.

Contacto

www.atelierteratoma.com
info@atelierteratoma.com
+34 696199777 / +34 678511498
www.facebook.com/atelierteratoma

IRENE CANTERO

El vuelo

EL VUELO

Un cruce entre danza, otras disciplinas y el contexto que las alberga

El vuelo es la acción de ser o estar instalada y/o articulada para moverse algún tiempo por el aire que hay entre ser *crudo* y *bonito*.

El vuelo contiene multitud de relaciones posibles, es un concepto que abre espacios, que nos permite alejarnos por caminos divergentes y nos llena de referencias. Es metáfora pero a la vez acción real, es natural – en los pájaros – y artificial – en las máquinas –. Es un concepto que se explica y se contradice a sí mismo, pues implica movimiento pero también suspensión.

El vuelo es un híbrido. Los híbridos se construyen mediante cruces entre lo natural y lo artificial integrando naturalezas diferentes en un todo aparentemente coherente. Es un encuentro en el que la danza contemporánea dialoga con otras disciplinas y donde intérpretes, público, sonido, luz y objetos conviven en un espacio abierto, sin jerarquías ni posiciones marcadas.

Nos interesan los lugares donde lo artístico, lo cotidiano, lo natural y lo artificial se mezclan y diluyen sus márgenes; donde compartimos todos un contexto cotidiano y próximo, pero a la vez alterado. Para provocar esta transformación de lo cotidiano usamos todas nuestras herramientas ofreciendo un tiempo compartido, un intento de comprensión colectivo, una migración en bandada por un rato.

Para construir este híbrido cada pieza resulta indispensable:

El lugar donde se emplaza la obra es el principio.

▲ **El cuerpo-pantalla**

◀ **Jaula y leds**

Todas las fotografías © David Benito

La danza y el movimiento son los medios para viajar. El cuerpo es el punto de partida pero no es el protagonista absoluto. Todos los cuerpos presentes "están en juego", en la acción, afectados por ésta y sumergidos en el contexto.

El público es la bandada. Es el cuerpo convertido en colectivo. Es un cuerpo "líquido" en cuanto a que los individuos, el número y sus reglas de funcionamiento varían en cada emplazamiento.

La luz y la plástica se unen a estos cuerpos para establecer un diálogo íntimo. En este diálogo también interviene la *performance*, que posibilita la aparición de otros códigos y la relación abierta de la obra con el público.

La voz, el sonido, la música y el vídeo son los creadores principales de las atmósferas, junto con la luz, y completan esta confluencia entre lo natural y lo artificial.

De la suma de todo esto sale *El vuelo* para atender a los híbridos que derivamos de estos cruces y a la libertad que contienen.

Sobre la artista

Compagina los trabajos de coreógrafa, iluminadora, intérprete y profesora.

En Profundidad es su proyecto propio. En 2011 crea *Naufragio, caída y vuelo* (serie de piezas cortas). En junio 2012 estrena en Matadero Madrid, *La Acción del Suicidio*. Su última pieza corta, *Saltar al vacío*,

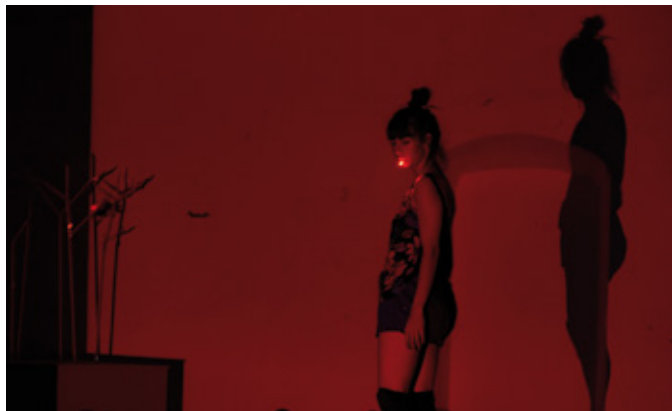
fue seleccionada y premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid, edición 2012 (Beca DanceWeb Jardin d'Europe 2013) y programada en el festival *Fringe* de Estocolmo: *Stoff2013*. Actualmente está desarrollando un solo: *El vuelo*, apoyado por las instituciones Centro de Danza Canal de Madrid, CICUS de Sevilla, La Fragua -artist residency- y subvencionado por Ayudas para la producción de Injuve.

En su faceta como intérprete ha trabajado como en diferentes compañías, proyectos o intervenciones: Claudia Faci, Eleanor Bauer, Dani Pannullo Dancetheatre.Co., Navidad Santiago, Noche en Blanco... Como profesora imparte talleres en diferentes ciudades y espacios y ha sido profesora en el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada.

Desde 2011 trabaja con el coreógrafo Daniel Abreu desempeñando varias funciones, iluminadora, coordinadora técnica y, recientemente, ayudante de dirección.

Como iluminadora trabaja en danza, teatro y música. Es ayudante de Juan Gómez-Cornejo e ilumina para otros coreógrafos y directores como: Pedro Berdayes, Camille Hanson, Sharon Fridman, Claudia Faci, Michelle Man, Pepa Gamboa...

Ha realizado otros trabajos puntuales, siempre en el ámbito de las artes escénicas, como ilustradora, diseño de escenografía y vestuario y ayudante de producción.

A cross between dance, other disciplines and the context that harbours them

Flight is the action of being installed and/or articulated to move for some time in the air there is between being crude and pretty.

Flight contains endless possible relationships, it is a concept that opens up spaces, that allows us to get away along diverging paths and fills us with references. It is metaphor as well as real action, it is natural – in birds – and artificial – in machines. It is a concept that explains and contradicts itself, for it implies movement but also suspension.

Flight is a hybrid. Hybrids are constructed by means of crosses between the natural and the artificial, integrating different natures in an apparently coherent whole. It is an encounter in which contemporary dance establishes a dialogue with other disciplines and where performers, public, sound, light and objects share an open space, without hierarchies or marked positions.

We are interested in places where the artistic, the quotidian, the natural and the artificial mingle and dilute their margins; where we all share a quotidian, close yet altered context. To cause this transformation of the quotidian we use all our tools to offer a shared time, an attempt at collective comprehension, a flocked migration for a while.

In building this hybrid, each piece is indispensable:

The place where the work is located is the start.

Dance and movement are the mediums for travelling. The body is the starting point but not the absolute protagonist. All bodies present “are in play”, in the action, affected by it and immersed in the context.

The public is the flock. It is the body transformed into a collective. It is a “liquid” body insofar as the individuals, number and their working rules vary at each location.

Light and plasticity unite in these bodies to establish an intimate dialogue. Also intervening in this dialogue is the Performance, which enables the emergence of other codes and the work’s open relationship with the public.

Voice, sound, music and video are the principal creators of the atmospheres, together with light, and complete this confluence between the natural and the artificial.

Of the sum of all this comes Flight to attend to the hybrids we derive from these crosses and to the freedom they contain.

About the artist

Combines work as a choreographer, lighting technician, actor and teacher.

En Profundidad is her own project. In 2011 she created *Naufragio, caída y vuelo* (a series of short pieces). In June 2012 she premiered *La Acción del Suicidio* at Matadero Madrid. Her latest short work, *Saltar al vacío*, was short-listed and successful at the Madrid Choreography Awards 2012 (DanceWeb Jardin d’Europe Award 2013) and featured on the programme of

Final

La destrucción. Los vídeos voladores son de otro Cantero, el meticuloso Álvaro

the Stockholm Fringe Festival: *Stoff2013*. She is currently working on a solo work: *El vuelo*, with the support of the institutions Centro de Danza Canal in Madrid, CICUS in Seville, La Fragua – an artistic residency- and has Injuve production funding.

As an actor she has worked with a range of companies, on projects and performances: Claudia Faci, Eleanor Bauer, Dani Pannullo Dancetheatre. Co., Navidad Santiago, Noche en Blanco, etc. As a teacher she gives workshops in a number of cities and spaces and has taught at the Reina Sofía Professional Dance Conservatory in Granada.

Since 2011 she has been working with the choreographer Daniel Abreu in a range of roles, including lighting technician, technical coordinator and, recently, direction assistant.

As lighting technician she works in dance, theatre and music. She is assistant to Juan Gómez-Cornejo and works on the lighting for other choreographers and directors such as: Pedro Berdayes, Camille Hanson, Sharon Fridman, Claudia Faci, Michelle Man, Pepa Gamboa, etc.

She has undertaken other occasional work, always within the field of the dramatic arts, as a lighting technician, scene or costume designer and production assistant.

© The Art Valley

Irene Cantero

Sevilla, 1985

2012 Licenciada en Coreografía e Interpretación en Danza Contemporánea. Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid > **2008** Licenciada en Escenografía. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En paralelo y desde los tres años se forma fundamentalmente en danza contemporánea, base de danza clásica y nociones de flamenco, con numerosos profesores y escuelas tanto nacional como internacionalmente.

Becas

2015 Residencias de creación en Centro de Danza Canal, Madrid. CICUS, Sevilla. La Fragua, Belalcázar, Córdoba > **2014** Ayudas Injuve para la creación joven para el proyecto *El vuelo* > **2013** Beca Jardin d’Europe/ DanceWEBEurope en el marco del festival Internacional de danza ImPuls-Tanz, Viena, Austria > **2008** Becada por la RESAD para asistir a *Hamlet*

in two ways, taller intensivo sobre creación escénica, Copenhague, organizado por la Escuela Nacional de Teatro de Dinamarca > **2006** Beca Erasmus en la escuela Janáček Academy of performing arts de Brno, República Checa.

Contacto

ireneconter@gmail.com
www.enprofundidad.eu

JULIÁN CRUZ

El sonido alciónico

EL SONIDO ALCIÓNICO

Sobre una sabiduría seductora y mundana

Al borde del Lago de Silvaplana, situado en los Alpes Suizos, no muy lejos de Surlei, hay una inquietante inscripción tallada en una gran roca. En ella se puede leer un pasaje de *Así habló Zaratustra*, que conmemora a su autor, Friedrich Nietzsche, allí donde pasó ocho veranos y los últimos días de su vida.

En aquel mismo lugar, un pensamiento le golpeó como un rayo: pensó en un sonido discreto y seductor, que reflejase una nueva forma de entender el mundo. Aquel susurro, que saldría de la boca de Zaratustra, era el sonido alciónico, con el que las palabras más silenciosas traerían la tempestad. Nietzsche nunca definió con precisión el sonido alciónico, y sólo se refirió a él con metáforas. Pero el concepto atraviesa toda su obra, como si nos encontrásemos con un acertijo o un rompecabezas oculto dentro de sus páginas, con la intención de mostrar algo enigmático. Así, las descripciones de Nietzsche sobre el sonido alciónico están compuestas por un conjunto de fragmentos, sin tener un camino establecido, como un hipertexto.

El proyecto (cinco cuadros, dos collages, una bandera y un libro) está elaborado siguiendo las pistas y los rastros de este sonido, y mi objetivo es poder extrapolar su forma literaria en objetos artísticos.

Partiendo de esta hipertextualidad, el proyecto *El sonido alciónico* consistiría en materializar este extraño mensaje, que frente a otras metáforas o imágenes puntuales, se distingue por presentar una historia aún sin resolver.

◀ *Al mistral (fragmento)*, 2015
HAHNEMÜHLE Photo Rag Pearl. 40x50 cm.

▲ *Algo me mueve a no abandonar mi confort mientras leo sus desgracias (fragmento)*, 2015
Técnica mixta sobre lienzo. 114x114 cm.

◀ **Hacia nuevos mares, 2015**
HAHNEMÜHLE Photo Rag Pearl. 40x50 cm.

tive sound that would reflect a new way of understanding the world. That whisper, which issued from the mouth of Zarathustra, was the halcyon tone through which the most silent words would bring on the storm. Nietzsche never precisely defined the halcyon tone and only referred to it through metaphors. But the concept runs through his entire work, as if we found ourselves confronting a riddle or a puzzle concealed in its pages with the intention of showing us something enigmatic. Thus, Nietzsche's descriptions of the halcyon tone are composed of a set of fragments that have no established path, like a hypertext.

The project –five paintings, two collages, a flag and a book–follows the clues and traces of this sound, and my goal is to extrapolate its literary form to artistic objects.

Building on this hypertextuality, the project *The Halcyon Tone* consists of materialising this strange message that, against other metaphors or sporadic images, is distinguished by presenting an as yet unresolved story.

large rock. Here we can read a passage from *Thus Spake Zarathustra*, commemorating its author, Friedrich Nietzsche, who spent here eight summers and the last days of his life.

In that same spot, a thought struck him like lightning; he thought of a discreet, seduc-

On a seductive and mundane wisdom

On the edge of Lake Silvaplana in the Swiss Alps, not very far from Surlej, there is a disturbing inscription cut into a

Julián Cruz

Valladolid, 1989

2012 Licenciatura en Bellas Artes. Universidad Complutense, Madrid.

Proyectos realizados

2015 *La pintura como práctica de contaminación*. Taller en el Máster de Investigación en Arte y Creación - UCM, Madrid > *SECRET KNOTS*. Departamento de los Estudios Etrológicos, Madrid > Invitado y coordinador del taller de Proyecto Rampa en el programa #RESET de Injuve, Madrid > **2014** *THEGYM-Programme for Theory and Practice*, Proyecto Rampa, Madrid, España Miembro de Proyecto Rampa, Madrid > **2013** Coordinador de Giros. Superlativos, dentro del programa cultural de Proyecto Rampa, Madrid > Asistente de la Galería Rafael Ortiz, Sevilla, España > Coordinador de relaciones culturales entre el CA2M y la UCM > Coordinador general del grupo de investigación UCM *Postanarquismo: nomadismos e interzonas* > **2012** Colaborador de la 11ª Bienal Martínez Guerricabeitia, Valencia.

Exposiciones y eventos

2015 XXVI Circuitos de Artes Plásticas Comunidad de Madrid, Sala de Arte de la Avenida de América, Madrid > *AXOLOTLISM*. Performance: *Cómo matar a un cerdo (How to Kill a Pig)* Nogueras Blanchard, Madrid > *Fuera de cobertura*. Sesiones O.I.L. MUSAC, León > Premio Internacional de Pintura 2014. Fundación Focus-Abengoa, Sevilla > **2014** *Be fast*, Slowtrack, Madrid > Paul Allen Appreciation Society, CA2M, Madrid > *I don't get it*, Maumau. Estambul, Turquía > Kwartet II, Sala de Arte de la Avenida de América, Madrid > **2013** *Creadores íntimos*, Convento de las Francesas, Valladolid > *Retroalimentación*, Sala de Arte de la Avenida de América, Madrid > **2013** *The intersection developed by the verticality of mops*, Jacob Van Leeuwen, Rotterdam > **2012** *Aumentar un lugar, a Space for social interaction*, Matadero Madrid.

Premios y becas

2014 Ayuda Injuve para la Creación Joven al proyecto *El sonido alciónico*.

Publicaciones

2015 *SECRET KNOTS* #1, #2, #3, ISSN 2387-0052 (Febrero-Septiembre) > *FICUS. Figures of rehearsal*. ISSN: 23865-8627, M-36765-2014, A.C.Proyecto Rampa-Injuve > **2014** *Casa Pucalpa*, Architectural Digest, (Noviembre) Condé Nast Ed. España > *Crónica del V Festival Autoplacer*, MADRIZ, Madrid > *Like Potted Plants in an Office Lobby*, GasWorks Ed., London, ACE > *Creadores Íntimos*, catálogo, D.L.: VA-102-2014 > **2013** *The Algebra of Need*, ensayo publicado en el tercer número Re-Visiones, ISSN: 2173-0040 > Entrevista en *Sálvese quien pueda* #08 El Estado Mental Radio > *EXT 06. Postanarquismo: nomadismos e interzonas*, ISSN: 2255-243X, M-41841-2012.

Contacto

www.juliancruz.net
www.secretknots.net
juliancruz@gmail.com

IRENE DE ANDRÉS

Three-way Glass – Goirlesedijk 12 B

THREE-WAY GLASS – GOIRLESEDIJK 12 B

Three-way Glass es un proyecto que consiste en instalaciones específicas basadas en la memoria de los edificios que las contienen

Esta intervención consta de una serie de imágenes impresas en transparencia, que situadas en las puertas de cristal del Leuven Hall de Hilvaria Studios (Tilburg-Holanda), dejan entrever el paisaje exterior mientras se vislumbran distintos fragmentos de la memoria del edificio. La historia de estos antiguos estudios de cine me llevó a recorrer los restos de la Exposición Universal que tuvo lugar en Bruselas en 1958. Prácticamente lo único que queda en pie es el Atomium, convertido en un centro de interpretación en su memoria. Recorrí los alrededores y fotografié el lugar donde se alzó el pabellón de Kodak, origen de la estructura que se reutilizó para poner en pie este edificio que nació como estudios de cine en 1964. Las fotografías de mi viaje, junto con imágenes de archivo, forman el collage que durante unos meses pudo verse expuesto en el lugar. Imágenes de su pasado y de su presente, como si el reflejo del cristal fuese fotosensible y a su vez capaz de proyectar otros lugares, otros momentos, razones y tiempos que lo llevaron a existir.

◀ **Three-way Glass - Goirlesedijk 12 B, 12.03.2015 - 26.04.2015**

Instalación site-specific de fotografías en blanco y negro impresas en papel polyester. Dimensiones variables.

▶ **Detalles de la instalación**

Three-way Glass is a project consisting of specific installations based on the memory of the buildings that contain them

This intervention consists of a series of images printed on transparencies which, situated on the glass doors of the Leuven Hall of Hilvaria Studio's

(Tilburg-Holland), allow a glimpse of the outdoor landscape while discerning different fragments of the building's memory. The background of these old film studios led me to look around the remains of the Universal Exposition that took place in Brussels in 1958. Practically the only thing left standing is the Atomium, now transformed into an interpretation centre in

its memory. I traversed the surroundings and photographed the place where the Kodak pavilion had stood, the origins of the structure that was reused to erect this building born as a film studio in 1964. The photographs of my journey, together with archive images, form the collage that was displayed in this place for a few months. Images of its past and its present, as if the reflection of the glass were photosensitive yet capable of projecting other places, other moments, reasons and times that led it to exist.

Detalles de la instalación

Irene de Andrés

Ibiza, 1986

2009-2010 Máster Oficial en Arte, Creación e Investigación (MAC+I), Universidad Complutense de Madrid > **2004-2009** Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Exposiciones individuales

2014 *Paradísus*, Espazo Miramemira. Santiago de Compostela > **2013-2014** *Dr. Fourquet 1*, Galería Louis21 (The Window) Madrid > **2013** *Idea. Donde nada Ocurre*. Casal Solleric, Palma de Mallorca > **2012** *El primer viaje / Habitaciones para mirar*. El Hervidero / Galería Espacio Líquido, Gijón.

Exposiciones colectivas (Selección)

2015 *C.I.T.I.* Sala de Arte Joven - Comunidad de Madrid. *Jaime and Manuela curators* > *Vidas cruzadas*. Festival de Videoarte en la Galería Paula Alonso. Madrid > *Artist x Artist*. Presentación pública organizada por Carlos Garaicoa en La Habana > *Detener / Continuar*. Presentación pública

de los proyectos de las residencias El Ranchito-Chile y Puerto Rico, en la Nave 16 de Matadero Madrid > **2014** *Fugir para lado algum*. Proyecto Expediçao - Maus Hábitos, Oporto-Portugal. Comisariado por Angel Calvo Ulloa > *The dispute, and the inquiry that followed*. Comisariado por Liam Murtaugh para el *Kunstfilmstage Düsseldorf* > Bambi Kino, Düsseldorf > Opekta Ateliers, en Colonia, Alemania > *Tabula Rasa*. Comisariada por Pau Waelder y Fernando Gómez de la Cuesta. Es Baluard, Palma de Mallorca > Muu Kaapeli, Helsinki; Hilvaria Studios, Hilvarenbeek - Holanda > *Tokonomadrid*. Intercambio Madrid-Kassel organizado por el colectivo Tokonoma.

Kassel, Alemania > **2013** *Tecnologías de lo sublime. Paisajes a contratiempo*. Galería Cámara Oscura dentro del marco de Juganda a Tres Bandas. Comisariado por el colectivo 1er Escalón > *El perímetro interno*, Instituto Francés de Barcelona. Comisariado por Andrea Rodríguez y

Veronica Valentini > *Campo a dentro*. Participación en las Jornadas de debate dentro del proyecto de la artista Emma Smith en la Nave de Música de Matadero Madrid > *Generaciones 2013*. La Casa Encendida, Madrid.

Premios y becas

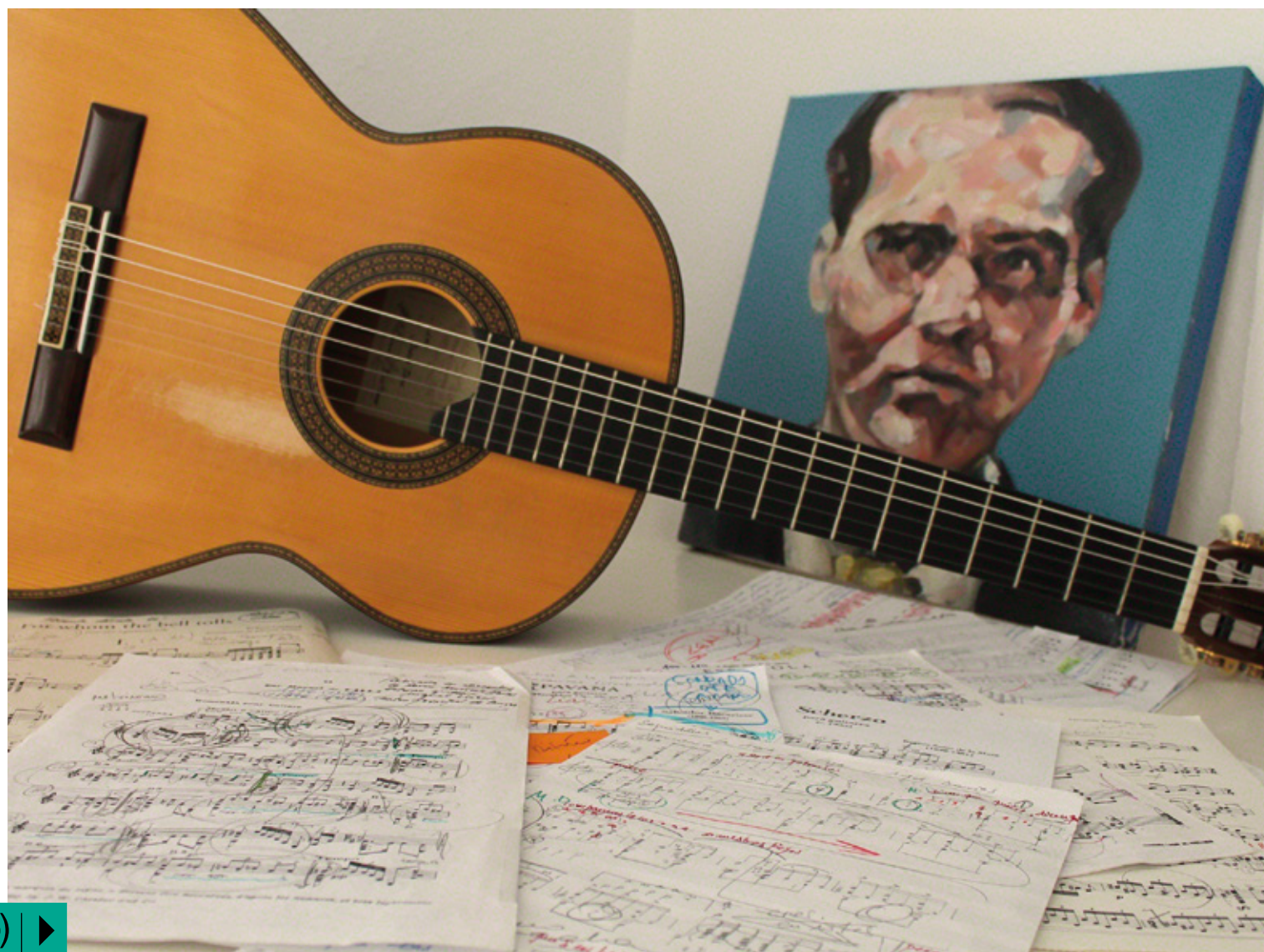
2015 Beca de residencia El Ranchito Madrid-Puerto Rico, Matadero Madrid-AECID, Beta Local > **2014** Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals > Ayudas Injuve para la Creación Joven 2014 > **2013** *Generaciones 2013*. Proyectos de arte. Caja Madrid > **2012** Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid > Ayuda de producción artística de la Comunidad de Madrid > Residencia de la Fundación Bilbao Arte.

Contacto

irene@irenedeandres.com
www.irenedeandres.com

SAMUEL DIZ

*Impresiones y paisajes,
como el primer libro de Lorca*

IMPRESIONES Y PAISAJES, COMO EL PRIMER LIBRO DE LORCA

La guitarra en la Generación del 27

El silencio tiene su música, pero el sonido tiene la esencia de la música del silencio.
[FGL, Impresiones y paisajes]

Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca (Poliédrica, 2015) es el nuevo trabajo discográfico del guitarrista e investigador Samuel Diz, dedicado a la recuperación y dinamización de la guitarra en la Generación del 27.

La personalidad de Manuel de Falla impregnó de un nuevo color la vida musical española, en especial, del grupo de creadores en torno a la Residencia de Estudiantes. Allí se presentó en noviembre de 1930 el Grupo de los Ocho con Rosita García Ascot al piano. Un grupo de jóvenes compositores que compartieron de forma continua sus planteamientos estéticos, defendiendo la unidad del grupo en la búsqueda de una corriente de aire fresco, tanto en sus composiciones como en sus actividades periodísticas y editoriales, y que encontró al intérprete burgalés Regino Sainz de la Maza como alma creativa del renacimiento de la guitarra.

Una renovación de la música española con el folclore como ente abstracto, de riqueza rítmica y armónica, sustento para la elaboración de sus creaciones de estructura formal

▶ **Partituras y estudio musical de la guitarra en la Generación del 27** © Beatriz R. Fontán

▲ **Investigación y estudio bibliográfico**
© Beatriz R. Fontán

clara y definida. Un crisol de continuidad a la renovación de las diferentes disciplinas artísticas, desde la pintura de Salvador Dalí o Maruja Mallo, a la creación literaria de María Zambrano o Gerardo Diego.

Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca recupera la memoria sonora de los años 20' y 30' a través de obras de compositores coetáneos, en algunos casos completamente inéditas a día de hoy: Manuel de Falla (*Homenaje 'pour la tombe de Claude Debussy'*, *Danza del molinero*-*El sombrero de tres picos*), Ángel Barrios (*La maja de Goya*), Robert Gerhard (*For whom the bells tolls*), Salvador Bacarisse (*Lia-Pavana*), Juan José Mantecón (*Atardecer*), Rosita García Ascot (*Española*), Rodolfo Halffter (*Giga*), Regino Sainz de la Maza (*Scherzo*) y el propio Federico García Lorca (*Canciones populares*). Una generación de nombres propios que tras conocer el golpe de estado de julio de 1936 se trunca por una guerra que Ernest Hemingway vive en *For whom the bells tolls*.

Tras comenzar en Barcelona -donde recibe el Premio de la crítica *El Primer Palau*-, Samuel Diz reside actualmente en A Coruña, ciudad donde completa este proceso de investigación y estudio con las creaciones contemporáneas ex profeso de la pintora Yolanda Dorda (autora del

retrato de la portada del disco) y el compositor Fernando Buide, quien escribe *Invernal* -obra estrenada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando-. Los musicólogos Marco Antonio de la Ossa y Leopoldo Neri, junto al hispanista y lorquista Christopher Maurer firman el libreto interior del disco.

Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca pone en diálogo lo popular y erudito acercando a la sociedad una pequeña muestra de este inmenso legado intelectual y artístico de la Generación del 27.

The guitar in the Generation of '27

Silence has its own music, but sound holds the essence of the music of silence.
[Federico García Lorca, Impressions and landscapes]

Impresiones and landscapes, like Lorca's first book (Poliédrica, 2015) is the new recording work by the guitarist and researcher Samuel Diz, devoted to recovering and dynamising the guitar in the Generation of '27.

The personality of Manuel de Falla impregnated Spanish musical life with a new colour,

especially that of the group of creators around the Residencia de Estudiantes, the Student Residence. Here was presented in November 1930 the Group of Eight with Rosita García Ascot at the piano, a group of young composers who continuously shared their aesthetic approaches, defending the unity of the group in a quest for a breath of fresh air, both in their compositions and in their journalistic and publishing activities and which found in the Burgos performer Regino Sainz de la Maza the creative soul of the guitar's renaissance.

A renewal of Spanish music with folklore as an abstract entity, with rhythmic and harmonic richness, underpinning the devising of their creations with their clear and defined formal structure. A crucible of continuity for the renewal of the different artistic disciplines, from the painting of Salvador Dalí or Maruja Mallo to the literary creation of María Zambrano or Gerardo Diego.

Impressions and landscapes, like Lorca's first book recovers the memory of the 1920s and '30s sound through works by contemporaneous composers, in some cases completely unknown even today: Manuel de Falla (*Homage 'pour la tombe de Claude*

Debussy', The Miller's Dance-The Three-Cornered Hat), Ángel Barrios (*Goya's Maja*), Robert Gerhard (*For Whom the Bell Tolls*), Salvador Bacarisse (*Lia-Pavane*), Juan José Mantecón (*Twilight*), Rosita García Ascot (*Española*), Rodolfo Halffter (*Giga*), Regino Sainz de la Maza (*Scherzo*) and Federico García Lorca himself (*Popular Songs*). A generation of names in their own right who after learning of the coup d'état of July 1936 was broken up by a war that Ernest Hemingway brought to life in *For Whom the Bell Tolls*.

After starting out in Barcelona –where he won the Critics' Award *El Primer Palau*, Samuel Diz currently resides in A Coruña, a city where he completed this process of research and study through the purpose-produced contemporary creations of the painter Yolanda Dorda (the author of the portrait on the record's cover) and the composer Fernando Buide, who wrote *Invernal* (Wintry) –a work premiered at the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. The musicologists Marco Antonio de la Ossa and Leopoldo Neri, together with the Hispanist and Lorca scholar Christopher Maurer, sign the record's internal libretto.

Impressions and landscapes, like Lorca's first book expresses the popular and the erudite, bringing to society a small sample of this vast intellectual and artistic legacy of the Generation of '27.

▲ **Portada de disco *Impresiones y paisajes*, como el primer libro de Lorca** a partir del retrato realizado por Yolanda Dorda. Título: Federico García Lorca, retrato. Año: 2015. Óleo sobre lienzo. 40x40 cm. Obra © Yolanda Dorda. Diseño de portada © Paloma Chapa.

◀ **Samuel Diz en concierto en Teatro El Albéitar, León 2014**
© Juan Luis García

Samuel Diz

Tui, Pontevedra, 1986

2012 Cursos de música española Música en Compostela > **2011** Posgrado en gestión de empresas de la industria musical Universitat Pompeu Fabra > **2009** Grado Superior de guitarra clásica Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

Conciertos y giras

2015 "50 años de un regreso: Jesús Bal y Gay y Rosita García Ascot" en la 43ª Semana de Música del Corpus de Lugo > "Picasso y la guitarra" en el Museo de Belas Artes da Coruña > "María Zambrano y la razón poética" en NEXOS-Cidade da Cultura de Galicia > **2014** Gira *Peregrinatio-Camiños da Guitarra clásica galega* (Xacobeo-Turismo de Galicia) > **III Jornadas de didáctica de la música y musicología** UIMP-Museo de Arte Abstracto Español > *Festival de música de cámara John Whibley de Cucugnan* (Francia) > AIEnRUTa-Clásicos > **2013** *El Primer Palau*-Palau de la Música Catalana > *Festival de guitarra de Barcelona Miquel Llobet* > **2012** *Harare International Festival of the Arts-HIFA* (Zimbabue) > **2011** *The Council on Latin American and*

Iberian Studies-CLAIS Yale University > *Teatro Benito Fred* (Puerto Rico) > **2010** *Ljubljana Modri Salon* European Guitar Teachers Association-EGTA (Eslovenia).

Discografía

2015 *Impresiones y paisajes*, como el primer libro de Lorca (Poliédrica - Ayudas INJUVE a la Creación Joven) > **2012** *Guitarra clásica galega* (Ouvirmos-AGADIC/ Xunta de Galicia) > *On the road-Puerto Rico* (EP autoeditado).

Discografía colectiva

2014 *Danzas puertorriqueñas de Juan F. Acosta (1890-1968)* > **2011** *Sonidos de una juventud-Grabaciones históricas de Juan Antonio Torres (Premio Nacional de la Música 1973)*.

Estrenos

2015 *Invernal* de Fernando Buide (Santiago de Compostela n.1980) > *Scherzo* de Regino Sainz de la Maza (Burgos 1896-Madrid 1981) > **2013** *Nocturnal (Bal y Gay)* de Fernando Buide > *Pre-ludio nº5* de Ramón G. Parada (Ourense, 1874-1945) > **2012** *Flores, café y tu*

sonrisa de Hermelindo Ruiz (Puerto Rico n.1987) > **2011** *Zidur* de Hermelindo Ruiz > *Pastoral* de Jesús Bal y Gay (Lugo 1905-Madrid 1993) > *Violetas*, colección de valses de José F. Vide (Ourense 1893-1981) > **2008** *Recordando a Margot* de Hermelindo Ruiz > *El Principito de Central Park West* de Eduardo Garrido (Granada n.1975).

Premios y menciones

2014 Finalista Premios Martín Códax de la Música > **2013** Premio de la Crítica Palau de la Música Catalana (El Primer Palau) > **2012** Premio Andrés Segovia-J. M. Ruiz Morales (Música en Compostela) > **2009** Insignia de Oro Temas Sevillanos > **2008** Primer premio Concurso Cincilia, Albacete.

Dirección artística

Fundador y director artístico del festival Música no claustro de la Catedral de Tui-11 ediciones.

Contacto

+34.661.535.696
www.samueldiz.com
samueldiz@samueldiz.com

DOA OA

Reforestando en la Ribeira Sacra

REFORESTANDO EN LA RIBEIRA SACRA

Pintura mural transformando espacios visualmente abandonados

Este es otro capítulo del gerundio de reforestar. Y Reforestando es el gerundio de renacer visualmente, con la única ambición de renacer espacios. Renacer espacios es transformar espacios, y Reforestando es integración mediante transformación. Es una búsqueda de vida a través de la adaptación. Reforestando transforma, devolviéndoles la vida, espacios abandonados visualmente, contrarrestando alguno de entre tantos otros desajustes visuales de los que formamos parte. Es renacimiento con conciencia de lo circundante al que se pertenece en el instante presente. Es avance, constante de renacer y renacer. Reforestando es la transformación que se produce reconquistando visualmente el paisaje perdido, aquel obstaculizado por alguna creación artificial olvidada y abandonada en el entorno natural. Una búsqueda de solucionar el *fuera de lugar*, que creaba conflicto. Invisibilizando problemas. Y renacer reforestando donde, en definitiva, ya no había vida.

Reforestando ha nacido en primavera, contagiado por esa fuerza de la naturaleza de crecimiento sin límites, allí donde las condiciones lo permiten. Ha pasado casi un año renaciendo, transformando e integrando olvidos, abandonos y otras construcciones artificiales

◀ **Oxalis acetosella (Monforte de Lemos), 2015**
5x5 m (aprox.)

▲ **Tormenta Prunus spinosa (Monforte de Lemos), 2015**
4,5-7x30 m (aprox.)

Intervenciones murales / Pintura plástica sobre pared.
Todas las imágenes © Doa Oa.

situados en diferentes localizaciones dentro del área natural de la Ribeira Sacra (Galicia).

Llegado el otoño, Doa Oa ha reforestado siguiendo un metódico, con excepciones, plan de acción: búsqueda y selección de los espacios a intervenir, situados en áreas de interés natural en ambos márgenes de los ríos Sil y Cabe; elección de las especies vegetales con las que reforestar, dando prioridad a las autóctonas, residentes y especies silvestres, entre otras; un estudio de posibilidades de representación determinado por las variantes de las estaciones del año y las influencias de los fenómenos atmosféricos, los ciclos de crecimiento, de reproducción o floración... con variadas licencias estilísticas ampliando la libertad de acción. La, a intervalos, materialización de las intervenciones con rodillos, brocha gorda y pincel fino, mezclando litros de pintura, entre lluvias primaverales, aires de entretiempo, solana veraniega y contratiempos de todo tipo. Entonces, "Vitis vinifera, prunus cerasus y olea europea", hojas de vid, de cerezo y de olivo, reforestan una caseta de bloques en un viñedo de la ribera del río Cabe (Pantón). "Malus domestica", como una tormenta de un manzano en flor reforestando una vieja casita de ladrillo ladera abajo del castillo de Monforte de Lemos. "Ulex europeus" Tojos en flor reforestando en una zona de monte bajo un depósito de agua de cemento

y bloques, en Seragude (Pantón). "Prunus spinosa" tormenta de endrinos reforestando un viejo almacén en el Valle de Lemos. "Oxalis acetosella", tréboles aleluya reforestando un edificio de la antigua cerámica de Monforte de Lemos. "Castanea" castaños reforestando la única pared de ladrillo de una casita de piedra en Castro (Parada do Sil). "Quercus" hojas de roble reforestando una construcción de cemento en Pantón. "Aires de primavera" hojas primaverales reforestando el lateral de un puente de cemento en Piñeira. "Visiones interiores" naturaleza reforestando el interior de una casa con las ventanas abiertas, A Chaira. Y "Cultivos de interior" naturaleza reforestando el interior de unos alpendres en A Chaira (Pantón).

Mural painting transforming visually abandoned spaces

This is another chapter in the present continuous of the action of reforestation. And reforestation is the present continuous of a visual rebirth, with the only ambition of rebirthing spaces. To rebirth spaces is to transform spaces, and Reforestation is integration through transformation. It is a search for life through adaptation. Reforestation transforms

◀ **Ulex europaeus (Seragude, Pantón) 2015**
Intervención mural / Pintura plástica sobre pared.
3,5x14 m (aprox.)

▼ **Aires de primavera, det. (Monforte de Lemos), 2015**
Intervención mural / Pintura plástica sobre pared.
2-5x7 m (aprox.)

▼ **Castanea, det. (Castro, Parada do Sil), 2015**
Pintura al fresco. 3x5m (aprox.)

into life the spaces that have been visually abandoned, counteracting some of many other visual imbalances of which we form part. It is a rebirth with awareness of the surroundings to which one belongs in the present instant. It means advance, a constant of rebirth and rebirth.

Reforestation is the transformation that occurs by visually reconquering the lost landscape, one obstructed by some artificial creation that has been forgotten and abandoned in the natural environment. A quest to resolve the out-of-place that had created conflict. Making problems invisible. And rebirthing by reforesting a place where ultimately there was no longer any life. Reforestation was born in the spring, infected by that force of nature of limitless growth, wherever conditions allow it. Almost a year has been spent on rebirthing, transforming and integrating oversights, abandonments and other artificial constructions situated in different locations within the natural area of the Ribeira Sacra (Galicia).

With the arrival of autumn, Doa Oa has reforested according to a methodical plan of action, though with some exceptions: searching for and selecting spaces in which to intervene situated in areas of natural interest on both banks of the rivers Sil and Cabe; choosing the plant species with which to reforest, giving priority to indigenous, resident and wild species, among others; a study of possibilities of representation determined by

the variations in the yearly seasons and the influences of atmospheric phenomena, cycles of growth, of reproduction or flowering... with a variety of stylistic licences to expand freedom of action; the materialisation of the interventions, at intervals, with rollers, broad brush and fine brush, mixing litres of paint under the spring rain, mid-seasonal breezes, the summer sun and setbacks of every kind. Then, "Vitis vinifera, prunus cerasus and olea europaea", vine, cherry and olive leaves, reforest a block shed in a vineyard on the banks of the river Cabe (Pantón). "Malus domestica", like a storm of a flowering apple tree, reforesting an old brick hut downslope from the castle of Monforte de Lemos. "Ulex europaeus", flowering gorse, reforesting in an area of low brushland a water tank built from cement and blocks in Seragude (Pantón). "Prunus spinosa", a storm of blackthorn reforesting an old store in the Lemos Valley. "Oxalis acetosella", wood sorrel reforesting a building of the old ceramic works of Monforte de Lemos. "Castanea", chestnuts reforesting the only brick wall of a little stone house in Castro (Parada do Sil). "Quercus", oak leaves reforesting a cement construction in Pantón. "Springtime airs", spring leaves reforesting the side of a cement bridge in Piñeira. "Interior visions", nature reforesting the interior of a house with the windows open, A Chaira. And "Interior crops", nature reforesting the interior of some overhanging porches in A Chaira (Pantón).

Doa Oa

Areas, Sober, Lugo, 1986

2011-2012 FBAU Lisboa. Beca Erasmus > **2010-2011** CUJAD UDG, México. Beca de intercambio propia U.Vigo y Universia Fernando Alonso > **2009-2012** Grado en Bellas Artes Universidad de Vigo > **2006-2008** Técnico superior en fotografía artística en el E.A.S.D. Pablo Picasso, A Coruña.

Proyectos realizados

2015 *Reforestando en la Ribeira Sacra*, proyecto de intervención mural, financiado por Ayudas de Creación Injuve > **2014** Intervención mural, Kaldarte festival de arte público, Kaldas de Reis > Intervención mural con Zoes y Lemart, Galería Urbana. Salamanca > Betart Festival de intervenciones en el espacio público. Calviá (Mallorca) > *eye bipartition*. Video-instalación. Vizela Cul-Tur festival de arte, Portugal > **2013** *Olhar aos olhos*,

autoconversa. Instalación-video-interactiva. Proyectos Mil en el MIHL, Museo interactivo de la ciudad de Lugo > *Algures en ningures* intervención mural parte de la exposición Veraneantes en MARCO, Vigo > **2012** *Contrailhas* proyecto mural. Walk and talk street art festival, Acores, Portugal > Kaldarte *Olhar* Proyecto de video-intervención en el espacio público, Kaldas de Reis > Colaboración para la escenografía del concierto de HHY & The Macumbas en Guimarães-European cultural capital of 2012 > Residencia artística en Arara's Office Studio, O Porto, Portugal > **2011** *Enjoia* Instalación interactiva en el evento inaugural de Whynot project, Guadalajara (México).

Exposiciones

2013-14 *O bosquexo do mundo*, exposición colectiva MARCO (Vigo), Audito-

rio de Galicia (Santiago de Compostela) y Fundación Luis Seoane (A Coruña) > *Veraneantes*, exposición colectiva MARCO (Vigo) > **2012** *A sombra de Plinio*, exposición colectiva, Trienal Desenha, Lisboa (Portugal) > Exposición colectiva en la galería Walk and Talk Gallery, Ponta Delgada, Acores (Portugal). > Exposición de gráfica en Re-Searcher Gallery, Lisbom (Portugal) > Exposición colectiva en Campanhá studio, Oporto, Portugal > **2011** 299792458 *Materia Oscura*, exposición DoaOa + Liqen. Ajolote Art Gallery, Zapopan, Jalisco (México) > **2011** *Totum Revolutum*, exposición colectiva en Vasos Comunicantes, festival Vigo Transforma. Vigo.

Contacto

doaoaoa@gmail.com
www.doaoa.wordpress.com

ELOY DOMÍNGUEZ SERÉN

Terra Mollada / Tierra Mojada

TERRA MOLLADA / TIERRA MOJADA

Un grupo de mujeres y hombres avanza, bajo la lluvia, sobre una playa embarrada. En la otra orilla, entre la niebla, se erige una construcción imponente, turbadora

El proyecto *Terra Mollada* nació con el propósito de retratar y explorar la materialidad de la lluvia, su efecto “corpóreo” sobre las personas y su entorno. Nuestro planteamiento inicial era el de concebir tanto las imágenes como las acciones de nuestra película con el fin de ilustrar o evocar una percepción “física” y cruda de la lluvia, desromantizada, desdramatizada y desmetaforizada, a través de secuencias contemplativas y pacientes, de planos serenos y equilibrados, cercanos, aunque no invasivos. Visto en un contexto más amplio, nuestro proyecto planteaba una exploración audiovisual de la relación entre el individuo, el paisaje y la climatología. Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestra investigación, nos percatamos de que el foco de nuestro interés iba desplazándose hacia la estrecha interdependencia que existe entre el ser humano y la tierra en la que vive, comprendiendo “tierra” como espacio geográfico concreto, terreno, ya sea tierra firme o suelo marino. Llegados a este punto optamos, por lo tanto, por centrar nuestra labor en esta relación de interdependencia, concentrándonos en una profesión en la que este vínculo es especialmente ostensible y profundo: el marisqueo.

En consecuencia, decidimos focalizar nuestras filmaciones en la labor de las mariscadoras y mariscadores de la Cofradía de Pescadores de Raxó (Pontevedra). De este modo, la lluvia pasó a convertirse en el elemento integrador de nuestro intento por reflexionar en torno a tres ejes temáticos principales: paisaje, supervivencia y autodestrucción.

Comienza su actividad cinematográfica en 2010 como crítico en Radio Galega y A Cuarta Pared. Ese mismo año es miembro del jurado joven internacional de la 67 Biennale di Venezia. En 2012 se traslada a Estocolmo, donde realiza su cortometraje *Pettring* (2013). En 2014 dirige *Jet Lag*, medimetro de no ficción programado en FID Marseille. En 2015 completa el largometraje *No cow on the ice* y el cortometraje *Yellow Brick Road*, estrenados en Visions du Réel y en Jihlava, respectivamente. Actualmente trabaja en la posproducción de *Midwinter*, una producción noruega rodada en el Círculo Polar Ártico.

A group of men and women moves forward, under the rain, on a muddy beach. On the other shore, through the fog, an imposing, disturbing construction emerges

The *Terra Mollada* project was created with a view to portraying and exploring the materiality of rain, its “corporeal” effect on people and their environment. Our initial approach was to conceive both the images and the actions of our film in order to illustrate or evoke a “physical” and crude perception of rain, de-romanticised,

de-dramatised and de-metaphorised, through contemplative, patient sequences of serene and balanced shots, close though not invasive. Viewed in a broader context, our project set out an audiovisual exploration of the relationship between the individual, the landscape and the weather. However, as we moved forward in our investigation, we realised that the focus of our interest was shifting towards the

close interdependency existing between the human being and the land on which he lives, understanding "land" as a specific geographical space, a terrain, whether terra firma or sea floor. At this point we therefore chose to centre our task on this relationship of interdependency, concentrating on a profession in which this link is especially ostensible and profound: shellfish-gathering. In consequence, we decided to focus

our filming on the work of the shellfish gatherers of the Fishermen's Guild of Raxó (Pontevedra). In this way, rain became the element that integrated our attempt to reflect on three key topics: landscape, survival and self-destruction.

Eloy Domínguez Serén (Simes, Pontevedra, 1985) began his cinematic activity in 2010 as a critic on Radio Galega and A Cuarta Pared. That same year he was a member of the international young jury of the 67th Biennale di Venezia. In 2012 he moved to Stockholm, where he filmed his short *Pettring* (2013). In 2014 he directed *Jet Lag*, a medium-length non-fictional film programmed in FID Marseille. In 2015 he completed the full-length film *No cow on the ice* and the short *Yellow Brick Road*, premiered in Visions du Réel and in Jihlava respectively. He is currently working on the post-production of *Midwinter*, a Norwegian production filmed in the Arctic Circle.

Fotogramas de *Terra Mollada*

Eloy Domínguez Serén

Simes, Pontevedra, 1985

Formación

2011 Máster en Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona > **2010** Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona > **2008** Erasmus en IULM Università. Milán, Italia.

Filmografía

2015 *No cow on the ice* (m) > *Yellow Brick Road* (c) > **2014** *Jet Lag* (m) > *In the new sky* (c) > **2013** *Pettring* (c).

Festivales

2015 Visions du Réel > FID Marseille > Mar del Plata > Jihlava > Festival de Cine Europeo de Sevilla > États généraux du film documentaire-Lussas > Doc's Kingdom.

Contacto

www.loydseren.com
 eloydseren@gmail.com
 +47 90402612
 +34 676579810

EQUIPO EPIPHANY

Epiphany

EPIPHANY

Juego de rol y narrativas interactivas de ciencia ficción integradas con una app para smartphone

Epiphany es un proyecto de narrativas interactivas en forma de juego de rol de ciencia ficción que se desarrolla en un universo distópico donde el control de las emociones es la fuerza vertebradora del orden social. El mundo de Epiphany, inspirado en las novelas *1984* de George Orwell y *Un Mundo Feliz* de Aldous Huxley, es una distopía gris, industrializada y aséptica, en la que un sistema omnipresente es capaz de decidir qué emociones debe sentir la gente, cobrándoles por ello. En este universo, la ciudadanía debe trabajar a favor del progreso social si es que desea mantener su propia personalidad, dado que en Epiphany rige un sistema sociopolítico de economía de las emociones: ser quien eres tiene un precio y si no puedes pagarlo acabarás cayendo en un estado cercano a la catatonia, incapaz de sentir o tomar decisiones. Quienes se acercan a las páginas de Epiphany, ya sea para conocer su universo o para ser partícipes del mismo a través del juego, reciben una invitación a crear su propia historia a través de la guía que proporciona el libro: se les animará a convertirse en Exponentes, seres capaces de mantener el control sobre sus emociones e incluso sobre el propio sistema Epiphany, quien les obedecerá y les permitirá realizar toda suerte de prodigios: desde utilizar las portentosas capacidades de cálculo del sistema para localizar a una persona en una gran ciudad, manipular los recuerdos de las personas o hasta realizar proezas que rayan en la frontera de lo mágico. Estos Exponentes son hombres y mujeres (a veces incluso organismos post-humanos) que tienen el destino de este mundo en sus manos siempre y cuando logren evadir al todopoderoso Gobierno del Entorno Global, el gobierno totalitario que trata

de controlar el planeta bajo el lema "*El sistema es sinergia*": todo está en orden, todo fluye en la misma dirección.

El objetivo de este proyecto es aunar las ventajas del componente lúdico de los juegos de rol y las narrativas interactivas con una reflexión profunda sobre la sociedad y el ser humano en la contemporaneidad. Epiphany plantea dilemas morales, cuestiones políticas de máxima actualidad y un acercamiento ambiguo a las nuevas tecnologías, lejos de la euforia o el pesimismo acrílicos, tratando de promover la reflexión entre quienes se acercan a su contenido.

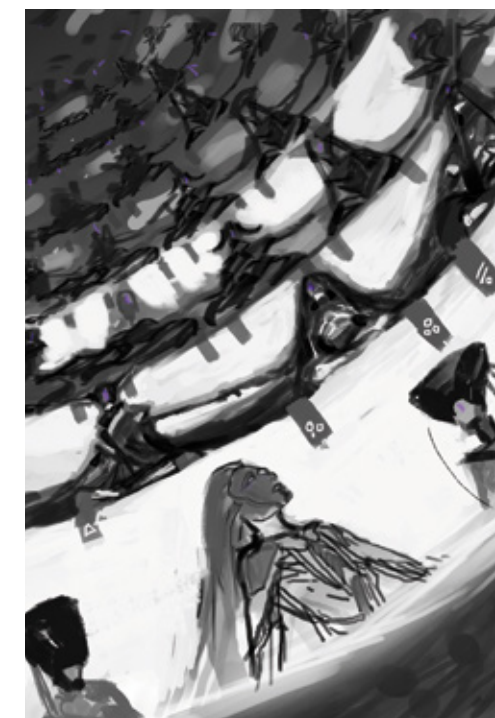
El proyecto Epiphany surgió en el 1er Laboratorio de juegos de rol y tablero de la Asociación Cultural ARSGAMES. El Equipo Epiphany se conformó de forma transdisciplinar aunando perfiles técnicos con perfiles filosóficos. Eduardo Lozano Munera (diseñador de juegos, autor de la idea original del juego y diseñador de las mecánicas) y Antonio Rodríguez López (informático, principal diseñador de la app móvil) se unieron con María Rubio Méndez (filósofa, autora de la historia de Epiphany y su universo) y Mikel Gómez Elzaurdia (filósofo, creador de parte de los personajes y diseñador de espacios urbanos en el juego) para embarcarse en este proyecto y crear toda la experiencia narrativa y lúdica del mismo. Más allá de la mera especialización, el Equipo Epiphany se ha caracterizado por involucrar a todos sus miembros en todos los aspectos del proyecto, dando como resultado una obra compleja y multidimensional.

Queremos dar gracias a las Ayudas a la Creación Joven del INJUVE que ha apoyado económicamente el proyecto además de dándole visibilidad, a la editorial Nosolorol, que se ha involucrado en el proceso de producción del manual, proporcionando asesoramiento y personal especializado para la maquetación e impresión y gracias al artista Ricardo Padieme Silvera que ha sido el encargado de dotar de imágenes y color al su universo, el libro y la app móvil de Epiphany verán la luz finalmente en diciembre de 2015.

▲ **Una Exponente, 2015**
Boceto. Ricardo Padieme Silvera.

▼ **Colmena de las Q, 2015**
Boceto. Ricardo Padieme Silvera.

◀ **Hor Kolinka, 2015**
Boceto (detalle). Ricardo Padieme Silvera.

► **La ciudad es mi campo de juegos, 2015**
Ricardo Padierno
Silvera

Science fiction role play and interactive narratives integrated with an app for smartphone

Epiphany is a project of interactive narratives that take the form of science fiction role play happening in a dystopian universe where the control of emotions is the core strength of social order. The world of *Epiphany*, inspired in the novels *1984* by George Orwell and *Brave New World* by Aldous Huxley, is a grey, industrialised and aseptic dystopia in which an omnipresent system is able to decide which emotions people have to feel and charging them for it. In this universe, the citizens have to work towards social progress if they wish to retain their own personality, given

that in *Epiphany* a socio-political system of economy of emotions is in force: to be who you are has its price and if you cannot pay it you will fall into a catatonia-like state, incapable of feeling or of taking decisions. Those who enter the pages of *Epiphany*, either to discover its universe or to participate in it through play, receive an invitation to create their own story through the guide provided by the book: they will be encouraged to become Exponents, beings capable of keeping control over their emotions and even over the actual *Epiphany* system, which will obey them and allow them to perform all kinds of wonders, from using the system's magnificent calculating abilities to locate a person in a large city to manipulating people's memories to performing exploits that border on the magical. These Exponents are

men and women (sometimes even post-human organisms) who hold the destiny of this world in their hands provided they succeed in evading the all-powerful Government of the Global Environment, the totalitarian government that seeks to control the planet under the motto of "The System is Synergy": everything is in order, everything flows in the same direction.

The project's goal is to combine the benefits of the diverting component of role play and interactive narratives with an in-depth reflection on society and the human being in contemporary times. *Epiphany* sets out moral dilemmas, hugely topical political issues and an ambiguous approach to new technologies, distanced from unthinking euphoria or pessimism, seeking to promote thought among those who take an interest in its contents.

The *Epiphany* project emerged in the 1st Role and Board Games Lab of the ARSGAMES Cultural Association. The Epiphany Team was assembled in a trans-disciplinary form, combining technical and philosophical profiles. Eduardo Lozano Munera (games designer, author of the game's original idea and designer of the mechanics) and Antonio Rodríguez López (computer expert, principal designer of the mobile app) joined forces with María Rubio Méndez (philosopher, author of the history of *Epiphany* and its universe) and Mikel Gómez Elzaurdia (philosopher, creator of a part of the characters and designer of urban spaces in the game) to embark on this project and create its entire narrative and gaming experience. Beyond mere specialisation, the *Epiphany* Team has been characterised by involving all of its members in every aspect of the project, which has resulted in a complex and multidimensional work.

Thanks to the INJUVE's Aid to Young Creation, which has financially supported the project as well as giving it visibility, the Nosolorol publishing house, which has been involved in the process of producing the manual by providing advice and specialised personnel for the layout and printing, and thanks to the artist Ricardo Padierno Silvera, who was in charge of providing its universe with images and colour, the *Epiphany* book and mobile app will finally see the light in December 2015.

Equipo Epiphany

Mikel Gómez Elzaurdia. Toledo, 1989 Antonio Rodríguez López. Almería, 1988
Eduardo Lozano Munera. Granada, 1987 María Rubio Méndez. Cáceres, 1985

Mikel Gómez Elzaurdia

Estudiante de Grado de Filosofía en la UCM. Vicepresidente de ARSGAMES y coordinador de sede en el Proyecto Gamestar(t) de dicha asociación, realiza los espacios urbanos, trasfondos de personajes y algunas partes de la historia en el proyecto Epiphany. Ha participado como ponente en las jornadas de formación sobre nuevas tecnologías para el CRIF con una charla a cerca de Minecraft y su potencial educativo, ponente en el primer How To Make STEAM para Tabakalera Donosti, participante de mesa redonda en el Curso de verano sobre Gamificación de la UCLM y ha recibido el tercer premio de ensayo filosófico joven del Ilustre colegio de profesores y doctores en filosofía.

Eduardo Lozano Munera

Diseñador de Juegos graduado en I.T. Sistemas por la Universidad de Granada y Máster en Diseño de Videojuegos por la Universidad Complutense de Madrid. Tres años de experiencia en la industria del videojuego con títulos como *Wincars Racer*, *Roguedash* o *Wanderer*. Participantes en Nintendo iDeame 2013 y pro-

yectos de *crowdfunding* como *Calm Night of Snowfall* y *Wincars Racer*.

Antonio Rodríguez López

Programador de videojuegos graduado en Ingeniería Informática en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid y especializarse en videojuegos cursando el Máster en Diseño de Videojuegos por la Universidad Complutense de Madrid. Con tres años de experiencia en la industria en desarrollos de múltiples alcances, plataformas y presupuestos. Desde pequeños juegos indies desarrollados en pocos días hasta grandes títulos de varios años de trabajo y gran inversión. Algunos de los juegos destacados serían *Wincars Racer*, *Calm Night Of Snowfall* o *Golem Hunter*. Durante su formación y desempeño laboral, ha participado en numerosos eventos y exposiciones relacionadas con el mundo del videojuego y todo lo que le rodea, como la Madrid Games Week, *Ideame++* o Game Lab, la participación en eventos de desarrollo de videojuegos como Game Jams y publicaciones en Blogs de videojuegos.

María Rubio Méndez

Licenciada en Filosofía e investigadora

en filosofía de la tecnología y *game studies*, con Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, en Formación del Profesorado, en Teoría del Caos y en Teoría de sistemas e investigación operativa. Cuenta con numerosas publicaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la filosofía y la educación, ha participado en múltiples conferencias, mesas redondas y cursos universitarios. Además de investigar en el ámbito teórico, es profesora de Filosofía y aplica sus investigaciones de innovación pedagógica a través de pedagogías críticas y tecnologías en el aula.

Contacto

Mikel:
demoelzaurdia@gmail.com
637573794

Eduardo:
www.eduardolm.com

Antonio:
rl.antonio.samus@gmail.com
twitter.com/samus_nightmare

María:
rubiomendezmaria@gmail.com
www.beingavatar-body.wordpress.com
www.mariarubiomendez.wordpress.com

JOSÉ MARÍA ESCALONA

La dimensión del contacto

LA DIMENSIÓN DEL CONTACTO

Del equilibrio entre el orden y el caos en la naturaleza

A partir de un cuestionamiento acerca de la conciencia paisajística (y el posicionamiento físico-temporal que influye en ello), es tomado este género representacional a partir de su concepción y definición, es decir, atendiendo a su conformación lingüística antropológica, transformándose en una entidad que trasciende a su propia ontología para convertirse en experiencia de vida.

Todo ello deriva en una reflexión que atiende al sistema y concepto de *representación*, a través de una intervención que en este caso se realiza en un entorno natural exterior, que acaba convertido en un lugar subvertido, profanado, que ahora es aprehendido, común y colectivo; a la par que parte del mismo se extrae virtualmente, siendo descompuesto, deformado y abstraído, y mostrado analíticamente en la sala de exposición; con piezas artísticas que van desde el registro fotográfico de la intervención realizada, hasta otras obras como son imágenes combinadas con elementos metafóricos análogos a esa actuación que aluden conceptualmente de forma directa a esa disposición primaria, física y metafísica del tema tratado (a saber, la conexión entre paisaje y matemáticas, así como geometría: elementos estructurales de la naturaleza que la ordenan dentro de un aparente caos e irregularidad animal y vegetal).

◀ **Contacto, 2015**

Fotografía color digital.
50x75 cm. Todas las fotografías © José Mª Escalona.

▲ **La supervivencia, 2015**

Fotografía color digital.
15,5x32 cm.

Este aspecto entrópico, por tanto, no se oculta o desmiente, si no que se deconstruye metódicamente a partir de la incursión en el paisaje, no de una forma destructiva sino de manera *convivencial*, forzando y dando lugar al visionado de un acontecimiento estético concreto, una suerte de epifanía figurativa *extrópica* que no podría ser contemplada de otra forma, casi como si el artista, y en definitiva el espectador, fueran testigos de la aparición ¿real? de un objeto que, formando parte de la naturaleza, se presenta extraño, en un lugar y momento oportunos, perteneciente a otra dimensión.

Intervención artística mencionada que implica casi un efecto performativo sobre el paisaje, que adquiere un factor multiángulo definitorio: el entorno es denominado como tal en tanto en cuanto el hombre se sitúa en él, por cuya acción el paisaje en sí mismo pierde entidad natural para transformarse en entidad antropizada, y artística como escenario, más aún cuando se delimita el espacio (aquí de forma literal a través del sub-encuadre palpable del objeto por el que se realiza la intromisión). Además, todo ello se muestra de forma eventual a través de la fotografía, adquiriendo ésta un valor ponderado aún mayor que el expositivo, al ser la huella (y por tanto la única forma de conocimiento) de dicho entorno y lo acontecido en él (aquí por la acción del artista).

Contribuye a esto las alegorías suscitadas por las demás piezas que componen este proyecto, donde prima la geometría y la humanización que deriva de su empleo, al contar con elementos descontextualizados como son esos caracoles áureos atravesados por la lanza de madera que agrede, invade, el orden natural divino.

On the equilibrium between order and chaos in nature

On the basis of questioning landscape awareness (and the physical-temporal positioning that influences it), this representational genre is taken from its conception and definition, that is to say, attending to its anthropological linguistic conformation, transforming it into an entity that transcends its own ontology to become a life experience.

This all leads to a reflection that attends to the system and concept of representation through an intervention that in this case is staged in an outdoor natural environment, which is ultimately transformed into a subverted, desecrated place that is now grasped, common and collective, while part of it is extracted virtually to be broken up, deformed and abstracted, analytically

shown in the exhibition hall; with artistic pieces that go from the photographic record of the realised intervention to other works such as images combined with metaphorical elements analogous to this action and which conceptually allude in a direct manner to this primary, physical and metaphysical arrangement of the theme being treated (i.e., the connection between landscape and mathematics as well as geometry: structural elements from nature that arrange it within an apparent animal and vegetal chaos and irregularity).

This entropic aspect is thus not concealed or refuted but is rather methodically deconstructed through the incursion into the landscape, not in a destructive way but in a cohabitational manner, forcing and giving rise to the viewing of a specific aesthetic event, a kind of extropic figurative epiphany that could not be otherwise contemplated, almost as if the artist, and ultimately the spectator, were witnesses to the real(?) apparition of an object that, while forming part of nature, is presented as something strange in an appropriate place and time, belonging to another dimension.

A mentioned artistic intervention that implies an almost performative effect on the landscape, which acquires a defining multi-angled factor: the setting is denominated as such insofar as man is situated in it, through whose action the landscape itself loses natural entity to transform into an anthropised and artistic entity as a stage, even more so when the space is delimited (here literally through the palpable sub-framing of the object through which the intromission is performed). Furthermore, it is all eventually shown through photography, which acquires a weighted value that is even greater than the expositive one for being the trace (and therefore the only form of knowledge) of that setting and what has occurred in it (here through the artist's action).

Contributing to this are the allegories brought out by the rest of the pieces that make up this project, where geometry and the humanisation derived from its use predominate, for it has decontextualized elements such as those golden snails pierced by the wooden spear that attacks, invades the divine natural order.

▲ **La distancia desde A a E y desde E a A, 2015**
Fotografía color digital.
15,5x32 cm.

José María Escalona

Málaga, 1987

Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Málaga > Fotografía Artística por la Escuela de Arte San Telmo, Málaga > Curso de Postgrado en Gestión Cultural.

Exposiciones

Individuales > 2014 Los fantasmas vinculantes. Sala El Palmeral Espacio Iniciarte. Junta de Andalucía, Málaga*.

Colectivas > 2014 IN SITU. Casa Sostoa, Málaga > MÁLAGACREA 2014. ARTES VISUALES. Centro de Arte Contemporáneo, Málaga* > UNDER 35. Sala GACMA Arte Contemporáneo, Málaga > IMAGEN Y DISCURSO. Centro Cultural Provincial. Diputación de Málaga* > **2013** FESTIVAL EUTOPIA. Instituto Andaluz de la Juventud, Córdoba > A TRAVÉS DE LO INERTE. Sala Colectivo Imagen, Málaga > UNDERGROUND 1.0. Sala Fundación Cruzcam-

po. Área de Cultura. Ayto. de Málaga* > DILEMAS DE GÉNERO. Galería Central. Universidad de Málaga > DESENCAJA. Certamen de Artes Plásticas. Instituto Andaluz de la Juventud, Málaga* > **2012** STAND-BYES. Centro Cultural Provincial. Diputación de Málaga* > BLUE: just to disappear completely. Elegetebefest. Sala Chela Mar, Málaga > LATITUDES. PAISAJE Y FOTOGRAFIA. Sala Moreno Villa. Diputación de Málaga* > VIDEOTERAPIA. Espacio Caja Blanca. Málaga > **2009** I BOLSA DE COMPRA DE BB.AA. Fundación Unicaja y Universidad de Málaga. Sala Espacio emergente, Málaga* > **2008** CONFIGURACIONES. Universidad de Málaga. Sala de exposiciones del Rectorado.

Becas y premios

2013 Programa INICIARTE. Consejería de

Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

Adquisiciones

2013 Desencaja 2012. Certamen de Artes Plásticas. Adquisición de Obra por parte del Instituto Andaluz de la Juventud. Junta de Andalucía. > **2009** Adquisición de Obra por parte de Bolsa de Compra de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Málaga.

Obras en Instituciones

2013 Instituto Andaluz de la Juventud > **2009** Universidad de Málaga. *Exposiciones con catálogo.

Contacto

josemescalona87@gmail.com
www.cargocollective.com/jmescalona

ÓSCAR ESCUDERO ROMERO

Las Edades de la Mujer

LAS EDADES DE LA MUJER

Ópera-performance [12 cantantes, DJ, Electrónica]

Unido intimamente al tópico del *Tempus Fugit*, este tema ha sido recurrido con cierta asiduidad por artistas de diversos campos. En ellos, se retrata los efectos del paso del tiempo utilizando como sujeto el cuerpo de la mujer, ese mismo que, en términos iconográficos occidentales, también lo es de lo erótico, de lo sensual.

Con una dialéctica narrativa (en cuanto que enmarcada en un segmento temporal determinado) a la par que contemplativa (a la que remite la generación de un tópico de carácter reflexivo), *Las Edades de la Mujer* se rige por una estructura de imágenes, de momentos, que evolucionan y desaparecen continuamente junto con la identidad de sus personajes.

Metáforas visuales de conceptos como el nacimiento, el aborto, la búsqueda de la identidad sexual, el abandono o la permanente pugna del individuo por escapar de lo que se conoce como la “masa social gris”, circunscriben un hilo narrativo en el que no podemos hablar de personajes claros en el sentido tradicional de la palabra. Quizás la aproximación correcta sea la de enfocar la identidad como un elemento maleable, de una ambigüedad permanente, con caracteres recurrentes en perpetuo diálogo y contraposición.

◀ ▲
Estreno de *Las Edades de la Mujer*
(días 24 y 25 de octubre de 2015 en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza).
Fotografía: Beñat Romera del Cerro.

Así pues, la acción escénica transcurre en un entorno irreal, en donde las acciones devienen en conceptos encuadrados en este pasar imparables del tiempo, que surte su efecto en el comportamiento y en el material con el que trabajan las cantantes. El texto está compuesto íntegramente por nombres de mujer por lo que el fonema pasa a ser una identidad proactiva en tanto que encarnadora del sonido que poseerá cada sección, lo cual constituye un canal lineal de cambio en cuanto a la perspectiva de percepción por parte del público asistente.

Más información:
www.facebook.com/lasedadesdelamujer

Ópera-performance [12 singers, DJ, Electrónica]

Intimately bound to the *Tempus Fugit* platitude, this theme has been quite assiduously called upon by artists from various fields. Portrayed in them are the effects of the passage of time, using as the subject the body of woman, the same one that, in western iconographic terms, is also the subject of the erotic, of the sensual.

With a dialectic that is both narrative (insofar as it is framed within a specific time

segment) and contemplative (recalling the generation of a reflective commonplace), *The Ages of Woman* is governed by a structure of images, of moments, which continuously evolve and disappear together with the identity of its characters.

Visual metaphors of concepts such as birth, abortion, the quest for sexual identity, abandonment or the individual's permanent struggle to escape what is known as the “grey social mass” circumscribe a narrative thread in which we cannot speak of clear-cut characters in the traditional sense of the word. Perhaps the right approximation would be to approach identity as a permanently ambiguous, malleable element with recurring characters, in perpetual dialogue and contraposition.

The stage action thus takes place in a dream-like setting where actions become concepts framed within this unstoppable passing of time, which produces its effect on the behaviour of the singers and on the material they work with. The text is entirely composed of female names, and so the phoneme becomes a proactive identity inasmuch as it embodies the sound each section will possess, this constituting a lineal channel of change in regard to the attending public's perspective of perception.

◀ ▶
Estreno de *Las Edades de la Mujer*
 (días 24 y 25 de octubre de 2015 en el
 IAACC Pablo Serrano de Zaragoza).
 Fotografía: Beñat Romera del Cerro.

Óscar Escudero Romero

Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1992

Tras un breve paso por Madrid, obtiene los títulos de Composición y Oboe en el CSMA (Conservatorio Superior de Música de Aragón). Durante este tiempo de formación fueron de gran importancia figuras como los compositores Jesús Rueda y Agustí Charles, así como el oboísta Francisco Gil. También toma contacto con multitud de personalidades de la creación actual que le marcan en su trayectoria y pensamiento (Salvatore Sciarrino, Sofia Gubaidulina, José Manuel López o Héctor Parra, entre otros muchos y muy valiosos). Actualmente tiene fijada su residencia habitual en Aarhus (Dinamarca), lugar en el que cursa estudios de Máster en Composición con los compositores Simon Steen-Andersen y Niels Rønsholdt.

En aras de su necesidad de intercambio y "contaminación" artística ha participado en numerosos festivales y concursos que le han llevado a que también su trabajo haya sido reconocido con méritos como

el Primer Premio en el 'Thailand International Composition Festival' (Bangkok, 2013) o el de Finalista de la 'Antonin Dvorak Composition Competition' (Praga, 2012). También ha sido seleccionado para participar en la Akademie Schloss Solitude 2015 (Stuttgart) e invitado a participar en los talleres de composición del Festival MIXTUR (Barcelona). En 2016 será uno de los compositores invitados para la Academia del festival Heidelberger Frühling. Además, recibe con ilusión en su propia tierra el Premio "Corazón de la Mancha" a la Proyección Artística otorgado por Onda Cero.

El terreno de la colaboración artística y el trabajo en equipo es un aspecto fundamental en su labor, trabajando regularmente con coreógrafos, artistas plásticos y cineastas. Ejemplos de ello son la pieza de danza Blood(y) Money, realizada conjuntamente con Julián Juárez Castán y el Scottish Dance Theatre para el Repnet Hot House Festival

(Malmö, 2013), la BSO para proyectos de los directores Andreu Castro o Hugo de la Riva o la producción *Las Edades de la Mujer*, realizada durante su residencia en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba (2014/2015), una ópera para 12 cantantes femeninas y DJ que integra otras disciplinas transversales como el vídeo-arte y el teatro.

Es director artístico de FACES, ensemble establecido en la ciudad de Aarhus y que destina su labor más importante al terreno de la multiperformance, presentando al público obras de la generación más joven de creadores europeos.

Contacto

www.oscar-escudero.com
 oescudoror@gmail.com
 695 439 903
 facebook.com/oscar.escudero.39
 twitter.com/OscarEscuderoR

ESPACIO CIENFUEGOS

I Beca de Producción Espacio Cienfuegos

I BECA DE PRODUCCIÓN ESPACIO CIENFUEGOS

Proyecto de Ayudas a la Producción

Convocar la primera Beca de producción para artistas desde el Espacio Cienfuegos, poniendo a disposición de los becarios todos los recursos y conocimientos del taller y sus integrantes además de la concesión de una ayuda económica.

I Beca de Producción Espacio Cienfuegos

La presente convocatoria establece la concesión de ayudas económicas, poniendo a disposición de los beneficiarios todos los recursos y conocimientos del taller y sus integrantes, para colaborar en la producción de obra en las siguientes disciplinas: pintura, fotografía, escultura, videoarte, instalación u obra gráfica digital.

Además de esto se aporta el valor añadido de establecer un lugar de trabajo definido, donde se contará con apoyo, visionado, comentarios etc. estableciendo una dinámica colaborativa desde diferentes áreas del arte, produciéndose un enriquecimiento transversal y fomentando la experimentación, innovación y fusión de diferentes técnicas artísticas.

Estas ayudas van dirigidas a artistas que necesitan un espacio de trabajo dotado de herramientas profesionales y que tienen dificultades en la producción de obra debido a sus altos costes.

Se fija una asignación máxima de 2000€ por artista, la cuantía será utilizada y re-

Zona taller artistas plásticos Espacio Cienfuegos

partida según los intereses y necesidades de cada artista y proyecto planteado. Se establecen unos costes de uso del taller. El resto de la asignación económica se utilizará en la adquisición de materiales para la ejecución del proyecto. (Los materiales serán solicitados mediante el presupuesto desglosado del proyecto y adquiridos por el órgano gestor de la asociación, posteriormente serán entregados a los beneficiarios).

Estas ayudas pueden solicitarlas todos los artistas con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, interesados en trabajar con estas técnicas y que además, compartan con ilusión la ideología de un espacio de trabajo dinámico, enriquecedor y colaborativo. Están excluidos de participación todos los miembros fundadores y colaboradores de la Asociación Espacio Cienfuegos recogidos en las actas de la asociación.

Equipo Espacio Cienfuegos en la actualidad: Colectivo Croma, Adrián Olivares, Alejandro Martín Parra, Las Musas Aplauden, Laura Franco, Zeus Sánchez, Ignacio Estudillo y Luis Alhama.

Production Funding Project

This call for applications for the First Production Grants for artists at the Cienfuegos Space puts at the disposal of grant holders all the resources and knowledge offered by the studio and its members, as well as providing financial funding.

1st Artistic Production Grants At The Cienfuegos Space

The current call for applications sets out the awarding of financial funding, putting at the disposal of grant holders all the resources and knowledge offered by the studio and its members, so that they may collaborate in the production of artwork in the following disciplines: Painting, photography, video-art, installations or digital graphic work.

In addition, these grants provide the added value of establishing a specific work space, offering support, vision, feedback and so on, putting in place a collaborative dynamic

◀▶
Zona coworking Espacio Cienfuegos

across a range of areas within the arts, bringing about a cross-disciplinary process of enrichment, and driving experimentation, innovation and the fusion of differing artistic techniques.

These grants are aimed at artists in need of a work space providing professional equipment, and at those facing problems producing their artwork due to high costs.

A maximum sum of 2,000 Euros has been set per artist, this being used and distributed in accordance with the interests and requirements of each artist and proposed project. The cost of use of the space is set out. The rest of the funding will be used in purchasing materials needed to undertake projects (materials will be requested through the project's budgetary break-down and purchased by the association's management body, being subsequently delivered to the grant holders).

These grants may be applied for by artists aged between 18 and 35, who are interested in working in any of the above disciplines

and who, furthermore, are enthusiastic about the idea of a dynamic work space that is both enriching and collaborative. All founding and collaborative members of the Cienfuegos Space Association included in the Association Records are excluded from applying.

Espacio Cienfuegos

El Espacio Cienfuegos es principalmente un lugar de trabajo. Sin embargo, no es un espacio cerrado sino todo lo contrario. Queremos buscar y atender nuevos proyectos de cualquier origen. Creadores de diferentes disciplinas, podrán, dentro de nuestras posibilidades económicas, dar a conocer sus ideas y experiencias artísticas. Para nosotros, el arte, es un ejercicio de libertad y comunicación. Y ese será siempre nuestro punto de partida: un espacio abierto que no conoce límites.

El proyecto surge del contacto entre disciplinas artísticas. En 2011, tres de los integrantes originales del espacio, Cristian Alcaraz, Ignacio Estudillo y Laura Franco, se conocen durante su estancia en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (Córdoba).

Allí, pintura, instalación, cine, teatro, música y literatura, conviven y se enriquecen.

Encontrados en la ciudad de Málaga, y ante la creencia personal de vivir en este mundo siendo fiel a una idea, nace Cienfuegos: un asidero que ofrece la oportunidad de expresar físicamente aquello que nos inquieta.

En Cienfuegos, todo se crea con una noble confianza en nuestro trabajo, una enorme amistad hacia la cultura, y un elevado convencimiento en el contagio entre las artes. Así, un grupo de creadores de distintas materias artísticas, se acercan juntos y en un mismo espacio, a la idea de la creación. Planteado como taller para sus integrantes, Cienfuegos tendrá como principal

objetivo el facilitar un lugar para desarrollar iniciativas de artistas emergentes, dar a conocer la obra de éstos y generar actividades que contribuyan al enriquecimiento cultural de la ciudad y de sus habitantes.

El nuevo Espacio, ubicado en el seno del antiguo barrio del Molinillo de Málaga, pretende ejercer como elemento dinamizador de la zona a través de la labor de sus actuales integrantes: Ignacio Estudillo, Laura Franco, Adrián Olivares, Zeus Sánchez, Alejandro Martín, Luis Alhama, Las Musas Aplauden y el Colectivo CROMA.

Contacto
www.espaciocienfuegos.com

GABRIELA PAVINSKI & LIBERTAD BALLESTER

Hedor se escribe con hache

HEDOR SE ESCRIBE CON HACHE

Creación de una novela gráfica experimental de ámbito poético y erótico

Parte de este proyecto, nace de la iniciativa de la escritora, Gabriela Pavinski, de crear un nuevo concepto de novela en el que, mediante la lectura de textos epistolares independientes, pero relacionados entre sí, el lector pueda imaginar la trama principal que respaldan y justifican los contenidos de las cartas.

Más adelante, la artista, Libertad Ballester, añade a la idea inicial la posibilidad de ilustrar las cartas aprovechando el ritmo y poética lingüística de las mismas, que con las ilustraciones de trazo rápido y figuración simple logra un equilibrio entre la fluidez de la poesía y de la ilustración. Así pues, creamos una simbiosis perfecta entre ambas sin que una eclipse a la otra y sin corresponderse al formato de cómic habitual.

Además de querer romper con los formatos tradicionales, con el contenido de la obra queremos ir más allá y, en primer término, romper las barreras y tabúes sociales que últimamente están emergiendo, tales como el erotismo, la violencia y la pasión desmedida en los actos. Para ello, todos estos conceptos los crearemos de un modo elaborado, artístico y poético.

Con *Hedor se escribe con hache* nos proponemos realizar una obra gráfica de fuerte contenido social, con una clara pretensión innovadora, mezclando y trasgrediendo los roles de género entre hombres y mujeres. Para ello, dotaremos a todos los personajes del mismo grado de irracionalidad y emprendimiento en las acciones. En cuanto a la figura de la protagonista, hemos querido que reflejara la

opresión histórica de la mujer y la liberación agresiva de la misma en el presente siglo XXI. Esta metáfora se materializa en el matrimonio inicial de la protagonista Lady Ruth con su marido, con el que se sentía oprimida, sin voz, acobardada y con un papel muy definido de esposa sumisa. La "liberamos" mediante los encuentros con Salicio, a partir de los cuales ella adquiere voz en la narración. Se cambia el narrador de focalización cero que la caracteriza, a uno de focalización interna, en el que habla en primera persona.

Emplearemos como clave para mostrar la ironía de nuestra obra y satirizar, sin emplear el humor, los tópicos del género mentado que tanto triunfan, el título "hedor se escribe con hache". Dicho título hace referencia a la novela de nuestro autor de principio de siglo Enrique Jardiel Poncela: "Amor se escribe sin h" en el que se caricaturizan las relaciones amorosas contemporáneas a su época. La obra de nuestro autor, se alejó del humor tradicional acercándose a otro más intelectual, inverosímil e ilógico, rompiendo así con el naturalismo tradicional imperante en el teatro español de la época.

En nuestro proyecto, hemos querido reflejar los mismos conceptos de intelectualidad, inverosimilitud e irracionalidad en las acciones de los personajes movidos por el amor, pero en lugar de emplear el humor para representarlo, emplearemos los tópicos mentados anteriormente: erotismo y violencia desmedida e irracional impulsadas por la pasión amorosa. Para la realización, hemos tenido en cuenta ciertos factores del contexto social actual como es un nuevo público lector, más preparado y exigente y, en consecuencia, más selectivo en el contexto del panorama cultural. Por otra parte también hemos considerado el resurgimiento del cómic como un género de cultura artística y literaria más abierto y diversificado con sus consecuentes lectores, tanto jóvenes como adultos.

También cabría destacar el deseo de un resurgimiento de la poesía en las masas lectoras. En la actualidad, el género poético encuentra

un público bastante escaso y selectivo. Podríamos decir que la poesía no entra dentro de las modas literarias. Así pues, mediante el uso del fuerte lenguaje poético, queremos contribuir a ampliar el público lector de dicho género. Reunir tanto lectores de poesía como de novela y cómic bajo una misma obra para reinsertar el origen histórico de nuestra literatura, la poesía. Recuperar el ritmo, la fuerza del lenguaje y contrastarlo con la sencillez y soltura de las ilustraciones. De este modo, intentaremos conseguir una lectura más fluida de la obra, así como de las pausas pertinentes de cada verso.

Al mismo tiempo, intentamos crear una nueva tipología de libro, al que hemos llamado "tráiler literario", con el cual queremos introducir un concepto de lectura que se base en mostrar sólo ciertas piezas de la obra completa dando pistas al lector para que pueda averiguar la trama principal.

Creation of a graphic experimental novel in the poetic and erotic domain

Part of this project emerged from the initiative of the writer, Gabriela Pavinski, of creating a new concept for a novel in which, by reading epistolary texts that are independent but interrelated, the reader can imagine the main plot endorsed and justified by the contents of the letters.

Further on, the artist Libertad Ballester adds to the initial idea the possibility of illustrating the letters by making use of their linguistic rhythm and poetics which, through the simple figuration of the quickly sketched illustrations, achieves a balance between the fluidity of the poetry and of the illustration. We thus create a perfect symbiosis between them, without one eclipsing the other and without matching the usual comic format.

Besides wishing to break with traditional formats, through the work's contents we want to go further and, firstly, break down the social

◀ **Boceto en el Glory Hole**
Tinta china. 29,7x42 cm.

barriers and taboos that are lately emerging such as eroticism, violence and boundless passion in an act. To achieve this, we create all these concepts in an elaborate, artistic and poetic way.

With "Hedor se escribe con hache" we propose to produce a graphic work with strong social content, with a clear innovative aspiration, mixing and transgressing the gender roles between men and women. With this aim we endow all the characters with the same degree of irrationality and endeavour in the actions. As for the figure of the protagonist, we wanted it to reflect the historical oppression of women and her aggressive liberation in this 21st century. This metaphor is embodied in the initial marriage of the central character Lady Ruth and her husband, with whom she felt oppressed, voiceless, intimidated and with the highly defined role of a submissive wife. We "liberate" her through the encounters with Salicio, through which she acquires a voice in the narration. The narrator is changed from the zero focus that characterises her to an internal focus in which she speaks in the first person.

▲
Lady Ruth. 2014
Técnica mixta. 29,7x42 cm.

We employ the title "hedor se escribe con hache" as a key to show the irony of our work and to satirise, without resorting to humour, the clichés of the mentioned genre that are so in vogue. The title refers to the novel by our early-twentieth-century author Enrique Jardiel Poncela: "Amor se escribe sin h" (Love is spelled without an h) which caricatures the amorous relations contemporaneous to his era. Our author's work distanced itself from traditional humour and used a more intellectual, improbable and illogical humour to thus break with the traditional naturalism that dominated Spanish theatre at the time.

In our project we wanted to reflect the same concepts of intellectualism, improbability and irrationality in the actions of characters who are driven by love, but instead of employing humour to represent it, we use the clichés we mentioned previously: eroticism and inordinate and irrational violence driven by amorous passion. In executing it we took into account certain factors from today's social context, such as a new, more qualified and demanding reading public and, in consequence, one that is more selective in the context of the cultural scene. Moreover, we also considered the resurgence

▲▶
Hedor se escribe con hache, cartel 1 (izda.) y cartel 2 (derecha). 2014
Técnica mixta. 50x70 cm.

of comics as a more open and diversified genre of artistic and literary culture with its resulting readers, both young and adult.

We should also emphasise the desire for a resurgence of poetry among the reading masses. At this time the poetic genre is up against a fairly scarce and selective public. We could say that poetry is not part of literary fashions. Through the use of a strong poetic language we thus wish to contribute to expanding the reading public of this genre, attracting both readers of poetry and of novels and comic books under a single work to reinsert the historical origins of our literature, which is poetry. Recovering the rhythm, the force of the language, and contrast it with the simplicity and fluency of illustrations. In this way we will attempt to obtain a more fluid reading of the work as well as the pertinent pauses in each verse.

At the same time, we attempt to create a new book typology which we have called "literary trailer", through which we seek to introduce a concept of reading based on showing only certain pieces of the complete work, giving the readers clues so that they can discern the main plot for themselves.

Gabriela Pavinski & Libertad Ballester

Valencia, 1990

Gabriel Pavinski

Graduada en Filología Hispánica. Universidad de Valencia.

Libertad Ballester

Graduada en Bellas Artes. Universidad de Valencia.

Proyectos realizados

2015 Novela gráfica *Hedor se escribe con hache* > 2013 Proyecto "Andercristo". Ilustrando viñetas > Cuento *Giorgie Melenas*. Texto de Gabriela Pavinski e ilustraciones de Libertad Ballester > 2007 Libro de poemas *Puntos suspensivos*. Libertad realizó el diseño de portada. Poemas de la autora Gabriela Pavinski.

Exposiciones y eventos

2015 Lectura en Kaf kafé, Valencia > 2014 Exposición en RecordShop. Ruzafa, Valencia > 2013 Presentación *Giorgie Melenas*. Café Museu, Valencia > 2007 Lectura y presentación del libro *Puntos suspensivos*. Pintura en directo por parte de Libertad Ballester > Entrevista en la radio de la universidad politécnica sobre *Puntos suspensivos*.

Contacto

www.facebook.com/hedorseescribeconh
gabrielapavinski.blogspot.es
(Libertad Ballester) www.flickr.com/photos/130685664@N05/albums

ANTONIO GARCÍA JORGE

Saxofón en París

SAXOFÓN EN PARÍS

Residencia estudiante en el Colegio de España de París

El saxofón es un instrumento de reciente fabricación. Desde su invención a finales del siglo XIX por Adolphe Sax, su repertorio clásico se ha visto reducido al trabajo de muy pocos compositores por lo que contamos con un corto repertorio de obras que trabajar y presentar en concierto. Bien es cierto que ha sido muy explotado en jazz, llegando a ser uno de los instrumentos más abanderados de dicho género, y que en la actualidad los compositores contemporáneos lo usan con asiduidad en sus creaciones; pero no obstante cerramos su margen en la historia de la música a algo más de un siglo y medio.

Es por ello que soy un saxofonista al que siempre le ha interesado la búsqueda de repertorio en otras épocas, escogiendo material original de otros instrumentos y transcribiendo y transformándolo a las capacidades del saxofón. Me apasiona poder abarcar otros estilos, viajar a otras épocas musicales no propias de mi instrumento e investigar y ver hasta qué punto mi instrumento y yo podemos aportar algo nuevo a músicas que se presuponían cerradas y ya explotadas. Es realmente interesante trabajar, por ejemplo, barroco con un saxofón, ser capaces de crear nuevas sonoridades en una música muy lejana a nuestro repertorio. Considero a su vez que me aporta una visión mucho más amplia y enriquecedora como músico.

Los años de estancia en París me permiten embarcarme en diferentes proyectos y actividades que han desarrollado una personalidad artística y de interpretación, me han permitido trabajar e investigar en diferentes campos como la preparación, grabación y producción de trabajos electroacústicos, trabajar con otros departamentos y especialidades, elaborar diferentes transcripciones e investigar sobre diferentes corrientes musicales del siglo XXI. En el transcurso del año escolar

◀ Cuarteto de saxofones YENDO

▶ Concierto en el Palacio de Congresos de Andorra

2013/2014 obtuve tres primeros premios en diferentes concursos internacionales, los cuales me han permitido realizar conciertos en diferentes países desarrollando repertorios variados. La creación de una formación de música de cámara: Quatuor de Saxophones YENDO (www.quendoquartet.com) ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en mi estancia en Francia. Esta formación es estable y en la actualidad estamos inmersos en diferentes proyectos entre los que cabe destacar la transcripción de las *12 Danzas Españolas* de Enrique Granados, el encargo y estreno de la obra del compositor argentino Luis Naón *Tangos Utópicos*, varias intervenciones en Radio France, frecuentes conciertos en territorio francés y un proyecto a corto plazo de grabación de nuestro primer CD.

A todo ello, debo sumarle apariciones como solista con, entre otras, la Orquesta Nacional de Andorra, la Orquesta de Niza, la Unión Musical Segovia, o la Orquesta del CNSM-DP. También la participación en una gira por China con el pianista Alexis Gournel y la realización de conciertos en diferentes salas tales como la Philharmonie de París, el Palacio de Congresos de Andorra, el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, la Ciudad de la Música de Estrasburgo, el Auditorio Joseph Kosma de Niza, la Ciudad de la Música de París y el Auditorio Rocher de Palmer de Burdeos.

Residence of the Spanish College in Paris

The saxophone is an instrument of recent manufacture. Since it was invented in the late 19th century by Adolphe Sax, its classic repertoire has been reduced to the work of a very few composers and we thus have a short range of works available for working with and presenting in a concert. It is true that it has been widely exploited in jazz and has become one of the most prominent instruments in this genre and that currently contemporary composers use it assiduously in their creations; however, its scope in the history of music is limited to just over a century and a half.

This is why I am a saxophonist who has always been interested in searching for a repertoire from other eras, choosing original material written for other instruments and transcribing and transforming it for the capabilities of the saxophone. I am passionate about being able to embrace other styles, travel to other musical eras not inherent to my instrument and to investigate and see to which extent my instrument and I can bring something new to types of music that are assumed to be closed and already exploited. It is truly interesting, for example, to work the baroque with the saxophone, to be able to create new sonorities in a music that is far distant from our

◀ Cuarteto de saxofones YENDO

▶ Concierto con el pianista Alexis Gournel

repertoire. I also consider that it gives me a far broader and enriching view as a musician.

My years of living in Paris allow me to embark on different projects and activities that have developed an artistic and performative personality; they have allowed me to work and investigate different fields such as preparing, recording and producing electroacoustic oeuvres, work with other departments and specialities, draft different transcriptions and investigate different 21st-century musical currents. In the course of the 2013/2014 academic year I won 3 first prizes in different international competitions, which have allowed me to perform concerts in different countries with varied repertoires. The creation of a chamber music ensemble: Quatuor de Saxophones YENDO (www.quendoquartet.com) was one of the most enriching experiences of my stay in France. This ensemble is stable and we are currently immersed in different projects, noteworthy among them the transcription of the *12 Spanish Dances* by Enrique Granados, the commission and premiere of the work by the Argentine composer Luis Naón, *Tangos Utópicos* (Utopian Tangos), several engagements with Radio France, frequent concerts on French territory and a short-term project to record our first CD.

To all this we have to add soloist performances with the National Orchestra of Andorra, the Nice Orchestra, the Segovia Musical Union, the CNSMDP Orchestra, etc.; participating in a tour around China with the pianist Alexis Gournel and performing concerts in different

halls such as the Paris Philharmonie, the Andorra Congress Hall, the "Miguel Delibes" Auditorium of Valladolid, the Strasbourg City of Music, the "Joseph Kosma" Auditorium of Nice, the Paris City of Music and the "Rocher de Palmer" Auditorium of Bordeaux.

Antonio García Jorge

Segovia, 1988

2015 Diploma de Máster Artista / Intérprete. Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, Francia. Profesor: Claude Delangle & Christophe Bois > **2013** Ciclo de Perfeccionamiento obtenido con premio a la unanimidad y felicitaciones de jurado. Conservatoire à Rayonnement de Versailles, Francia. Profesor: Vincent David > **2011** "I Máster Artístico en Interpretación Musical". Universidad Internacional de Andalucía. > **2010** Título de Grado Superior de Música. Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Profesor: Juan Clemente.

Premios y becas

2015 Segundo Premio en el Concurso

Internacional de Cuartetos de Saxofón "SAXOPEN" en Estrasburgo, Francia, con el Cuarteto YENDO > **2014** Primer Premio de Interpretación Musical del Colegio de España de París y del INAEM 2014 > Becado por la Fundación Meyer y el CNSMDP para la realización de un CD en la colección "Jeunes Solistes" > Ayudas Injuve para la Creación Joven 2014 > Primer Premio en el I Concurso "Andorra Sax Fest", Andorra > Segundo Premio en el "Concours Bellan" de música de cámara con el Cuarteto YENDO. París, Francia > Primer Premio en el Concurso Internacional "Tous en Scène". Dreux, Francia > **2013** Primer Premio

en el Concurso "Marco Fiorindo". Nichelino, Italia > **2012** Primer Premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes. La Puebla de Almoradiel, Toledo > Tercer Premio en el Concurso Internacional "Tous en Scène". Dreux, Francia > **2010** Finalista en el XII Concurso Internacional Ciudad de Benidorm > **2005** Primer Premio en el Concurso Jóvenes Intérpretes de Caja Segovia.

Contacto

antoniosaxo.roque@gmail.com
www.youtube.com/user/antoniosaxo88/videos
www.yendoquartet.com

LOIDA A. GÓMEZ RUBIO

ARTAUD y otros animales

ARTAUD Y OTROS ANIMALES

Pieza escénica inspirada en el dramaturgo Antonin Artaud

ARTAUD y otros animales es una pieza inspirada en la obra del actor y dramaturgo Antonin Artaud (1896-1948) y que oscila entre lo teatral (en cuanto a la puesta en escena) y lo performativo (en cuanto a la ejecución sin máscara ni personaje).

La pieza surge de una inquietud por los ritos en la actualidad, conduciéndome a una investigación sobre el *Teatro Sagrado*, donde los textos de A. Artaud se convierte en el motor de mi propuesta.

Estas son algunas de las afirmaciones de Artaud de las que parto para crear mi pieza:

“La escena es un lugar físico y concreto que exige ser ocupado, y que se le permita hablar su propio lenguaje concreto.”

“Donde otros proponen obras, yo no pretendo otra cosa que mostrar mi espíritu.”

“No concibo la obra como separada de la vida.”

“La vida es un consumirse en preguntas.”

“Materialización corporal y real de un ser integral de la poesía.”

“Hay una poesía en los sentidos como hay una poesía en lenguaje.”

“El actor, no la escritura, es el auténtico mediador entre lo visible y lo invisible.”

Los textos no llegan a ser interpretados por la actriz, pero sí son determinantes en la dramaturgia; anteponiendo la acción a la palabra, lo íntimo a lo público y haciendo uso de la poesía en cada elemento. El cuerpo se convierte en el templo absoluto de la experiencia, poniéndose al servicio de las danzas folclóricas y modernas, tratando de desvelar el espíritu, su espíritu.

Una mesa con portarretratos de la familia, de amigos, de Artaud. Es una mesa. Es un altar. Un San Pancracio da salud y trabajo. Una japonesa nivela energías. Son los animales de esta pieza. Están en un altar. Son un altar.

La repetición, el ritual, jugar con repetir el ritual, preparar la mesa, quitar la mesa, permanecer sentada en la mesa. Somos el único animal que para comer prepara la mesa. Es sagrado. Repetición en la acción. Ritual-diario-cotidiano. Repetición del sonido. Música-voces-música-voces-silencio-voces-música-voces-silencio. Escuchar confidencias. Somos el único animal que si no cotillea, se muere. Es sagrado.

Stage piece inspired in the dramatist Antonin Artaud

ARTAUD and other animals is a piece inspired in the work of the actor and dramatist Antonin Artaud

(1896-1948) and oscillates between the theatrical (in terms of mise en scène) and the performative (in terms of execution without mask or personage).

The piece resulted from a preoccupation with rites in the present day, leading me to investigate the *Holy Theatre* where the texts of A. Artaud become the driving force of my proposal.

These are some of Artaud's statements, on which I based myself to create my piece:

“The stage is a physical and concrete place that demands to be occupied and to be allowed to speak its own concrete language.”

“Where others propose works, I pretend nothing more than to show my spirit.”

“I cannot conceive any work of art as having a separate existence from life itself.”

“Living is nothing other than burning up in questions.”

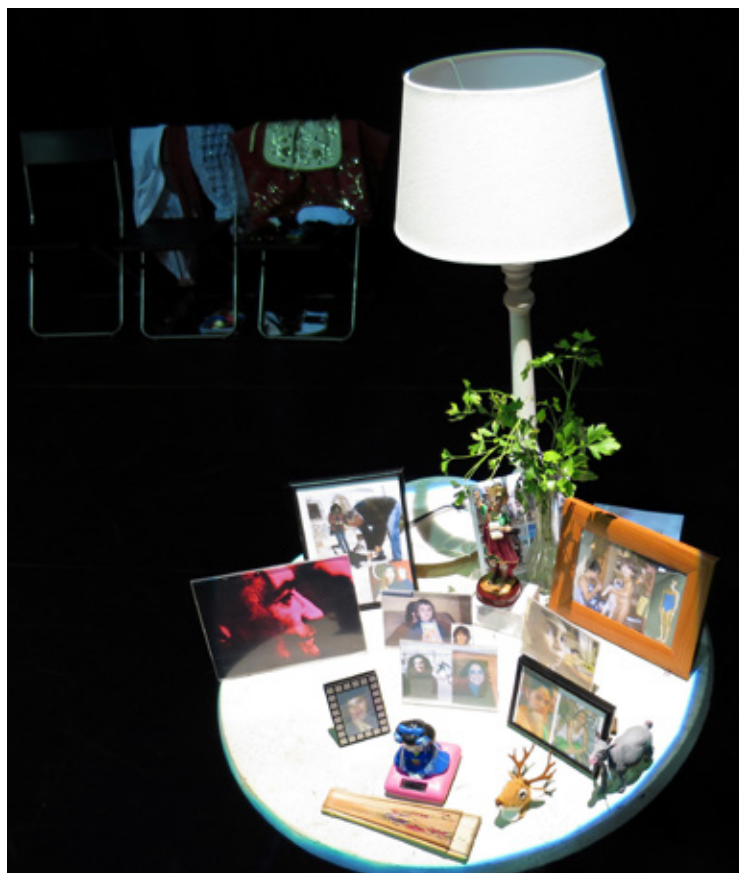
“Corporeal and real materialisation of an integral being of poetry.”

"There is poetry in the senses as there is poetry in language."
 "The actor, not the writing, is the true mediator between the visible and the invisible."

The texts are never quite interpreted by the actress, but they are indeed decisive in playwriting by putting action before words, the intimate before the public, and making use of poetry in each element. The body becomes the absolute temple of experience, placing itself at the service of folklore and modern dances, seeking to unveil the spirit, its spirit.

A table with picture frames of the family, of friends, of Artaud. It is a table. It is an altar. A St Pancras of health and work. A Japanese levels out energies. They are the animals of this piece. They are on an altar. They are an altar.

Repetition, ritual, playing at repeating the ritual, setting the table, clearing the table, remaining seated at table. We are the only animal who sets the table for eating. It is sacred. Repetition in action. Daily-everyday-ritual. Repetition of sound. Music-voices-music-voices-silence-voices-music-voices-silence. Listening to confidences. We are the only animal who dies if it does not gossip. It is sacred.

Loida A. Gómez Rubio

Murcia, 1984

2011 Máster en Artes Escénicas, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid > **2009** Forma parte del XIV Laboratorio Internacional del actor junto a la Compañía Atalaya, Sevilla > **2007** Certificado de Aptitud Pedagógica en Educación Secundaria y Bachillerato en la especialidad de Lengua y Literatura Española, por la Universidad de Granada. Técnica de Vestuario Teatral en Escénica, Granada > **2006** Licenciada en Arte Dramático, en la especialidad de Interpretación Textual, por la Escuela Superior de Arte Dramático en Murcia.

Trabajos individuales

2015 *ARTAUD y otros animales*. Pieza Escénica. Pabellón 6, Bilbao > **2014** *Warni*, *Warni*. Performance. La PreCosa, Muelle3,

Bilbao > **2012** *Desplazamientos*. Performance. La noche abierta, Bilbao > **2011** *11 variaciones* de Esther Ferrer. Performance. *Os voy a contar mi vida*, Vitoria > **2008** *Yo voyeur*. Performance. Festival Contenedores, Sevilla.

Trabajos colectivos

2015 *Albornoces blancos*. Performance. Inauguración de Tabakalera Donostia, dirigido por Idoia Zabaleta, Donostia > **2014** *En esta parte esquinada de la península* tutelado de Claudia Días (Portugal) junto a otras 10 artistas. Presentando la pieza *Algo valioso se agota* en el BAD, Bilbao > **2013** *Invasión*. Bárbaro Teatro. Dirección de Dani Mayor y Antonio Espuch, Murcia > **2011** *Padres, madres, hijos, hijas* de Cristobal

Jodorowski, basado en el manual de psicología de Alejandro Jodorowski, Sevilla > **2010** *No tenemos madre*, pieza escénica del colectivo Hijas del Pollo.

Menciones, Premios y Becas

2015 Finalista del Certamen Creajoven con *ARTAUD y otros animales*, Murcia > Presentación de *La Coquille et le Clergyman* con guión de A. Artaud seguida de coloquio en la Quincuagésimo tercera sesión de Cine_ilegal, Bilbao > Residencia artística en Muelle3, Bilbao > **2012** Premio Buero Vallejo del País Vasco por la Cantante Calva. Teatro de la Universidad UPV.

Contacto

loidaquevas@gmail.com

RAÚL HERNÁNDEZ

Riverbed

RIVERBED

Publicación de un fotolibro

Todo es cíclico. Nuestra forma de adaptarnos al medio, de relacionarnos con él, de avanzar. La introducción a la edad adulta se convierte en un proceso basado en la toma de decisiones y la subordinación hacia un determinado medio. En nuestra capacidad para asimilar lo impuesto. Y con ello vamos forjando un carácter que nos identifique. Adquiriendo y perdiendo hábitos, cambiando.

Riverbed es parte del proceso personal hacia ese carácter. Un proyecto que indaga en el camino hacia la madurez estableciendo paralelismos a través de las transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno.

Sus imágenes se materializan a través de un fotolibro que pretende secuenciar y potenciar el diálogo entre las imágenes con el objetivo de generar un recorrido visual constituido por elementos en continua evolución y descomposición.

Publication of a photo-book

Everything is cyclical. The way we adapt to the medium, relate to it, move forward. The introduction to adulthood becomes a process based on decision-taking and on the subordination to a specific medium. On our ability to assimilate what is imposed on us. And through this we gradually forge a character that identifies us. Acquiring and losing habits, changing.

Riverbed is part of the personal process towards that character. A project that examines the path towards maturity, establishing parallelisms through the transformations that take place in our surroundings.

Its images materialise in a photo-book that seeks to sequence and encourage dialogue between the images in order to generate a visual overview constituted of elements in constant evolution and decay.

◀ ▲
Riverbed, 2015
Fotolibro, 92 páginas.
Impresión Offset. Encuadernación rústica cosida.
Edición: 300 ejemplares.
14x21cm. Todas las fotografías © Raúl Hernández.

▲ **Riverbed, 2013-2014**
Película 35mm. B&N/color.

▶ **Riverbed, 2015**
Fotolibro, 92 páginas.
Impresión Offset. Encuadernación
rústica cosida.
Edición: 300 ejemplares.
14x21cm.

Raúl Hernández

Madrid, 1988

2010-2013 Ciclo Superior de Fotografía Artística en Escuela Arte 10. Madrid > **2006-2010** Diplomado en Magisterio de Educación Física en la Universidad Complutense de Madrid.

Proyectos realizados

2015 *Riverbed* (BlackMountain Books) > **2013** *Now I am Lost* (BlackMountain Books) > **2012** *Así duele un verano* (BlackMountain Books).

Exposiciones colectivas

2014 Fanzinismo. Fotografía + Grapas.

PHotoEspaña #1. Vesselroom Project, Berlín > **2013-2014** *Libros que son fotos, fotos que son libros*, comisariada por Horacio Fernández en el Museo de Arte Reina Sofía, Madrid > **2013** *Spanish Artists' Books de Libros Mutantes*, comisariada por Max Schumann, director de Printed Matter, para la NY Art Book Fair.

Eventos

2013-2015 Participación en la feria de libros de arte de Madrid *Libros Mutantes* > **2014** Visionado de portfolio Hong

Kong International Photo Festival > Visionado de portfolio Café Dossier.

Premios y becas

2014 Ayuda Injuve para la creación joven al proyecto *Riverbed*.

Publicaciones

2013 *Así duele un verano*, en la revista OjodePez #33. Sección Portfolio.

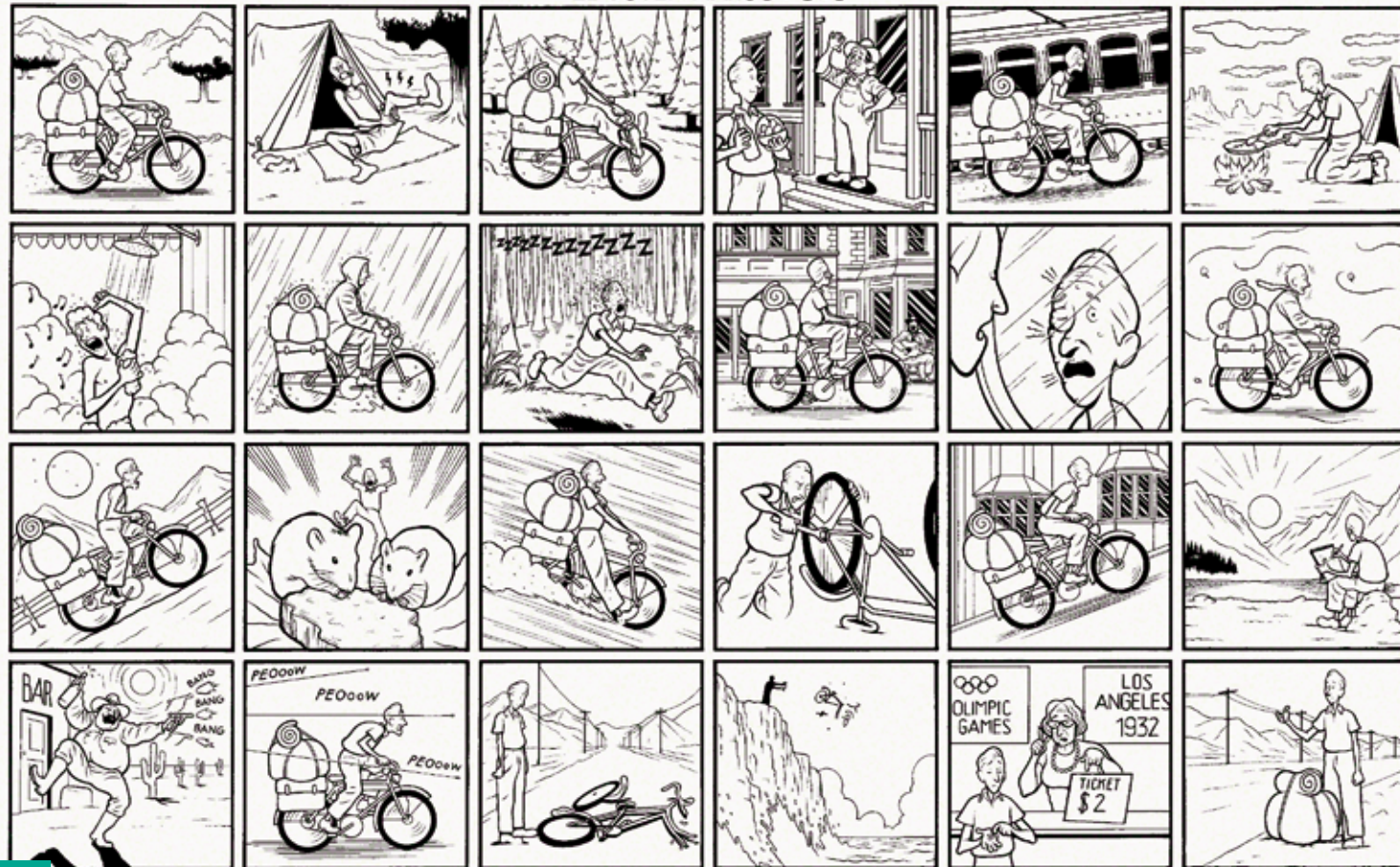
Contacto

hola@raulhernandezarchives.com
raulhernandezarchives.com

INEFABLE

Vida de los más excelentes historietistas

JACK COLE EL JOVEN MARCO POLO

VIDA DE LOS MÁS EXCELENTES HISTORIETISTAS

La vida en cómic de M.A., Jack Cole, Tom of Finland, Nazario

¿Cuál es el sentido último de la obra de un artista? ¿Quién se esconde detrás del pincel o la pluma que nos conmueve o deleita, de aquella novela o cuadro que marcó el devenir del arte de su tiempo? Recurrir a la biografía de los artistas para comprender mejor los contextos y procesos de creación bebe de una tradición casi tan antigua como la propia cultura humanística y sigue manteniendo hoy día toda su vigencia y atractivo.

En la actualidad, frente al ensayo biográfico, la biografía novelada o el "biopic", son cada vez más los cómics o novelas gráficas que abordan la biografía de creadores de renombre. Joyce, Dalí, Antonioni, García Márquez, son solo algunos nombres de la larga lista de escritores, cineastas o artistas cuyas vidas han servido de inspiración de numerosos cómics en los últimos años. Sus trayectorias vitales suscitan interés y son incluso motivo de estudio. Son parte importante, cuando no pilares fundamentales de nuestra cultura y por ello deben ser conocidos y divulgados. Y ningún medio mejor para lograrlo que el cómic, dada la inmediatez de su lectura. Sin embargo... si nos preguntáramos por esa especie de híbrido del novelista, artista e incluso cineasta que es el historietista o autor de cómics, qué vacío, qué pocos acercamientos biográficos encontramos. Y esto en el propio medio que debería reivindicarlos. El presente proyecto, *Vida de los más excelentes historietistas* (cuyo título viene a completar a modo de homenaje y guiño la obra renacentista de Vasari, *Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos*) se propone rellenar en la medida de lo posible este vacío, acercándonos a alguno de estos

creadores del cómic insuficientemente conocidos. ¿Quiénes fueron Méndez Álvarez, Jack Cole, Tom of Finland, Nazario? ¿Qué papel representaron Rodolphe Töpffer (y un anciano Goethe) en el advenimiento del cómic? Estos autores (solo una pequeña muestra a los que, por descontado, se podrían añadir muchos más) fueron excelentes historietistas, pero también extraordinarios artistas; y esto porque su arte nunca fue un mero oficio, sino como en todo caso de arte verdadero, una elección vital, con todas las consecuencias que ello implica. Extraordinarias fueron la vida de M.A., dibujante de primera hora del *TBO* y prolífico caricaturista "psicalíptico" y anticlerical, presuntamente fusilado al finalizar la Guerra Civil; de Jack Cole, creador de Plastic Man, mítico superhéroe de la Golden Age (o era dorada del cómic norteamericano), y dibujante vedette de la revista *Playboy*; de Tom of Finland, combatiente en la 2ª Guerra Mundial y más tarde referencia internacional de la comunidad gay de posguerra con sus explícitos dibujos de temática homosexual; de Nazario, padre del cómic *underground*, artista de la contracultura, y uno de los máximos responsables del *boom* del cómic adulto en la Barcelona y España de los 70 con sus historias crudas y sórdidas, expresivas y barrocas, siempre transgresoras frente a lo establecido.

Un prólogo, cuatro historias, cuatro dibujantes. Y es que la historieta, lejos de ser un arte industrial es un arte en sí mismo, nacido como tal y destinado a seguir siéndolo. Y la vida de sus protagonistas, digna de ser contada.

The life in a comic strip of M.A., Jack Cole, Tom of Finland, Nazario

What is the ultimate meaning of an artist's work? Who is hidden behind the brush or the pen that moves or delights us, behind that novel or painting that

René Parra. M.A. *El dibujante salvaje*, 2015
Pág. 11. Impresión digital y tinta china s/ papel. 29,7x42 cm.

César Sebastián. *¿Quién es realmente Jack Cole?*, 2015
Págs. 4 y 5. Tinta china s/ papel. 70x50 cm.

Victor Puchalski. *Kann #2*, 2015
Pág. 12. Tinta china s/ papel. 29,7x42 cm.

▲ **Adrián Bago. Nazario (Hombres raros), 2015**

Pág. 3. Versión coloreada digitalmente. Tinta china s/ papel. 29,7x42 cm.

marked the evolution of the art of his time? Resorting to the biography of artists in order to better understand the contexts and processes of creation is steeped in a tradition almost as old as humanistic culture itself and today retains its full currency and attractiveness.

At the present time, in the face of the biographical essay, the fictionalised biography or the biopic, there is an increasing number of comic books or graphic novels that embark on the biography of renowned creators. Joyce, Dalí, Antonioni, García Márquez are some of the names in a long list of writers, filmmakers or artists whose lives have served as inspiration for numerous comic strips in recent years. Their life stories arouse interest and are even the subject of study. They are an important part, when not a fundamental pillar, of our culture and consequently should be known about and divulged.

And there is no better medium for doing this than the comic strip, given the immediacy of reading it. However... if we were to enquire about that species of hybrid of novelist, artist and even filmmaker that is the strip cartoonist or comic strip author, what a void, how few biographical approaches do we encounter. And this occurs in the very medium that should be giving them prominence. This project, *Lives of the most excellent strip cartoonists* (whose title, in a tribute and gesture, completes the renaissance work of Vasari, *Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects*) proposes to fill this void to the extent possible, interesting us in some of these insufficiently-known comic strip creators. Who were Méndez Álvarez, Jack Cole, Tom of Finland, Nazario? What was the role played by Rodolphe Töpffer (and an elderly Goethe) in the advent of the comic strip? These authors (only a small sample, to which many more could of course be added) were excellent strip cartoonists but also extraordinary artists; and this is because their art was never a mere craft but rather, as in all cases of true art, a life choice, with all the consequences this implies. Extraordinary were the lives of M.A., an early cartoonist of the *TBO* comic magazine and a prolific "erotico-suggestive" anticlerical caricaturist, presumably shot at the end of the Civil War; of Jack Cole, the creator of Plastic Man, the mythical superhero of the Golden Age of North American comic strips and the star cartoonist of *Playboy* magazine; of Tom of Finland, a combatant in World War II and later an international standard-bearer within the post-war gay community, with his explicit drawings with a homosexual theme; of Nazario, the father of the underground comic strip, an artist of the counterculture and a prominent leader of the adult comic strip boom in the Barcelona and Spain of the 1970s with his crude and sordid, expressive and baroque stories that always transgressed against the establishment.

A prologue, four stories, four cartoonists. Because cartoons, far from being an industrial art, are an art in itself, born as such and destined to remain so. And the lives of their protagonists are worthy of being told.

Inefable

Adrián Bago. Valencia, 1989   Víctor Puchalski. Valencia, 1986

René Parra. Valencia, 1989   César Sebastián. Valencia, 1989

Inefable nació en 2014 como una agrupación de amigos de (casi) toda la vida con una pasión común por la ilustración y el cómic. Adrián Bago, César Sebastián, René Parra -nacidos en Valencia (1989) y licenciados en Bellas Artes por la Universidad de San Carlos- y Víctor Puchalski (Valencia, 1986) se reunieron para, frente a las penurias e insolvencia del mercado editorial español, dar rienda suelta a su libertad creativa apostando por la autoedición y auto gestión. Fruto de sus inquietudes, su primera publicación coral: el "zine" *Obscuro* (2014). A ella le han seguido la serie *Kann* (2015), delirante saga de Kung-fu de Víctor Puchalski y -en calidad de editores- el primer compendio

de *Copra* (2015), del dibujante norteamericano Michel Fiffe.

Trabajos

A nivel individual, entre los trabajos de los integrantes de Inefable para diversas publicaciones nacionales y extranjeras se pueden citar: la colaboración regular de Adrián Bago en la *Kiss Comix* (Ediciones La Cúpula) en los años 2010-12, las ilustraciones e historietas de César Sebastián para *El País* (años 2009-10), Zuda Comics (DC Comics) y la Revista *Cthulhu* (Editorial Diábolos/ Kettle Drummer Books), la participación de Víctor Puchalski en la *Memory Anthology* de Jeremy Baum (2013), así como las his-

torias de A. Bago, C. Sebastián y R. Parra del álbum coral *Valentia* (Norma Editorial, 2012).

Exposiciones

2013 Un Siglo de Tebeo Valenciano. Biblioteca valenciana de San Miguel de los Reyes de Valencia (Adrián Bago y César Sebastián) > **2012-2013** D'ici là-bas. Bruselas-Montrouge, París (René Parra) > **2012** Ideas en proceso. Sala de Exposiciones de las Atarazanas de Valencia (A. Bago, C. Sebastián y R. Parra).

Contacto

Inefabletebeos.com
Inefabletebeos@gmail.com

JULIA LLERENA

3,78 Perpetuamente lejos de casa

perpetuamente lejos de casa

3,78 PERPETUAMENTE LEJOS DE CASA

Instalación experiencial que relaciona distancia, cuerpos celestes y personas

“Cuanto más emancipado es el espíritu y mayor la distancia que lo separa de la naturaleza de los comienzos, más impreciso es su recuerdo de éstos, más difícil el recordar, más propenso el individuo a lo bello, más viva la reacción receptiva.”

E. M. Cioran. *Belleza y transfiguración*. Vasilica Cotofleac.

Según la palabras de Cioran en *Breviario de podredumbre*, la nostalgia es la obsesión aflictiva de estar en otra parte (dimensión), de superar la temporalidad hacia la infinitud. Con la sensación de estar “perpetuamente lejos de casa”, el individuo encuentra un derramadero temporal para esta tristeza suya en el amor por la belleza.

La Luna, único satélite de la Tierra, se aleja de ella a una tasa promedio de 3,78 cm por año, como así lo detectó el experimento de medición Lunar Láser, es decir, se separa de su propio lugar de procedencia.

La distancia física y temporal te sitúa en un nuevo estado donde la memoria se transforma en “algo” confuso y lejano.

3,78. *Perpetuamente lejos de casa*, es una instalación experiencial, que recrea un espacio de 1,70cm de profundo, distancia exacta que la Luna se ha desplazado de la Tierra hasta hoy desde 1969, momento en el cual el hombre tuvo contacto físico con la Luna

◀ **3,78. Perpetuamente lejos de casa**
Panel troquelado, muro autoportante, flexos, cristales y fotografía.
300x200x170 m.

por primera vez. Neil Armstrong está presente mediante su mítica fotografía reducida, refleja un momento crucial en la humanidad que se desintegra con el paso del tiempo.

El muro es autoportante y se desplaza 3,78cm al año, o lo que es lo mismo, 3mm al mes, es una instalación en continuo cambio.

Experiential installation that connects distance, celestial bodies and people

“The more emancipated the spirit and the greater the distance that separates it from the nature of the beginnings, the more imprecise is its memory of them, the more difficult to recall, the greater propensity in the individual towards the beautiful, the more vivid his receptive reaction.”

E. M. Cioran. *Beauty and Transfiguration*. Vasilica Cotofleac.

In Cioran's words in *A Short History of Decay*, nostalgia is the afflictive obsession with being somewhere else (dimension), with overcoming temporality towards infinitude. With the feeling of being “perpetually far from home”, the individual finds a temporary spillway for his sadness in the love of beauty.

The Moon, the Earth's only satellite, travels away from it at an average rate of 3.78 cm per year, as detected in the Lunar Laser measuring experiment. In other words, it is separating from its own place of provenance.

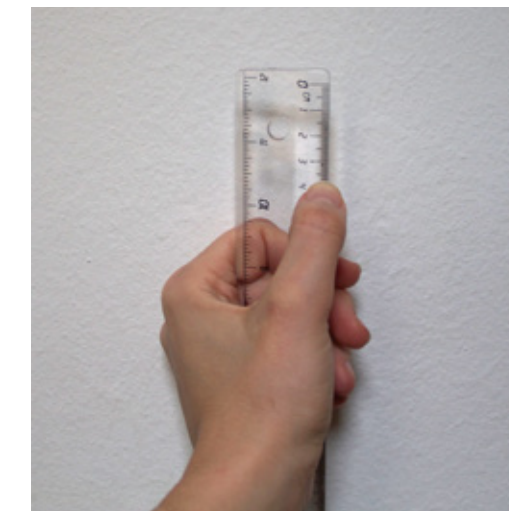
The physical and temporal distance situates one in a new state where memory is transformed into “something” confusing and distant.

3,78. *Perpetually far from home* is an experiential installation that recreates a space 1.70 cm deep, the exact distance the moon has travelled away from the earth since 1969, the time when man had physical contact with the moon for the first time. Neil Amstrong is present through his mythical reduced photograph, reflecting a

▲ **3,78. Perpetuamente lejos de casa**
Detalle interior

▼ Proceso

crucial moment in humanity that is disintegrating with the passage of time.

The wall is self-supporting and shifts by 3.78 cm per year or 3 mm per month. This is an installation in constant flux.

▲ Imagen de archivo

▶ **3,78. Perpetuamente lejos de casa**
Detalle exterior

© Óscar del Pozo

Julia Llerena

Sevilla, 1985

2013 Máster en Investigación en Arte y Creación. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid > **2013-2012** Taller creación (I y II) *Who's afraid of red, yellow and blue*, CAAC > **2010** Curso Arte y Estética desde 1960, CAAC > **2003-2008** Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Sevilla > **2007-2008** Firenze, Accademia di Belle Arti, Beca Erasmus > **2006-2007** Barcelona, Facultad de Bellas Artes, Beca Séneca.

Exposiciones individuales

2015 *Pensamiento Inter-estelar*. Galería AJG, Sevilla > **2014** *Espacio Gélido*, Galería Espacio Mínimo, Madrid.

Exposiciones colectivas

2015 *Perspectives Art, Liver Diseases and Me*, Reed Mess Congress Centre, Viena, Austria > Premio Arte Joven, c arte c, Madrid > *Vidas cruzadas*, Galería Paula Alonso, Madrid > *Las leyes de lo Natural*, Galería Astarté, Madrid > **2014** *Fotofever Paris*, Galería Astarté, Madrid > *Saque*

de Puertas, c arte c, Madrid > *Makeover*, ELBUTRÓN, Sevilla > *Miradas de Mujer*, Galería Caja China > JÄÄLPHOTO | 2 0 1 4 MADRID > **2013** *Festival Incubarte*, Muvim Valencia > *Postbiennial de jóvenes artistas españoles*, Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca Da2 > *Materia Prima*, Galería Sicart, Barcelona > *Biennial of Young Artists from Mediterranean Europe*, Ancona, Italia > *Se Vende*, Galería Birimbao, Sevilla > Premio Focus-Abengoa > **2012** Hospital de los Venerables, Sevilla / XIX Certamen Nacional de Artes Plásticas, Cicus, *Process Room Enero*, Madrid Art Process > **2012** *Haciendo Mano*, Fundación Valentin de Madariaga, Sevilla > Certamen de Artes Plásticas de la CEC, Cádiz > *Qué vienen los bárbaros* (CAS).

Becas y premios

2015 V Encontro Artistas Novos, Cidade Da Cultura, Galicia > **2014** ATELIER, integrado en el marco de RETROALIMENTACIÓN, programa de comisariado que Tiago de Abreu Pinto y Francesco Gia-

veri. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid > Ayuda Injuve a la Creación Joven 2014 > *Intransit*, c arte c, Madrid > **2013** Talento, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) / Finalista XI Beca Roberto Villagraz > **2012** Segundo Premio, XIII Certamen de Creación Joven, ICAS > Premio-Adquisición, 5º PREMIO UNIA > **2010** Premio-Adquisición, Contemporarte, UNIA > **2009** Finalista Premio Paul Richard > Áccesit, V Concurso Arte Joven Consejería de Obras Públicas y Transportes > Áccesit, XII Certamen de Creación Fronteras de Papel, Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y del Mediterráneo Skopje 2009.

Publicaciones recientes

2015 *Perspectives- Art, Liver Diseases and Me*, Viena, Austria > **2013** *Errors Allowed*, Mediterranea 16, Italia.

Contacto

www.juliallerena.com
julia@juliallerena.com

MARISOL LÓPEZ

*Las palabras y las cosas:
My Favorite Things*

LAS PALABRAS Y LAS COSAS: MY FAVORITE THINGS

Proyecto escénico en torno a los afectos y corporalidad del lenguaje

Estas son algunas de mis cosas favoritas. Estas son algunas de mis cosas destacadas. Estas son algunas de mis cosas pomposas. Estos son algunos de mis entes pomposos. Estos son algunos de mis elementos pomposos. Estos son algunos de mis cuerpos pomposos. Estos son varios de mis cuerpos pomposos. Estos son varios de mis cuerpos exagerados. Estas son varias de mis masas exageradas. Estas son varias de mis masas colosales. Estas son varias de mis masas exultantes. Estas son varias de mis pastas exultantes. Estos son varios de mis pegotes exultantes. Estos son varios de mis borbidos exultantes. Estas son varias de mis chapuzas exultantes. Estas son varias de mis chapuzas gozosas. Estas son varias de mis chapuzas incautas. Estas son varias de mis chapuzas absurdas. Estas son varias de mis chapuzas incomprensibles. Estas son varias de mis chapuzas indescifrables.

¿Qué es lo que hago realmente con el lenguaje? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo me relaciono con el mundo? ¿Y con el otro? ¿Cómo relaciono el lenguaje con el mundo? ¿Cómo ese uso afecta al mundo, y cómo a mí, cómo al otro? ¿Cómo el lenguaje construye mi realidad?

Las palabras y las cuerpos: My Favorite Things, es una investigación escénica que pretende encontrar respuestas prácticas a estas preguntas. Y quiere entonces preguntarse por el papel y posición del cuerpo en ese proceso. Quiere renombrarlo todo desde el cuerpo, descubrir los afectos del lenguaje en el espacio, sobrepasar lo

posible de lo que podemos nombrar con palabras.

Marisol López Rubio nace en Alicante, España, en 1984. Se dedica a la creación escénica. Es licenciada en Arte Dramático y Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual. Su formación artística pasa por la danza y el teatro físico a la creación más conceptual. Ha trabajado como intérprete para diversas compañías, y como creadora en trabajos propios, mostrando su obra en La Casa Encendida, Teatro Pradillo o AADK.

A stage project on the affections and corporeality of language

These are some of my favourite things. These are some of my outstanding things. These are some of my pompous things. These are some of my pompous entities. These are some of my pompous elements. These are some of my pompous bodies. These are several of my pompous bodies. These are several of my exaggerated bodies. These are several of my exaggerated masses. These are several of my colossal masses. These are several of my exultant masses. These are several

◀▶
The Last Bureaucratic Adventure, 2015
Apunte de la pieza escénica. 35 min.
Fotografía de Juanito Jones.

of my exultant pastes. These are several of my exultant blobs. These are several of my exultant muddles. These are several of my exultant botch-ups. These are several of my joyous botch-ups. These are several of my incautious botch-ups. These are several of my absurd botch-ups. These are several of my incomprehensible botch-ups. These are several of my indecipherable botch-ups.

What is it I really do with language? How do I use it? How do I relate to the world? And with the other? How do I relate language to the world? How does this use affect the world, and how does it affect me, how does it affect the other? How does language build my reality?

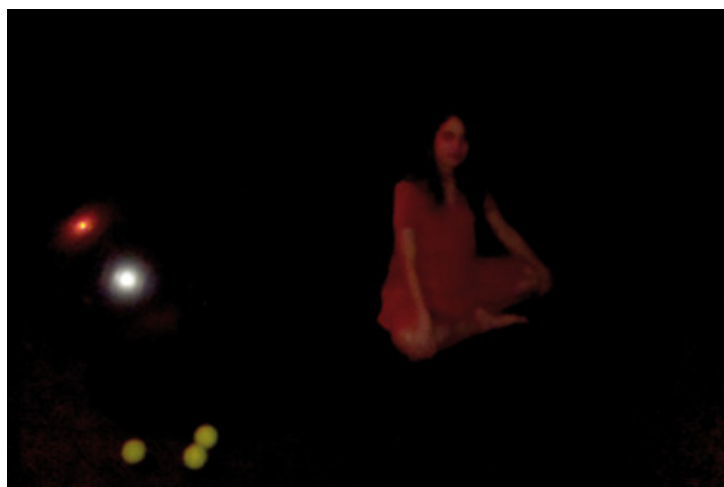
Words and bodies: My Favorite Things, is a scenic investigation that seeks to find practical answers to these questions. And it then wants to ask itself about the role and position of the body in this process. It wants to rename everything through the body, discover the affections of language in space, exceed the possible of what we can name with words.

Marisol López Rubio was born in Alicante, Spain, in 1984. She is dedicated to scenic creation. She is a graduate in Dramatic Art and holds a Master in Scenic Practice and Visual Culture. Her artistic training included from dance and physical theatre to the most conceptual creation. She has worked as an interpreter for several companies and as a creator in her own works, displaying her oeuvre in La Casa Encendida, Pradillo Theatre or AADK.

The Last Bureaucratic Adventure, 2015

Apunte de la pieza escénica. 35 min.
Fotografía de Enrique Espinosa.

Marisol López

Alicante, 1984

2015 Interpretación Audiovisual Escuela de Actores Unir > **2011** Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual, por la Universidad de Alcalá de Henares > **2007** Certificado de Aptitud Pedagógica en Educación Secundaria y Bachillerato en la especialidad de Lengua y Literatura Española, por la Universidad de Granada > **2006** Licenciada en Arte Dramático, en la especialidad de Interpretación Textual, por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

Trabajos individuales

2015 *The last bureaucratic adventure*. Pieza escénica. Centro Negra, Cartografías de la Emergencia, Teatralidades Expandidas del Museo Reina Sofía y Apuntes en Sucio de Teatro Pradillo > **2013** AADK *Intervención VI*. Intervención Site Specific + Perfor-

mance. Centro Negra de Blanca, Murcia > **2012** *Mierda/más bonita que un pegote de cosas juntas*. Pieza escénica. Centro de Cultura Contemporánea las Cigarreras > **2011** *Los puntos sobre las íes*. Instalación + Performance. Festival In-Presentable, La Casa Encendida > **2010** *Glorias y miserias de María Laodicea*. Pieza escénica.

Trabajos colectivos

2013 *Unas listas*. Pieza escénica de Cuqui Jerez, Marisol López Rubio y Lola Lizzi estrenada en Livingroom Festival > *Lanza una roca y a ver qué pasa*. Dirección de Elena Bajo. Performance presentada en La Casa Encendida > *Marisol. Una conferencia escénica*. Dirección de Cris Blanco. Festival Zemos98 > **2010** *No tenemos madre*. Pieza escénica del colectivo Hijas del Pollo.

Menciones, premios y becas

2015 Ayuda Injuve de Creación Joven al proyecto *Las palabras y las cosas: My Favorite Things*, investigación que se muestra en la pieza *The Last Bureaucratic Adventure* > Residencia artística y ayuda a la creación Artistas en residencia CA2M y La Casa Encendida > Programa de residencias y ayudas a la creación Apuntes en sucio, Teatro Pradillo > **2014** proyecto seleccionado para ser desarrollado en el espacio valenciano Creadores > Teatralidades Expandidas: redes de afecto. Proyecto en residencia en el programa de investigación del MNCA Reina Sofía.

Contacto

marisol.lzr@gmail.com
www.olooloolo.com

DAMIÁN LÓPEZ

Lafresca | Neoartesanía

LAFRESCA | NEOARTESANÍA

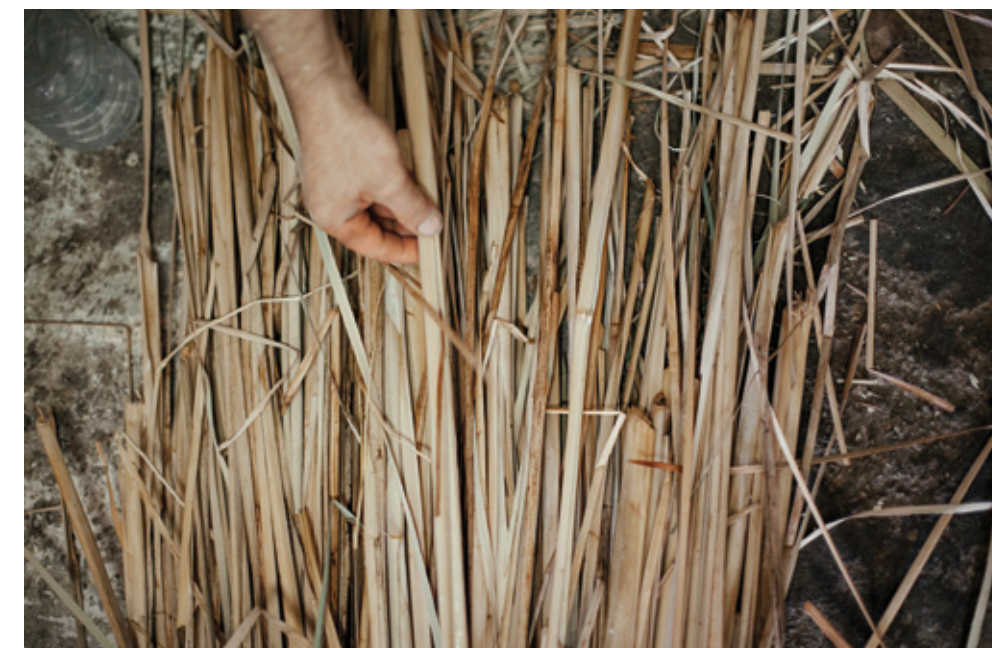
Una revisión de la tradicional silla de anea

La silla *LAFRESCA* es el resultado de las primeras conclusiones de un proyecto que busca reactivar la artesanía local y rescatar oficios que están en peligro de extinción, como es el caso de los silleros de anea.

Concepto. El diseño propuesto pretende devolver el peso social que la silla de anea tuvo antaño. *LAFRESCA* refleja el bagaje histórico de la silla de anea pero adaptada al contexto y sociedad actual. Su forma responde a la interpretación en tres dimensiones del característico asiento de anea, que ahora se modula hasta convertirse también en respaldo y reposabrazos.

LAFRESCA es, en definitiva, una revisión de la clásica silla de anea, conocida popularmente como "silla andaluza", y busca integrar de nuevo este democrático asiento en los hogares actuales manteniendo su esencia material y procesos.

Proceso. El uso de la silla tradicional de anea se extendió durante el siglo XIX por toda España. Era habitual encontrarla en casas, verla en las calles cuando la gente salía a "la fresca" al anochecer en las puertas de sus casas, en cines, bares, ferias, en tablaos e incluso en iglesias. Era la silla popular por excelencia, una silla completamente social. Sin embargo, en la actualidad su uso se ha visto relegado a eventos folclóricos de carácter temporal por toda

Andalucía y a algunos espacios donde aún perdura tras el paso de los años.

En el proceso de investigación sobre este arquetipo, hemos visitado a maestros artesanos por media Andalucía, que nos han mostrado los secretos del oficio, los procesos tradicionales de fabricación y sus peculiaridades.

A revision of the traditional bulrush chair

The *LAFRESCA* chair is the result of the first conclusions of a project that seeks to reactivate the local crafts and rescue local professions in danger of extinction, which is the case with bulrush chair makers.

Concept. The proposed design seeks to give back to the bulrush chair the social weight it once had. *LAFRESCA* reflects the bulrush chair's historical baggage but adapted to today's context and society. Its shape results from the three-dimensional interpretation of the characteristic bulrush seat, which

is now modulated to also include the backrest and armrests.

LAFRESCA is, in short, a revision of the classic bulrush chair, popularly known as the "Andalusian chair", and seeks to again bring this democratic seat into today's homes while maintaining its material essence and processes.

Process. The use of the traditional bulrush chair extended during the 19th century to all of Spain. It was commonplace to find it in homes, see it in the streets when people used to go to take "la fresca", the fresh air, at nightfall, outside their front doors, in cinemas, bars, fairs, in flamenco taverns and even in churches. It was the quintessential popular chair, a completely social chair. However, today its use has been relegated to sporadic folklore events throughout Andalusia and to a few places where it still survives the passage of years.

In the process of investigating this archetype we visited master craftsmen across half of Andalusia. They showed us the secrets of their profession, the traditional fabrication processes and their peculiarities.

◀ **Lafresca prototipo, 2015**
Todas las fotografías © marinamluna

▲ **Detalle de la anea, 2015**

◀ Silla tradicional de anea Vs. *Lafresca*, 2015

▲ *Lafresca*, boceto, 2015

◀ *Lafresca*, detalle unión asiento, respaldo y apoyabrazos, 2015

▲ Francisco González, maestro artesano, en su taller de Alhaurín el Grande, Málaga, 2015

◀ Proceso de elaboración, primeras maquetas, 2015
En la foto: Damián López

Damián López

Málaga, 1986

Desde 2011, Damián López desarrolla su actividad profesional en Leblume (estudio de diseño industrial, gráfico e interiorismo). La metodología creativa de Leblume está basada en la colaboración con diseñadores y profesionales de diferentes disciplinas, con los que van formando equipo según el reto que se les plantee. En los proyectos que desarrollan, defienden el diseño como una pieza clave dentro de la estrategia de cualquier empresa, una herramienta para crecer y generar valor. Defienden el diseño sostenible, simple e inteligente, creando proyectos que reclamen sencillez y naturalidad. Productos que nos hagan más fácil el día a día. Y, para ello, depositan toda su ilusión y pasión en cada proyecto que realizan. Pero, sobre todo, sostienen que hay que diseñar con y para los 5 sentidos.

Eventos y ferias

2015 Exposición La hora del diseño en

Sala Amadis, Madrid, presentando las *Papaperas* y *Lafresca* > 2013 Pop-up GRN en Palacio de los patos, Granada. > 2012/2013 Pop-up store AND en Lugadero, Sevilla > 2012 Show room Experimenta Magazine, Madrid > 2011 Exposición en Nude, Feria Hábitat Valencia, y en la Valencia Disseny Week (VDW), presentando diferentes productos de la colección *Leblume* > 2011 Comisario del stand de la Universidad Politécnica de Málaga en Feria Hábitat Valencia.

Reconocimientos y premios

2014 Beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven para desarrollar *Lafresca* > Identidad de Pechakucha Night Málaga en la segunda edición de los premios AAD organizados por la Asociación Andaluza de Diseñadores. Proyecto finalista > 2013 Soffee, concurso mueble tapizado organizado por Baaang Mix. Primer premio > 2009 Delirium Tremens,

Concurso de videocreación en la 12ª Edición del Festival de Cine de Málaga en colaboración con Rbelion. Primer premio.

Conferencias

2015 Charla en la Universidad Politécnica de Málaga sobre Leblume > Adobe Creative Day de Granada y la AAD > 2014 Sevilla Design Walk > Metropolitan Design Lab, Málaga > Master class sobre diseño de *packaging* en Animum School, Málaga.

Menciones

Su trabajo ha aparecido en diferentes medios como Diario Design, Experimenta, Diseño interior, Gráfica.info, TVE, entre otros.

Contacto

info@leblume.es
leblume.es
facebook.com/leblumedesign

MARTITA FLUFF

Thunder's kids

THUNDER'S KIDS

Moda salvaje para pequeños salvajes

Thunder. Escondite. Nos hemos escondido. Contad hasta 100 años y venid a buscarnos. Una pista: aquí podemos hacer ruido, tocar la flauta sin saber, correr por los pasillos infinitos, pintar rayones en la pared, jugar con fuego. Aquí no hay misa los domingos, ni peines, ni gomina, ni lazos. Aquí nos inventamos los sombreros y nos vestimos con disfraces reciclados. Aquí los perros no llevan correa ni cagan en bolsas. Juntos somos tribu, somos jauría, ladramos, cantamos, bailamos. Aquí no hay despertadores, no hay colegios, ni clases particulares, ni actividades extraescolares. Nos acostamos tarde y nos levantamos con el alba entusiasmados. Aquí las televisiones no suben y con las consolas hacemos parrillas para freir gusanos. Aquí no hay cobertura. Aquí no hay wifi. Thunder nos trajo hasta aquí. Ella nació aquí. Éste sitio se llama Aquí. Thunder es una perra negra y brillante. Es nuestra perra, somos sus niños. Contad hasta 100 años, o mejor 200, porque Aquí es donde siempre quisimos estar.

Martita Fluff

Empezó siendo Pelusa. Con ese nombre firmó su primer graffiti. Pasó como un suspiro por la facultad de Bellas Artes de La Laguna y de allí saltó a Barcelona. Estudió Arte Dramático en La Casona, escuela de formación e investigación teatral. De Cataluña a Galicia, y en Pontevedra cursó diseño de moda en ESDEMGA (Escuela Superior de Moda de Galicia).

Llega el momento en que se enreda su formación plástica, teatral y de diseño para conformar su característico universo.

Pero es realmente en el ámbito textil donde surge el reencuentro con sus orígenes y

una conexión profunda con el material y la forma de hacer.

En la calceta, el bordado y la costura hay todo un elogio a las propias manos como herramientas, una técnica tradicional y atemporal, fuera de los sistemas industriales de producción.

Así surge una interpretación de la moda desde fuera de la moda, desde dentro de una experiencia familiar de labor casera.

Para ella la moda supone un proceso creativo de vinculación con el material, el tiempo y los procesos; una huida de los patrones de la industrialización, y un punto de encuentro con otras disciplinas artísticas.

Wild fashion for little savages

Thunder. Hiding place. We are hiding. Count to 100 years and come look for us. A clue: here we can make noise, play the flute without knowing how, run along infinite corridors, scribble on the wall, play with fire. Here there is no Sunday mass, no combs, no hair gel, no ribbons. Here we invent hats and dress up in recycled costumes. Here dogs are not on a lead, nor shit in bags. Together we are a tribe, a pack, we bark, we sing, we dance. Here there are no alarm clocks, no schools, no private lessons, no extracurricular activities. We go late to bed and get up enthusiastically with the dawn. Here there are no televisions and we make grills out of the consoles for frying worms on. Here there is no coverage. Here there is no Wi-Fi. Thunder brought us here. She was born here. This place is called Here. Thunder is a black and glossy dog. She is our dog, we are her children. Count to 100 years, or better yet 200, because Here is where we always wanted to be.

Thunder's kids

Fotografías de Rocio Eslava

Martita Fluff

She started out as Pelusa (Fluff). With that name she signed her first graffiti.

She passed like a whisper through the Fine Arts Faculty of La Laguna and jumped to Barcelona from there. She studied Dramatic Art in La Casona, a theatre training and research school. From Catalonia to Galicia, and in Pontevedra she studied fashion design at ESDMGA (Higher School of Fashion of Galicia).

The time came when she bundled up her plastic, stage and design training to shape her characteristic universe.

But it was really in the sphere of textiles where she reunited with her origins and established a profound connection with material and with making.

In knitting, embroidery and needlework there is praise of the hands as tools, a traditional, timeless technique, outside the industrial production systems.

Here emerged a reinterpretation of fashion from outside of fashion, from inside a family experience of homemaking.

For her, fashion is a creative process that connects with the material, with time and with processes; fleeing from the patterns of industrialisation, and a meeting point with other artistic disciplines.

Thunder's kids

Martita Fluff (Marta Ferrer Ucelay)

La Laguna, Tenerife, 1986

2013 Graduado en Diseño de Moda, ESDMGA, Galicia > **2008** Graduado en Artes Escénicas en La Casona, Barcelona > **2004-2005** Primero y segundo curso de Bellas Artes, Universidad de La Laguna, Tenerife.

Proyectos

2015 Residencia artística en "Solar" (So-

ciudad, Lugar y arte) en Santa Cruz de Tenerife para desarrollar el proyecto INTERTEXTUS > **2013-2014** Creación del colectivo artístico y marca de ropa CROMOSAURIO, junto al artista Aviión (Miguel Méndez) desde el cual realizan talleres, laboratorios textiles e intervenciones artísticas en diversos espacios > **2013** Presentación de "Grandma's Glow" en la

pasarela "debut 013", ESDMGA, Pontevedra > **2011** presentación de la marca NOPIKA en el showroom del EGO de Cibeles, Madrid.

Contacto

www.martitafluff.com
www.cromosaurio.wordpress.com
micromosaurio@gmail.com

HELENA Y JULIA MARTOS

Cartografías Derivadas

CARTOGRAFÍAS DERIVADAS

Diálogo entre lenguaje coreográfico y audiovisual

Cartografías Derivadas es una colaboración entre una bailarina y una videoartista que investiga los modos de articulación a través de los cuales el cuerpo y la cámara componen un diálogo en escena.

Tras anteriores colaboraciones en las que trabajamos alrededor del formato de video-danza y video-arte, queremos ahora profundizar en las posibilidades que ofrece el trabajar con el cuerpo y la cámara en el ámbito escénico.

Helena se pregunta cuánto tiempo aguantará su peso sosteniendo su propia imagen. Julia se pregunta si es posible esquivar la imagen mediante el registro del movimiento. Helena piensa en el horizonte que se dibuja detrás de ella.

A Julia parece importarle sólo permanecer y no precisamente a través de ella misma, sino de lo que ve, como si esa imagen del mundo -todas las imágenes del mundo- fuera suficiente para decirlo todo.

Partiendo de la premisa de que el cuerpo en movimiento genera infinitas imágenes, y la imagen que proviene de la cámara es sólida y permanece, nos interesa investigar la transposición de ambas cualidades, dar solidez al cuerpo y que la imagen sea capaz de divagar, de transformarse.

Para ello, diseñamos prácticas de diálogo basadas en principios de acción-reacción o pregunta-respuesta, en las que cues-

tionamos el rol de cada una, así como los modos de accionar y la permeabilidad de la una respecto a la otra, de manera que estos mecanismos puedan ser incorporados al imaginario de la pieza.

¿A dónde va una sociedad que se construye tanto sobre la imagen, imágenes que son pasado, que no tienen cuerpo?

Queremos desvelar y desplegar otra manera de consumir la imagen: observando qué es aquello que la ha generado, quién y qué mirada hay detrás de la imagen. Trabajamos esta idea con la finalidad de darle al video cierta "corporeidad", rescatando de este modo "el cuerpo del video", desvelando su lenguaje, sus mecanismos de captación y transformación, personificándolo.

Cartografías Derivadas analiza las relaciones de dependencia e independencia que se producen cuando video y cuerpo conviven en un mismo escenario.

Este proyecto se comenzó a desarrollar durante una residencia artística en L'Estruch Fàbrica de Creació de les Arts in Viu, Sabadell, en mayo de 2015, y fue presentado en octubre de 2015 dentro de la Programación Injuve del Festival Internacional de Danza Danzamos 2015 en el teatro Conde Duque de Madrid.

A dialogue between choreographic and audiovisual language

Derived Cartographies is a collaboration between a dancer and a video artist that investigates the modes of articulation through which the body and the camera compose a dialogue on stage.

After previous collaborations in which we worked around the video-dance and video-art format, we now wish to examine the possibilities offered by working with the body and the camera in the scenic domain.

Helena asks herself how long she can bear to carry her weight while holding up her own image. Julia asks herself whether it is possible to dodge the image by registering movement. Helena thinks of the horizon sketched out behind her.

Julia thinks it is important to merely remain and not exactly through herself but through what she sees, as if that image of the world -all the images of the world- were enough to say it all.

Starting from the premise that a body in movement generates an infinite number of images, and that the image that comes from the

▲► **Ensayo de Cartografías Derivadas**
Fotografía: Julia Martos

camera is solid and remains, we are interested in investigating the transposition of both qualities, giving solidity to the body and making the image capable of digressing, of transforming itself.

To do this we design practices of dialogue based on principles of action-reaction or question-answer, in which we question the roles of each one of us as well as ways of activating and the permeability of one to the other, in such a way as to allow these mechanisms to be incorporated into the imagery of the piece.

Where is a society heading that is so much built on the image, images that are past, that have no body?

We want to unveil and deploy another way of consuming images: by observing what has generated them, who and what viewpoint is behind them. We work on this idea with the aim of giving some degree of "corporeity" to the video, in this way rescuing "the video's body", unveiling its language, its capturing and transforming mechanisms, personifying it.

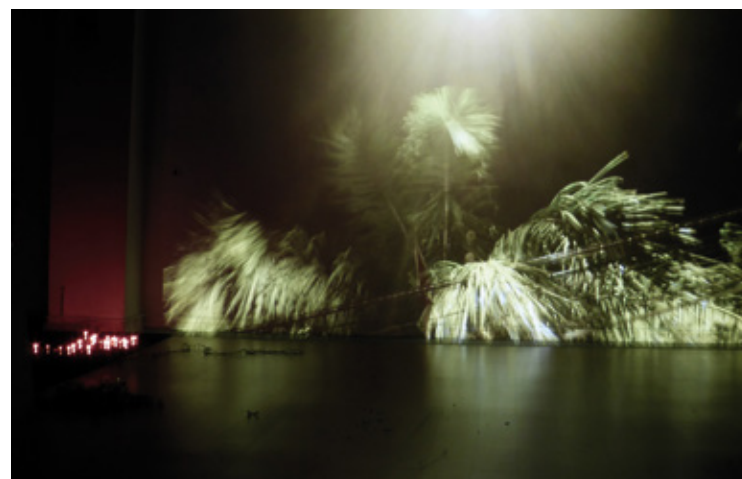
Derived Cartographies analyses the relationships of dependency and independence that occur when video and body share the same stage.

Work began on this project during an artistic residency in L'Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Sabadell, in May 2015. It was presented in October 2015 as part of the Injuve Programme for the International Danzamos 2015 Dance Festival at Madrid's Conde Duque theatre.

▼ **Ensayo de Cartografías Derivadas**
Fotografía: Rosa Maialen

▼ **Ensayo de Cartografías Derivadas**
Fotografía: Helena Martos

Helena y Julia Martos

Helena. Córdoba, 1984 Julia. Córdoba, 1989

Helena y Julia Martos colaboran desde 2013 en diferentes proyectos relacionados con el cuerpo y la cámara. Investigando nuevos formatos de videodanza, instalación y piezas escénicas han realizado proyectos como: *Escorzo en tres actos*, videoarte (2013); *Catálogo De Cadencias*, videoinstalación (2013) y *De cómo una polilla puede realmente controlar sus movimientos con precisión y (no) permanecer en un lugar*, videodanza experimental (2015).

Helena

Bailarina y coreógrafa, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Se forma en Danza Contemporánea entre España, Francia, Holanda y Portugal. En 2012 finaliza *PEPCC (Programa de Estudio, Investigación y Creación Coreográfica)* en Forum Dança, Lisboa.

Como intérprete ha trabajado para artistas como Tino Sehgal, Cristina Rizzo y Madalena Vitorino. Actualmente, com-

bina la enseñanza con el desarrollo de sus propios proyectos en torno a la investigación del movimiento, las prácticas coreográficas y el encuentro con otros cuerpos, lenguajes y disciplinas.

En 2011 creó el solo *Busco mi corazón así como los cerdos buscan trufas*. Desde 2013 forma parte del colectivo THIS TAKES TIME, que con la pieza *HALE, estudio para un organismo artificial* ha recorrido festivales internacionales como: *FIMFA 2015* (Festival internacional de marionetas y formas animadas de Lisboa); *Cumplicidades* (Lisboa, 2015); *GUI-Dance* (Guimaraes, 2014), Festival *1º Andar* (Covilha, 2013), entre otros.

Julia

Licenciada en BBAA por la Universidad de Granada, con un máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha especializado en el terreno audiovisual y fotográfico, desarrollando proyectos individuales y colectivos en torno a la videocreación y a las nuevas narrativas audiovisuales.

Su obra se ha expuesto en lugares como Nueva York, Leipzig, Lisboa o Latinoamérica, además de en museos nacionales como el Reina Sofía de Madrid, el MARCO en Vigo, el CAC en Málaga o el CCCB en Barcelona. Ha recibido diferentes menciones y premios como el Mejor Fashion Film New Talent en MFFF 2013 o Best Film en el Third Coast Dance Film Festival, (EEUU, 2014) participando en otros festivales como el Latino Videoart Festival of New York Region0 (EEUU, 2013) Eufònic (Tarragona, 2014), NU'2 Festiva IDN (Barcelona, 2015) o Dança en foco (Rio de Janeiro, 2015).

Actualmente centra su investigación en cómo el propio dispositivo cinematográfico se convierte en un modelo de producción capaz de encontrar también su representación en el ámbito escénico performativo.

Contacto

626 889 709 / 645 198 791
helemara@hotmail.com
j.martosramirez@gmail.com
www.juliamartos.com

JUAN JOSÉ MORALES "TATE"

Romeo (o Julieta dormida)

ROMEO (O JULIETA DORMIDA)

Proyecto escénico en torno a la percepción del otro en el amor y el VIH

El otro más allá de nuestros ojos no existe. En el amor, o en el recuerdo del amor, el otro sólo es una parte del que ama, nuestro reflejo. Lo que somos está constituido de incontables recuerdos que son lo que son gracias a lo que somos. Romeo es el recuerdo que Romeo tiene de Julieta. Julieta es una astilla en el cerebro de Romeo. Y nada más.

Romeo ama a Julieta viva. Muerta no le sirve de nada. Romeo siente pena por Julieta muerta, pero sabe que pena es un antónimo de amor. Romeo siente culpa por la muerte de su *amadao* porque el VIH que llevaba lae ha dejado *inanimadao*.

Pero Julieta es un pensamiento de Romeo. No existe más allá de él. Es a él mismo a quien grita, si grita. Es su mancha la que intenta tapar.

Romeo se va. Julieta permanece sin él. Es decir, desaparece. No existe el pensamiento sin pensante. No existe el amor sin el amante. Ni el odio sin el que odia. Tampoco la culpa sin la víctima. Pero esto es el final.

En el principio, Romeo cuenta su historia ante la cámara de audiencias. Su historia no es la de Shakespeare. Su historia es la de Juan José Morales "Tate". La audiencia es el público. La escena es su cabeza. Los objetos representan su historia biográfica. Y Julieta es un muñeco. Tiene la misma valía real que un recuerdo. El Julieta que compartió el amor con Romeo ya no existe. La marioneta que lo representa no se mueve por sí sola

Romeo (o Julieta dormida)

Todas las fotografías: José Manuel Navarro

ni tiene vida fuera del espacio escénico, es decir, fuera de la cabeza de Romeo.

Todo el mundo conoce la historia. Hasta los protagonistas. Romeo se pregunta si es justo que muera ante la tumba de Julieta, que lo amó por encima de su instinto de supervivencia. Si para limpiar su mancha, tiene que pasarse la vida junto al recuerdo de Julieta, o en cambio, tiene derecho a olvidarlo. A vivir como si nunca se hubieran amado.

Julieta nos pregunta si somos capaces de sentir un sentimiento ajeno. Si el público puede traspasar la barrera de una intimidad que no les pertenece.

El teatro es inútil en el fondo. Cómo los anuncios de televisión sobre televisores que nos muestran la espléndida calidad de imagen de esos televisores de última generación a través de la limitada capacidad de imagen de nuestro televisor.

La intimad es intransferible. Como Julieta sin Romeo. ¿Y al contrario? De eso trata este espectáculo y es suficiente.

Perdonen el caos. Es sólo un recuerdo. Como el tacto de la piel de Julieta. Como la determinación de amar aunque implique el virus y aceptar la muerte como el futuro imperfecto del verbo amar.

A scenic project on the perception of the other in love and HIV

The other beyond our eyes does not exist. In love, or in the memory of love, the other is only a part of the person who loves, our reflection. What we are is constituted of countless memories that are what they are thanks to what we are. Romeo is the memory that Romeo has of Juliet. Juliet is a splinter in Romeo's brain. And nothing more.

Romeo loves Juliet alive. Dead she is no good to him. Romeo feels anguish over Juliet dead, but knows that anguish is an antonym of love. Romeo feels guilty over the death of his beloved because the HIV the beloved carried has left them inanimate.

But Juliet is a thought of Romeo's. She does not exist beyond him. It is at himself that he shouts, if he shouts. It is his stain he tries to cover up.

Romeo goes away. Juliet remains without him. That is to say, she disappears. There is no thought without the thinker. There is no love without the lover. Nor hate without the hater. Nor does guilt exist without the victim. But this is the end.

In the beginning, Romeo tells his story before the camera of audiencias. His story is not Shakespeare's story. His story is that of Juan José Morales "Tate". The audience is the public. The scene is his head. The objects represent his biographical story. And Juliet is a doll. She has the same real value as a

memory. The Juliet who shared love with Romeo no longer exists. The puppet that represents her does not move on its own and has no life outside the stage space, that is, outside Romeo's head.

Everyone knows the story. Even the protagonists. Romeo asks himself whether it is fair that he should die in front of the tomb of Juliet, who loved him above and

beyond her survival instinct. Whether in order to cleanse his stain he has to spend his life next to the memory of Juliet or he has the right to forget it instead. To live as if they had never loved each other.

Juliet asks us if we are capable of feeling another's feeling. If the public can cross the barrier of an intimacy that does not belong to them.

Theatre is ultimately useless. Like those television advertisements about televisions that show us the splendid image quality of those cutting-edge televisions through the limited imaging capability of our television.

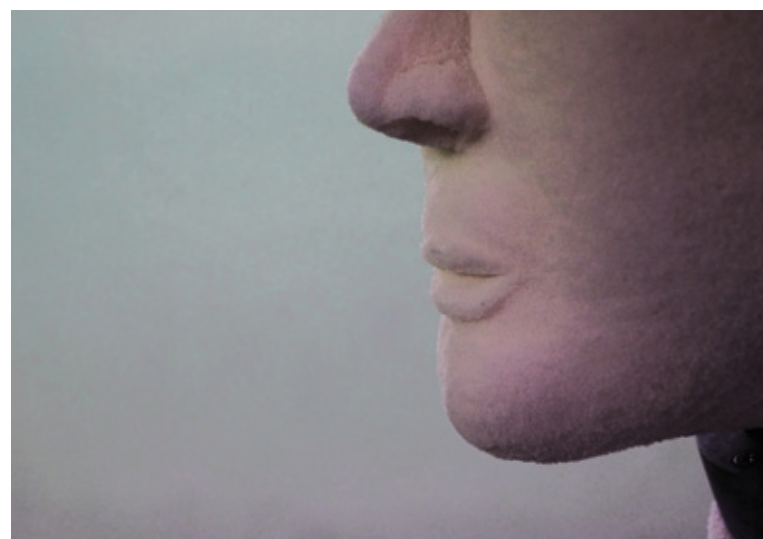
Intimacy is non-transferable. Like Juliet without Romeo. What about the contrary? That is what this spectacle is about and it is enough.

Forgive us the chaos. It is only a memory. Like the touch of Juliet's skin. Like the determination to love even if it implies a virus and accepting death as the future imperfect of the verb to love.

◀ ▼
Romeo (o Julieta dormida)

Todas las fotografías: José Manuel Navarro

Juan José Morales "Tate"

Mairena del Alcor, Sevilla, 1986

Su carrera profesional comienza en 2007. Desde entonces ha trabajado como actor en más de 30 espectáculos o performances con directores como Juan Dolores Caballero "El Chino", David Fernández Troncoso, Mariana González Roberts, Violeta Luna o Ari Petersen.

Ha participado en multitud de festivales nacionales e internacionales, a señalar: el Fest (Sevilla), FIT de Cádiz, Art Nalón Escena, International Shakespeare Festival (Francia) o Cale-Se (Portugal). En sus primeros años de carrera, ganó junto a su compañía el premio al Mejor Espectáculo de Andalucía en los Premios Buero de Teatro Joven organizados por la Fundación Coca-Cola por dos años consecutivos. Al año siguiente ganó el premio a la Mejor Puesta en Escena de Andalucía por *De Nueva York a Jerez*.

Como director, ha dirigido ocho espectáculos entre los que destacan *De Nueva York a Jerez*, *Nadie*, *iJuro que yo existo!* o *Cartas* (Miua Teatro). Trabaja, además, como profesor en la Escuela Municipal de Artes Escénicas Teatro Habitado donde ha dirigido, desde 2011, siete espectáculos, y en Dos Lunas Teatro, donde imparte el Laboratorio de Creación Escénica a través de la Historia del Arte, la Filosofía y la Literatura. Ha impartido diferentes cursos monográficos en España y Francia.

Es el autor de los textos *Infinito* y *Nadie* (2013), *Furia* (2014) y sus poemas han sido llevados a escena en la performance *Guerrilla Poética* (Braga, Portugal). Además, participó como escritor en la obra *Las Crónicas de Nuremberg*, del artista gráfico Carlos Carreño, poniendo voz a las imágenes.

Estudió la Licenciatura de Filosofía en la Universidad de Sevilla, mientras se formaba en el teatro con escuelas y maestros diversos. En todos estos años ha recibido formación, entre otras, en Teatro Naturalista y Teatro Ritual Andaluz (David Fernández Troncoso), Máscara Contemporánea, Acción de Calle y Comedia Musical (Mariana González Roberts), Creación de Personajes (Juan Dolores Caballero "Chino"), Teatro de Acción Política (Marco Canale) o Teatro Gestual (Miguel Elgueta).

Actualmente es el Director Artístico del Encuentro Internacional de Teatro Joven de Mairena del Alcor que celebrará en 2016 su quinta edición.

Contacto

Juanjosemorales-tate@hotmail.com
www.facebook.com/teatroenelmar
(+34) 633 448 228

VIOLETA NICOLÁS

Flow

FLOW

Que fluya la poesía desde el cuerpo

Flow no es simplemente el título de un poemario al uso, sino que aúna con vitalidad una manera de ser, de pensar y de sentir que es reflejo de nuestra época, por eso se trata de un fluir en el tiempo de la juventud, se cuestiona la propia identidad. En la cadencia y en la intensidad de la poesía es donde mejor me encuentro ya que es una parte esencial de mi vida, los versos son la clave de mi experiencia como mujer. El término Flow en español se refiere a la cadencia vocal característica del rap, pero también a esa forma especial y personal de dejarse llevar. Además esta palabra de una genial sonoridad onomatopéyica, en inglés y en nuestro idioma se asocia al flujo de ideas, dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas. Flow es también un diálogo con la naturaleza presente en mi vida, el agua, los árboles, los animales, la parte automática y la salvaje. No es un poemario convencional, sino que es un pensamiento sentido, un tipo de poema que se imbrica con la reflexión y con la emoción, con el juego del lenguaje, el arte de la palabra. A partir de algunos de los poemas he realizado videos, es un intento de aunar la pasión por el videoarte, la performance y la escritura que me lleva a la búsqueda de mi propia estética. Se trata de un gusto por elementos populares o folclóricos, cierta melancolía por objetos y juegos de la infancia, alimentos ligados a nuestra cultura y cotidianidad, objetualidad del cuerpo... Siempre desde el potencial metafórico y sugerente de dichos elementos, contrapuestos y juxtapuestos en un conjunto que entrelaza autobiografía, ficción, en un cuestionamiento de lo que sea la identidad. La comisaria y crítica de arte Marisol Salanova ha dicho sobre mí que “se sirve de lo autobiográfico para intervenir el espacio con acciones, instalaciones y fotografías que permiten reflexionar sobre determinados aspectos de la subjetividad femenina. Este es el motivo principal por el cual

su trabajo me interesa especialmente pues destaca estimulando una mirada profunda y actual mediante elementos en apariencia sencillos, cotidianos, domésticos, siempre tan presentes que resultan imperceptibles”. En el aspecto más cercano a mi escritura, el catedrático de literatura española Fº Javier Díez de Revenga ha destacado que “no es una poesía fácil la de Violeta Nicolás que podemos considerar relacionable con las

▲ **Podemos leer “Flow” sobre unas matrioskas sin rostro y de pizarra dispuestas en medio de la naturaleza**

Violeta Nicolás

◀ **Chicle y objetos manipulados durante la performance Flow, desarrollada en el marco de la exposición colectiva “El barco de Teseo”, comisariada por Nerea Ubieta.**

Fotografía: Deseo Márquez

▲ **El boomerang que regresa a quien lo lanza como las palabras y conforma una casa. El vaso de agua para que fluya la sed continua**
Violeta Nicolás

▲ **Desarrollo de Flow en una acción con azúcar moreno que parece arena dentro de una clepsidra, en el Centro Párraga**
Fotografía: Bart

habituales tendencias de la lírica de hoy. Su originalidad es tan decisiva que su palabra poética revela singularidades que hacen que su lírica sea estimulante y atractiva, rompedora de modelos comunes para convertirse en una expresión insólita”.

Let poetry flow from the body

Flow is not just the title of a typical book of poems. Rather, it lustily unites a way of being, of thinking and of feeling that is a reflection of our time. This is why it is flux in the time of youth; one's own identity is questioned. It is in the cadence and intensity of poetry where I feel at my best, since it is an essential part of my life; verses are the key to my experience as a woman. The term Flow in Spanish refers to the vocal cadence characteristic of rap, but it is also that special and personal way of being

carried away. And this word with its wonderful onomatopoeic sonority, in English and in our language, is associated with the flow of ideas, the dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas. Flow is also a dialogue with the nature present in my life, water, trees, animals, the automaton and the wild part. It is not a conventional book of poems but a thought that is felt, a type of poem interwoven with reflection and with emotion, with the play of language, the art of words. I have taken some of the poems to make videos, it is an attempt to combine the passion for video art, performance and writing that leads me on a search for my own aesthetic. It is a taste for popular or folklore elements, a certain melancholy over the objects and games of childhood, food associated with our culture and daily life, the objecthood of the body... Always through the metaphorical and suggestive potential of such elements, opposed and juxtaposed in an ensemble that interweaves autobiography, fiction, while

questioning what identity may be. The curator and art critic Marisol Salanova said about me that “she makes use of the autobiographical to intervene on the space through actions, installations and photographs that allow us to reflect on certain aspects of female subjectivity. This is the main reason why her work is especially interesting to me, for it stands out by stimulating us to take a close and present-day look through apparently simple, quotidian, domestic elements, which are always so much present that they are imperceptible”. In the aspect more closely relating to my writing, the Spanish literature professor Francisco Javier Díez de Revenga underlined that “Violeta Nicolás’ poetry is not so easy that we can consider it to be relatable to the habitual trends in today’s lyric arts. Her originality is so decisive that her poetic verbalisation reveals singularities that make her lyric expression stimulating and attractive, one that breaks with the common models to become an exceptional voice”.

Violeta Nicolás
Murcia, 1984

2014 Doctora en artes escénicas, Universidad Alcalá > **2011** Máster oficial en Historia del Drama, Universidad Alcalá, Madrid > **2010** Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Murcia.

Exposición y eventos

2015 Ponencia *La autoficción en el arte de acción*, Congreso Internacional “Semiosferas”, PALABRA, IMAGEN Y ESCRITURAS: LA INTERMEDIALIDAD EN LOS SIGLOS XX Y XXI, UAH > Ponencia *La autoficción como recurso creativo* en la UCM en el congreso *La literatura y las artes en estados de crisis* > **2014** Realización de la performance *Poema manifiesto*, en la presentación del Festival Miradas de Mujeres, La casa encendida, Madrid > Exposición colectiva *Arte Familiar*, asociación Murciana de Críticos de Arte, X Salón de la crítica, COAM > Exposición individual y performance *Auto-retrato invisible*, comisariada por Marisol Salanova. Centro Párraga, Murcia > **2013** Participación en Feria de Libros de Artista y Ediciones Extrañas, Sevilla > Performance en el encuentro *+Papel* en “La Trasera”, Universidad Complutense de Madrid, 11 de abril > Exposición colectiva *El hilo de la vida* en el MURAM (Museo regional de

arte moderno), Cartagena, Murcia > Colaboración con Ali&Cia “Nanonitfagia” en Teatro Pradillo > **2012** *La Rabia Fundadora*. 2º Encuentro Nacional de Performance de Perú. Espacio El Galpón. Curadora: Nekane Aramburu > Ponente en la conferencia *¿Unisex? Jornada de género en el arte contemporáneo*. Organizada por la asociación *Fragmentos Suspendidos*, colabora el Museo de Arte Moderno, Cartagena, Murcia > **2011** Exposición individual “Digestión idílica”. Espacio Molinos del Río_Caballerizas, Murcia > “Cadáver exquisito” performance: *Insaciable/ Inefable: intento de presentación*. Arton, Ana Matey, Paco Nogales, Espacio Espora, Madrid > Ponente en la conferencia *Sobre Poesía y Performance* organizada por Rafael Morales Barba en la Universidad Autónoma de Madrid.

Premios y becas

2014 Ayuda Injuve para la Creación Joven 2014 por el proyecto de creación literaria *Flow* > Beca Residencia artística *Inmediaciones*, 2014, *Agravio Comparativo*, con el colectivo de artistas “La Comunidad” > Tercer premio por el proyecto *Churro Infinito*, en el IX Certamen instalaciones “Mujer”, Sierra Norte, Madrid. En

colaboración con el Festival Miradas de Mujeres > **2011** Beca proyecto artístico *Semanario sanguíneo* Festival SOS 4.8. -Bizarro- > Beca de Colaboración con el departamento de Filología Universidad de Alcalá, Madrid > **2010** Primer premio de poesía *Creajoven*, Murcia > Beca de investigación proyecto sobre *performance y el alimento en arte contemporáneo*, Facultad de Bellas Artes, Murcia.

Publicaciones

2015 *Lapsus Violeta* Tigres de papel > *Flow*, Ayuda a la Creación INJUVE, Hurga&Fierro > Revista Museo Ramón Gaya, boletín nº 74 > **2014** Revista digital *El Coloquio de los perros*, poema inédito “Buena ciudadana” > **2013** Revista digital Luke, poema publicado en el libro *Digestión Idílica*, DM, Poemario ilustrado editado en colaboración con Espacio Molinos del Río_Caballerizas, Murcia > **2011** *Éfímera*, revista de arte de acción, reseña sobre el Festival AcciónMad, Madrid.

Contacto

violetanicolas.com
violetanm@gmail.com
+34 689147493

FEDERICO OCAÑA

Haces. Muros

HACES. MUROS

Materia más allá del sonido

*H*aces. Muros es el segundo libro de Federico Ocaña, autor de *Desprendimientos* (Amargord, 2011). *Haces. Muros* supone ante todo un trabajo material, vital, que comenzó a gestarse en 2011 en Berlín y ha concluido en Madrid cuatro años más tarde. Entre una y otra ciudad, entre una y otra fecha, una reflexión en torno a los límites de la palabra: la palabra como frontera, como muro, acaso como puerta –en todo caso puerta de emergencia; quizá también como útero o como sexo, como algo que aísla y protege, pero también encierra, impide la movilidad y limita la perspectiva. Para esta exploración ha sido fundamental el contacto con otras disciplinas: música, fotografía y arquitectura, principalmente; que deben servir no sólo como nexos de unión y ejes de reflexión. Como la palabra, ellas mismas son experiencias límite, además de núcleos problemáticos.

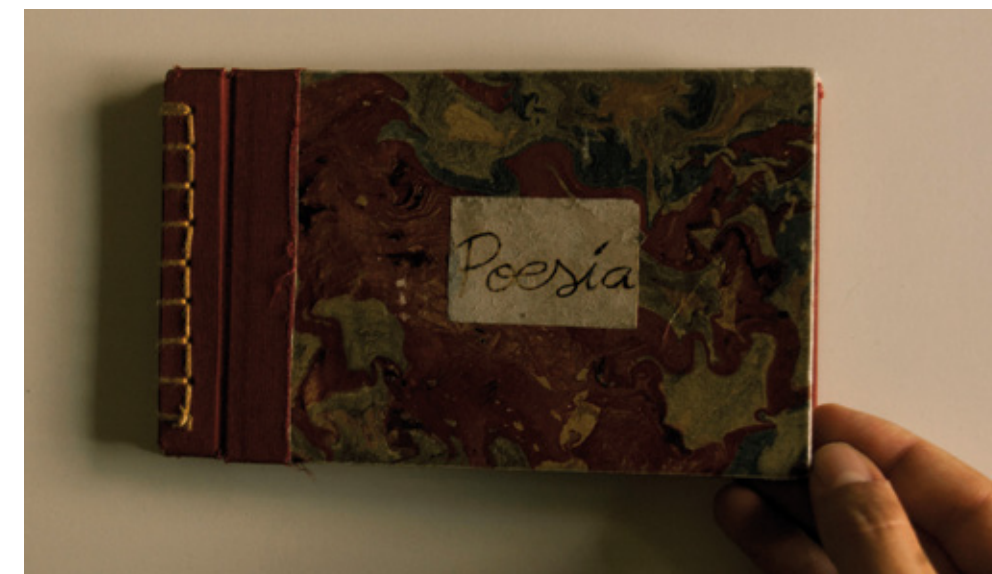
El proyecto pretende recoger esa pluralidad de sentidos de la palabra y aquel doble movimiento interior y exterior, protector y fragmentario. La escritura se (en)vuelve por eso críptica, cerrada sobre sí misma, sobre su propio origen, cerrada para cualquier lector, empezando por el autor mismo, que trate de pasar por encima sin ejercer una cierta violencia (la que se ejercería contra un muro), un cierto esfuerzo interpretativo. Sin embargo, acceder a ese esfuerzo supone integrarse en un imaginario frágil pero homogéneo,

◀ **Haces. Muros, 2015**

Libro de artista con encuadernación artesanal © Irene Tourné (de la fotografía y el diseño) / Federico Ocaña (del texto).

▲ **Haces. Muros. Cubierta, 2014-2015**

Libro de artista con encuadernación artesanal © Irene Tourné (de la fotografía y el diseño).

un campo semántico preciso, que juega con términos homófonos y homónimos y reconstruye en la exégesis la unidad que él mismo deconstruyó en la creación.

Creación y exégesis, unidad y pluralidad, en forma de haz y muro, estancia y materia, funcionan como pares dialécticos cuyos límites se difuminan en el diálogo ideológico de este libro al mismo tiempo que impulsan dicho diálogo.

Matter beyond sound

*H*aces. Muros (Beams. Walls) is the second book by Federico Ocaña, the author of *Desprendimientos* (Detachments) (Amargord, 2011). *Haces. Muros* is above all a material, vital work that began to take shape in 2011 in Berlin and was completed in Madrid four years later. Between one city and the other, between one date and the other, a reflection on the limits of words: words as a frontier, as a wall, perhaps as a door –in any event an emergency door; perhaps also like a uterus or like sex, like something that isolates and protects but also encloses, prevents mobility

and limits perspective. In this exploration, contact with other disciplines was crucial –with music, photography and architecture mainly, which must serve not only as a connecting link and a focus for discussion. Like words, they are themselves borderline experiences as well as problematic nuclei.

The project seeks to reflect this plurality of the meaning of words and the double interior and exterior movement, protective and fragmentary. The writing thus becomes a cryptic mantle, closed on itself, on its own origins, closed to any reader starting with the author himself, who attempts to step over it without applying some degree of violence (that which would be applied to a wall), some degree of interpretative effort. However, accessing this effort means becoming integrated into a fragile yet homogeneous imagery, a precise semantic field that plays with homophone terms and homonyms and reconstructs in the exegesis the unity he himself deconstructed in the creation.

Creation and exegesis, unity and plurality, in the shape of beam and wall, living space and motherland, operate as dialectic pairs whose limits are blurred in the ideological dialogue of this book while driving that dialogue forward.

▲ **La locura calculada / en un rincón, 2012**
Fotografía.

© Irene Tourné (de la fotografía) / Federico Ocaña (del texto).

◀ **Fuera de ausencia esta frecuencia de materia, 2012**
Fotografía.

© Irene Tourné (de la fotografía) / Federico Ocaña (del texto).

Federico Ocaña

Madrid, 1990

2014 Beca DAAD en Technische Universität de Chemnitz (Alemania) > Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano. Universidad Complutense de Madrid > **2013** Licenciatura en Filosofía. UCM > **2011** Beca Erasmus Humboldt Universität de Berlín (Alemania).

Publicaciones

Autor: **2011** *Desprendimientos* (Amargord ed.).

Antologías y colaboraciones: **2015** *Economías de escalera, finanzas de patio* (El Salmón Contracorriente) > *Memoria poética del Día de la Poesía 2015* (Universidad Complutense de Madrid) > **2014** *Marca(da) España. Retrato poético de una sociedad en crisis*. (Amargord ed.) > **2010** *Almendra*. Luis Luna y Lourdes de Abajo (autores), Juan Carlos Mestre (ilustraciones) y Antonio Gamoneda (pórtico). Incluye CD. Piano y composición: Lourdes de Abajo, Violoncello: Federico Ocaña y Violín: María del Mar Ocaña. (Amargord ed.).

Revistas y magazines

Dispara Mag, Tarántula Revista Cultural, Obituario, Sol negro, Pastiche, Heterogénea, Cuadernos del matemático, La sombra de lo que fuimos (La sombra del membrillo), Groenlandia, entre otras.

Blog (en activo): Kinosein (Crítica de cine y teatro a cuatro manos con Irene Tourné) www.kinosein.wordpress.com

Premios

2014 Beneficiario de Ayuda Injuve para la Creación en la modalidad de producción de obra > **2008-2013** Miembro de la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (más tarde Red de Poesía Joven, desaparecida en 2013) > **2009** 1er Premio VI Certamen de Poesía al instante (Comunidad de Madrid- Centro 14-30).

Festivales y eventos

2015 Día Mundial de la Poesía. Universidad Complutense de Madrid > Recital a beneficio de ACNUR. La Esfera, Alcobendas > **2014** Tres poetas jóvenes:

apuestas de futuro en Poesía en el Corral (Corral de comedias, Alcalá de Henares) > **2013** Poecalle en Expoesía, Feria del libro de Soria > La Noche de los Libros en la Comunidad de Madrid > **2012** Poetry performace Abend (Kleiner Salon, Berlín) > **2011** Recital a seis voces. I Semana Complutense de las Letras > **2009** La Noche en Blanco en la Comunidad de Madrid > **2008-Actualidad** Otros recitales en bibliotecas, centros culturales, universidades (UCM, Universidad San Pablo CEU), Ateneo de Madrid, Ateneo Cultural 1° de Mayo, galerías de arte (Centro de Arte Joven, Centro de Arte Moderno, Kleiner Salon. Berlín), salas de concierto y teatro (Sala Triángulo, Sala Clamores), cafés (Libertad 8, Café El Despertar), librerías (Libros Melior, Traficantes de sueños, La Libre de Barrio de Leganés).

Contacto

fedeocaa@hotmail.com
www.facebook.com/hazesmuros?ref=hl
hazesmuros.wordpress.com

ALEX ORTEGA

Satellite '15

SATELLITE '15

Exposición de obra en el Salone Satellite de la Feria del mueble de Milán

El Salone Satellite de Milán supone la oportunidad de poder darse a conocer de manera internacional al mundo del diseño a más de 600 jóvenes diseñadores y artistas, mostrando su personalidad y línea de trabajo, dando a conocer las diferencias y matices en el trabajo de cada uno colocando a sus países de origen en un marco de difusión inmejorable. También la oportunidad de crear relaciones con marcas tanto a nivel nacional como internacional y tener la posibilidad de poder llevar el proyecto creativo a producción. El proyecto que quiero llevar a cabo es una colección de piezas que representa mi línea de trabajo de estos últimos años, piezas que intentan generar una reflexión sobre el modo de vivir de la sociedad actual, teniendo en cuenta problemáticas como el espacio o el aprovechamiento de los recursos, sobre la necesidad de solventar las problemáticas básicas de una vivienda aportando el valor del diseño y la creatividad. Forzar maneras diferentes de proyectar soluciones ya existentes a partir de materiales resistentes y de calidad, y desarrollar todas las piezas gracias a talleres y artesanos de la zona aprovechando su experiencia y aprendiendo del proceso.

their countries of origin in an unsurpassable setting for dissemination. It is also the opportunity to create relations with brands on both a national and an international scale and to have the possibility of taking the creative project to production. The project I want to undertake is a collection of pieces that represents my working line in recent years, pieces that seek to generate a reflection on the way we live in today's society, taking into account issues such as space or making the most of resources, on the need to address the basic problems of

▲ ▲
RAIN, 2015
Estanterías de pared.
Aluminio corrugado y acero.

a home, contributing the value of design and creativity. Forcing different ways of designing existing solutions using strong, quality materials and developing all the pieces thanks to workshops and artisans in the area, making the most of their experience and learning from the process.

Exhibition of works at the Salone Satellite of Milan Furniture Fair

Milan's Salone Satellite is an opportunity for more than 600 young designers and artists for making themselves known internationally in the world of design by showcasing their personality and working line, displaying the differences and nuances in each one's work and placing

▲ **CHEURON, 2015**
Set de colgadores. Latón.

▲ **ECLIPSE, 2015**
Mesa Auxiliar. Acero, Haya y cemento.

▲ **Netto, 2015**
Piezas modulares. Acero. Febrik Textiles "SPRINKLES".

▲ **Agave, 2015**
Set de bolos. Haya mecanizada.

© Joana Lazarova

Alex Ortega

San Sebastián, Guipúzcoa, 1988

Ingeniería en diseño industrial (Elisava) >
Curso nocturno diseño gráfico (BAUnit).

Experiencia Profesional

2015 "Audi Innovative Design Talent 2015"
> 2013-actualidad Diseñador en DOIY >
2012-actualidad Fundador de Alex Ortega
Estudio > 2012 Diseñador en FABRICA,
centro de comunicación creativo de Benet-
ton. Trial (Treviso) > 2011-12 Diseñador en
GR lab estudio (Barcelona) > 2011 Becario

en funciones (Elisava) > 2010 Albiñana films,
departamento creativo.

Experiencia extra profesional

2013 *Workshop* a cargo de Benjamin Hu-
bert en Domaine de Boisbuchet (Francia)
> 2009 *Workshop* de ilustración con Laura
Pérez Vernetti (BAU) > 2008-11 Monitor
centro de acogida Xiroia > Voluntario de
SCI, en campos de trabajo de Marruecos,
Berlín, Estonia.

Premios y menciones

2013 Seleccionado primera edición de
REDlab organizado por O-cults > 2012
Finalista premios Voila! sexta edición
> STANDup! Finalistas premios AR-
QUIN-FAD '12

Contacto

hello@alex-ortega.com
alex-ortega.com
679299402

GABRIEL PERICÀS

PUFF!

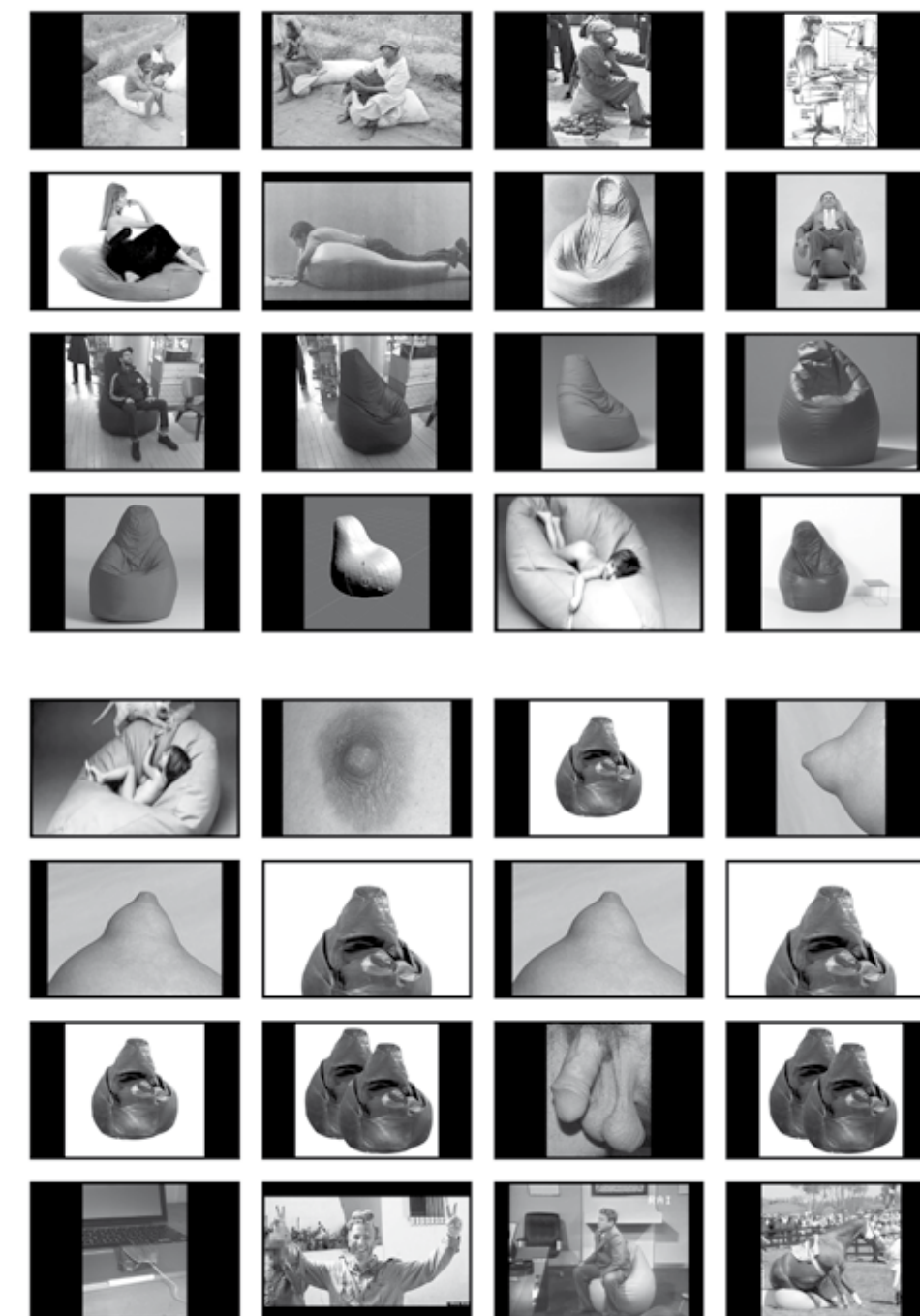
PUFF!

Un libro sobre la silla Sacco

Puff! es un texto que imita la transcripción de una conferencia—intercala una serie de imágenes a modo de diapositivas, con un lenguaje que parece estar dirigiéndose a un auditorio. El discurso trata de ser una crítica algo alarmista a la silla *Sacco*, que fue originalmente diseñada en 1968 por tres arquitectos italianos y que luego se popularizó y derivó en lo que hoy conocemos como un puff: una bolsa de tela rellena de pequeñas bolas de poliestireno que le permiten adaptarse al cuerpo de la persona que se sienta en ella. Sin embargo, este sencillo planteamiento ha sido extremadamente permeable y se ve finalmente atravesado por diversas asociaciones y ejercicios especulativos.

A book on the Sacco chair

Puff! is a text imitating the transcription of a conference—it intercalates a series of slides in a language that appears to be addressing an auditorium. The discourse seeks to be a somewhat alarmist critique of the *Sacco* chair, which was originally designed in 1968 by three Italian architects and which later became popular and resulted in what we know today as a beanbag (puff in Spanish): a fabric bag filled with tiny polystyrene balls that adapt to the body of the person who sits on it. However, this simple approach has been extremely permeable and has ultimately been skewered by various associations and speculative exercises.

JOSÉ PABLO POLO

Four for guitar

FOUR FOR GUITAR

Guitarra a ocho manos

Four for guitar es una pieza para guitarra a ocho manos (un guitarrista y tres manipuladores) realizada en colaboración con el Cuarteto Ex Corde.

Como si de una marioneta se tratase, en *Four for guitar* los tres manipuladores actúan sobre los gestos sonoros continuos del guitarrista, creando una polifonía de sonidos y/o movimientos cuyo fin es redefinir la idea de instrumento (lengua) e intérprete (lenguaje) así como la relación que existe entre ambos.

Los sonidos de la guitarra, obtenidos por los intérpretes, interactúan con sonidos grabados procedentes de textos del escultor madrileño Juan Muñoz. Éstos suenan a través del instrumento mediante un altavoz de vibración que transmite el sonido al contactar con el instrumento.

Al igual que en trabajos anteriores del autor y debido a la naturaleza escénica de la obra, el proceso compositivo ha estado formado por un compendio de sesiones de improvisación con los miembros del Cuarteto Ex Corde, partiendo de diferentes materiales sonoros propuestos por el compositor. Todo este material de trabajo ha sido grabado y analizado para la posterior elaboración de la partitura final.

Eight-handed guitar

Four for guitar is a piece for eight-handed guitar (one guitarist and three manipulators) created in collaboration with the Ex Corde Quartet.

As when handling a puppet, in *Four for guitar* the three manipulators operate on the guitarist's continuous sound gestures, creating a polyphony of sounds and/or movements whose purpose is to

redefine the idea of instrument (tongue) and performer (language) as well as the relationship existing between them.

The sounds of the guitar, obtained by the performers, interact with recorded sounds from texts by the Madrid sculptor Juan Muñoz. They sound through the instrument by means of a vibration speaker that transmits the sound when coming into contact with the instrument.

As in previous works by the author, and owing to the scenic nature of the work, the process of composition comprised a compendium of improvisation sessions with the members of the Ex Corde Quartet, starting with different sound materials proposed by the composer. All of this working material was recorded and analysed to then write the final score.

José Pablo Polo

Madrid, 1984

Compositor, improvisador y guitarrista desarrolla su trabajo creativo a partir de la investigación sonora e improvisación con elementos "no musicales" (ruidos parásitos, instrumentos y espacios no convencionales...) los cuales le permiten desarrollar nuevas relaciones perceptivas entre el instrumento, el intérprete y el público

Ha ofrecido conciertos en festivales y auditorios como el LVII Festival Internacional de Música de Granada, IX Festival Nei Suoni de Luoghi (Italia, Croacia, Serbia, Bosnia, Albania), VII Festival Lent (Eslovenia), II Festival Internacional de Música de Lleida, XXXI Festival Internacional de Música de Segovia, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Festival Rencontre de Compositors, XVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, Festival Bernaola 2011, VI Festival Smash, XIV Festival Internacional Zemos98, XX Festival

de Música de Primavera de Salamanca, XIII Escena Contemporánea, II Festival Me_mmix...

Sus obras se han interpretado, entre otros en el Auditorio Nacional de Música, 47 International Festival for New Music Darmstadt, VIII Ciclo de Música Contemporánea de Valladolid, XIII Ciclo de Música Española de Cádiz, Mostra Sonora de Sueca, XIV Festival de Música Contemporánea de Córdoba, Festival Encuentros Sonoros de Sevilla, Rencontre International de Compositors, Festival Mixtur, Fundação Eugénio de Almeida, por intérpretes como Taller Sonoro, Smash Ensemble, Nou Ensemble, Tamgram Project, Ensemble Drama!, Cuarteto Ex Corde, Coro RTVE, Jean Pierre Dupuy, Miguel Romea, José Luis Urquieta, Pedro Pablo Cámara, David Romero-Pascual, Avelina Vidal o Carles Herráiz.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios y becas: INJUVE 2006 (interpretación) y 2014 (composición), 68 Concurso Permanente de Juventudes Musicales, Premio de Composición Carmelo Bernaola 2009, XVI Semana de Autor SGAE, Fundación Antonio Gala, etc.

Actualmente es miembro de los grupos *Nou Ensemble*, *Cuarteto Ex Corde*, y director de la *Orquesta de Guitarras Django Reinhardt*.

José Pablo Polo es director artístico de los festivales de música contemporánea *Encontre Internacional de Compositors* en Mallorca y EMA Festival en Madrid.

Contacto

www.josepablopolo.com
www.vimeo.com/josepablopolo
www.twitter.com/josepablopolo

GIMENA ROMERO

Canciones para terminar de otro modo

CANCIONES PARA TERMINAR DE OTRO MODO

El duende lorquiano en la costura

La ilustración es la imagen asociada a la palabra; pero hay diferentes tipos de ilustración que responden a distintas necesidades. La ilustración conceptual es un ejercicio intelectual y sensible, deberá ser un discurso redondo y coherente.

Con el surgimiento de los nuevos medios no desaparece el libro, simplemente se vuelve un objeto de lujo y el objeto material se joyifica. El valor agregado al objeto hace del original protagonista en la experiencia contemplativa de la ilustración, envolvente y performática.

La ilustración que ya no solo parte de la palabra, también parte del silencio, de una sensación, de un recuerdo. Lo que define a la ilustración es la literaridad en su modo de lectura. Literaridad, como lo que hace que una obra sea literatura y no otra cosa. La esencia misma de experiencia que se tiene en la lectura. Modos de leer. Cosa que no necesariamente radica en el hecho de la palabra escrita y no toda palabra escrita es literatura, son modos de narrativa y de lectura. En cuanto a la relación entre ilustración conceptual y literatura son dos discursos que se ven de frente, se coquetean todo el camino y se encuentran al final.

Es una imagen que termina de otro modo, una que no se completa hasta que se habita, como la arquitectura. Habitar de primera en el tiempo, después en la mirada, después en lo sugerente. La ilustración no se completa hasta la interacción con el espectador, pues en la

acción se encuentran el discurso vivencial y gráfico cara a cara.

The Lorquian spirit in sewing

Illustration is image associated to words; but there are different types of illustration that meet different needs. Conceptual illustration is an intellectual, sensitive exercise; it will have to be a well-rounded and coherent discourse. With the emergence of new mediums the book does not disappear but simply becomes a luxury object and the material object is turned into a jewel. The value added to the object turns the original into the centerpiece of the contemplative experience of illustration, enveloping and performative. An illustration that now is not only based on words but also on silence, a sensation, a memory. What defines illustration is the literary nature of reading it. Literary nature, one that defines a work as literature and not something else. The very essence of experience obtained from reading. Ways of reading. Something that not necessarily lies in the fact of the written word, and not every written word is literature, they are

modes of narrative and of reading. As for the relationship between conceptual illustration and literature, they are two discourses that look boldly at each other, flirting throughout and coming together at the end. It is an image that ends differently, one that is not completed until it is inhabited, like architecture. Inhabiting first in time, then in the gaze, later in what it suggests. An illustration is not completed until it interacts with the viewer, for in the action the experiential and the graphic discourses meet face to face.

Sube al cielo con todas las plumas encendidas
Bordado, grafito, fibra óptica y circuito electrotéxtil sobre tela. 63x45 cm.

El ruedo

Bordado, lana afeltada, burbujas de papel y circuito electrotextil sobre tela. 63x45 cm.

▲ **La abraza viva, la brasa viva, la abrazaba y el cielo se queda limpio**
Grafito, lápiz de color y pigmento termocromático sobre tela. 63x45 cm.

Lázaro

Grafito, lápiz de color, emulsión de papel, bordado y circuito electrotextil sobre tela. 2x1,75 m.

Gimena Romero

Ciudad de México, 1985

2014 Taller de bordado como lenguaje actual en West Dean College con James Hunting > Post-diplôme en alta costura en École Lesage, París, Francia > **2013** Taller *La Poesía de la Imagen* con Gabriel Pacheco > **2012** Especialidad en ilustración en Academia de San Carlos, México > Taller de textiles electrónicos con Amor Muñoz > **2010** Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, ENPEG "La Esmeralda", México DF > Seminario "Memorias e Identidades en el Arte Contemporáneo, CENIDIAP, México DF.

Exposiciones individuales

2017 Prístina, EME espacio, México DF > **2016** El duende en la costura, El bosque de la maga colibrí, Gijón, España > En chemin faisent, ID Textile, Limetz-Villez, Francia > **2015** Tacón Dorado, Espacio Alternativo de la Esmeralda, México DF > Adiós Paloma, Galería El Punto, Valle de Bravo, Estado de México > **2014** Entomología Fantástica, Contigo alla fine, Madrid > l'Image Textile, Rose Selavy, París, Francia > **2013**

La Imagen Textil, Estudio Gimena Romero, México DF.

Exposiciones colectivas

2015 Sala Amadis, INJUVE, Madrid > Jornadas banda deseñada, Museo Municipal de Orense > *De la Mano a la Palabra*-retrospectiva de la oferta académica en Estudio Gimena Romero, Donceles 66, México DF > **2013** COW International Design Festival, Architect House, Dnepropetrovsk, Ucrania > *De la Plata al Pigmento*, Archivo Casasola, México DF.

Publicaciones de la autora

2015 *Camino a Tenango* (Thule ediciones, Barcelona 2015).

Premios y becas

2014 Beca de producción Creación Joven de parte de INJUVE por *Canciones para terminar de otro modo* > Mejor proyecto de bordado 2013 por la Maison Bisoux en Granada > **2013** Primer lugar por ilustración en ilustración en COW In-

ternational Design Festival 2013 en Dnepropetrovsk, Ucrania > **2012** Selección por la serie *Petirroja* en el 3er Catálogo de Ilustradores Iberoamericanos > **2010** Mención por *El Inspector Alarma* en el 20º Catálogo de Ilustradores Infantiles y Juveniles CONACULTA > Selección por "El Agente Villegas" en el 20º Catálogo de Ilustradores Infantiles y Juveniles CONACULTA.

Menciones en prensa

Reseña de obra, *Camila; Corriendo con Tijeras* > Gimena Romero, l'Artiste Textile, Rose Selavy > *Mirarás las nubes, soplarás y la realidad al fin tendrá un orden*, Leopoldo Lezama; Limón Partido, México DF > Carlos Romero aletea y está cenizando, Alfonso Montoya; La humareda, Limón Partido, México DF.

Contacto

www.gimenaromero.com
instagram: gimenaromero
estudiogimenaromero@gmail.com

SOMOSNOSOTROS

Qué se puede

QUÉ SE PUEDE

Proyecto de coautoría, con 4 artistas y 3 personas de sectores precarizados en desempleo

SomosNosotros ha invitado a trabajar con ellos, en la Sala Amadís de manera remunerada, a tres parejas de trabajo. Estas están conformadas por un artista emergente y otro/a ciudadano/a que trabaja en un sector precarizado, tal y como educación, sanidad y construcción, encontrándose cada uno de los componentes en situación de desempleo. Cada semana se ha invitado a un especialista del sector, para confrontar y tratar de poner en común la aceptación de unas condiciones ya no sólo laborales, sino psicológicas del estado de alerta y de vulnerabilidad en el que nos hemos circunscrito como ciudadanos que conformamos la situación actual en España, con el fin de entender que esta situación se puede transformar a partir de acciones micro. Hemos propuesto, encontrar SOLUCIONES, ficticias o reales, pero partir de un cambio pragmático de modo de actuar y pensar con un SI es posible, sin importar que las propuestas puedan alguna vez llevarse a cabo.

La Sala Amadís ha sido usada como un espacio de trabajo confortable. Invertiendo la propia lógica de la exposición, las parejas han desarrollado el proceso de conceptualización, toma de decisiones, y formalización en la sala, por lo que ésta se ha ido transformando constantemente. Con el fin de que la remuneración fuera coherente con las horas de trabajo invertida, la propuesta ha tenido que ser desarrollada en 5 días de trabajo en un horario laboral de unas 30 horas semanales.

Cada equipo ha mostrado en público, a partir de distintas dinámicas, las conclusiones generadas en un taller de 6 horas de duración.

Imagen del taller 3. *Qué se puede enseñar*

Imagen del taller 1. *Qué se puede construir*

Todas las fotografías: Mario Leal

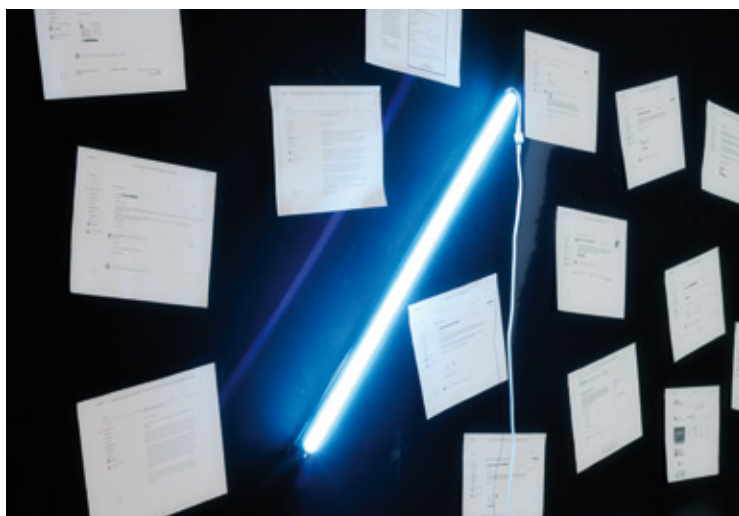
Lo que se muestra en la Sala Amadís es el proceso de trabajo realizado durante estas semanas. SomosNosotros, en nuestro empeño por trabajar en colectivo y romper las estructuras individuales de creación, hemos podido formar parte de una manera activa en algunos de los procesos de conceptualización y formalización tanto de los talleres como de las piezas finales.

Co-authorship project, with 4 artists and 3 persons from sectors made precarious by unemployment

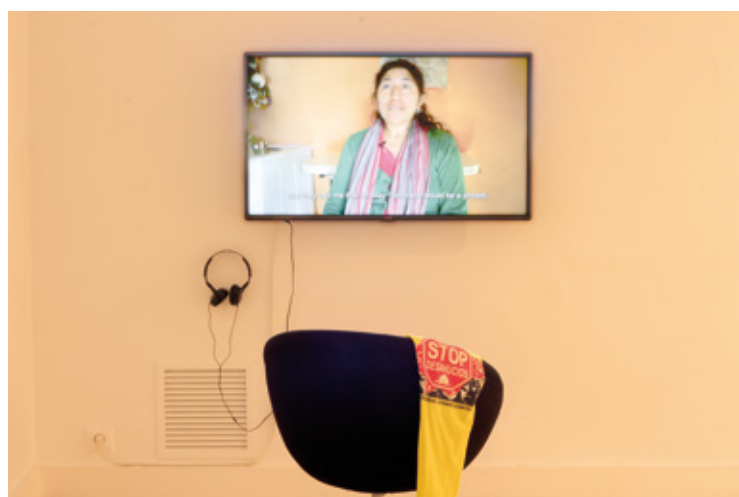
SomosNosotros (ThisIsUs) invited three working couples to perform paid work with them in the Amadís Room. The

Imagen del taller 2. *Qué se puede curar*

▲ **Se buscan colaboradores en desempleo para proyecto artístico**
Instalación. Autor: SomosNosotros.

▲ **From Dust to Mud (work in progress), 2015**
Video. 41:32 min. Autora: Elena Lavellés.

couples comprise an emerging artist and another citizen who works in a precarious sector such as education, healthcare and construction, with each one of the components being unemployed. Each week a specialist from this sector was invited to confront and seek to share the acceptance of conditions, not only work-related but psychological in terms of the state of alert and vulnerability into which we have been circumscribed as citizens who are part of Spain's current situation, in order to understand that this situation can be transformed through micro-actions. We have set out to find SOLUTIONS, whether fictional or real but based on a pragmatic change in the way of acting and thinking with a YES it is possible, no matter whether the proposals may one day be put into practice.

The Amadís Room was used as a convenient working space. Inverting the exhibition's own logic, the couples developed the conceptualisation, decision-taking and formalisation process in the room, which meant that it was constantly being transformed. For the remuneration to be consistent with the working hours invested, the proposal had to be developed over 5 working days, with around 30 hours per week.

Through different dynamics, each team showed in public the conclusions generated in a 6-hour-long workshop.

What is shown in the Amadís Room is the working process followed during these weeks. We at SomosNosotros, in our determination to work as a collective and break up individual structures of creation, were able to form active part of some of the conceptualisation and formalisation processes, both in the workshops and in the final pieces.

◀ ▼ **Superadobe. ¿Qué tiene que ver el arte con la vivienda, la construcción y la precariedad?**

Autor: Esteban Csik, Elena Lavellés.
Arcilla, tierra, cemento, paja, agua, molde. Planos. Ladrillo de superadobe realizado en el taller abierto. Maqueta de terracota blanca.

SomosNosotros

Begonya Garcia. Barcelona, 1983 Alfonso Fernández. Sevilla, 1983

Ambos Doctorandos en Bellas Artes en la UCM, obtienen el Máster de Investigación en Arte y Creación de la UCM, en 2015. Son Posgraduados en Educación y Cultura por la UdG en 2013 y Licenciados en Bellas Artes por la UB en 2012, aunque han estudiado en la UDG (México) con una Beca Bilateral y en la UCLM con una Beca Séneca.

Exposiciones individuales

2015 Comisariado de *Qué se puede*, Sala Amadís, Injuve. Como artistas: *Nada que ganar, nada que perder*. Galería Marta Cervera, Entreacto, Madrid > **2014** *In.acciones heroicas de sabotaje a la acción como reacción*. Sala Stripart. Barcelona > **2012** *No pisar, admirar*. Espai Eart, Barcelona.

Exposiciones colectivas

2015 Circuitos de Artes Plásticas 2015, Sala de Arte Joven, Madrid > *De la Cabaña a la Comunidad*. Espacio Función Lenguaje, Madrid > *Call 15*. Galería A del Arte. Zaragoza > **2014** *Creo que soy artista*. Salto. Intermediae, Matade-

ro, Madrid > *Intransit*. c arte c, Madrid > *Permanecer en lo ajeno durante 30 minutos*. Espai EArt. Barcelona > *Soy un artista feliz*. Carmelitas gallery, Barcelona > **2013** *"es bien" en serio*. Teatro l'Estruch, Sabadell > *Fuga: variacions sobre una exposició*. Fundació Antoni Tàpies. Barcelona > *Avant-sala. Apuntes para una exposición*. Sala d'Art Jove. Barcelona > *6+6 [visites guiades]* Centre d'Art Torre Muntades, el Prat del Llobregat > *Primera Muestra*. Laboratorio de Arte Jorge Martínez, Guadalajara, México > *Lugares Comunes*, Centro de Arte Trama, Guadalajara, México > **2012** *Ikas-Art*, Bilbao > **2010** *BAC'10 Festival Art Contemporani*, Galería H2O > *Vaixells, paròdies, paraules, llàgrimes*. Espai Eart, Barcelona.

Menciones, Premios y Becas

2015 Seleccionados en Convocatoria Hamaca-Museo Reina Sofía 2015 > Premio XXVI Circuitos Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid > Finalista Beca Real Academia de España en Roma, MAEC-AECID > Seleccionados Con-

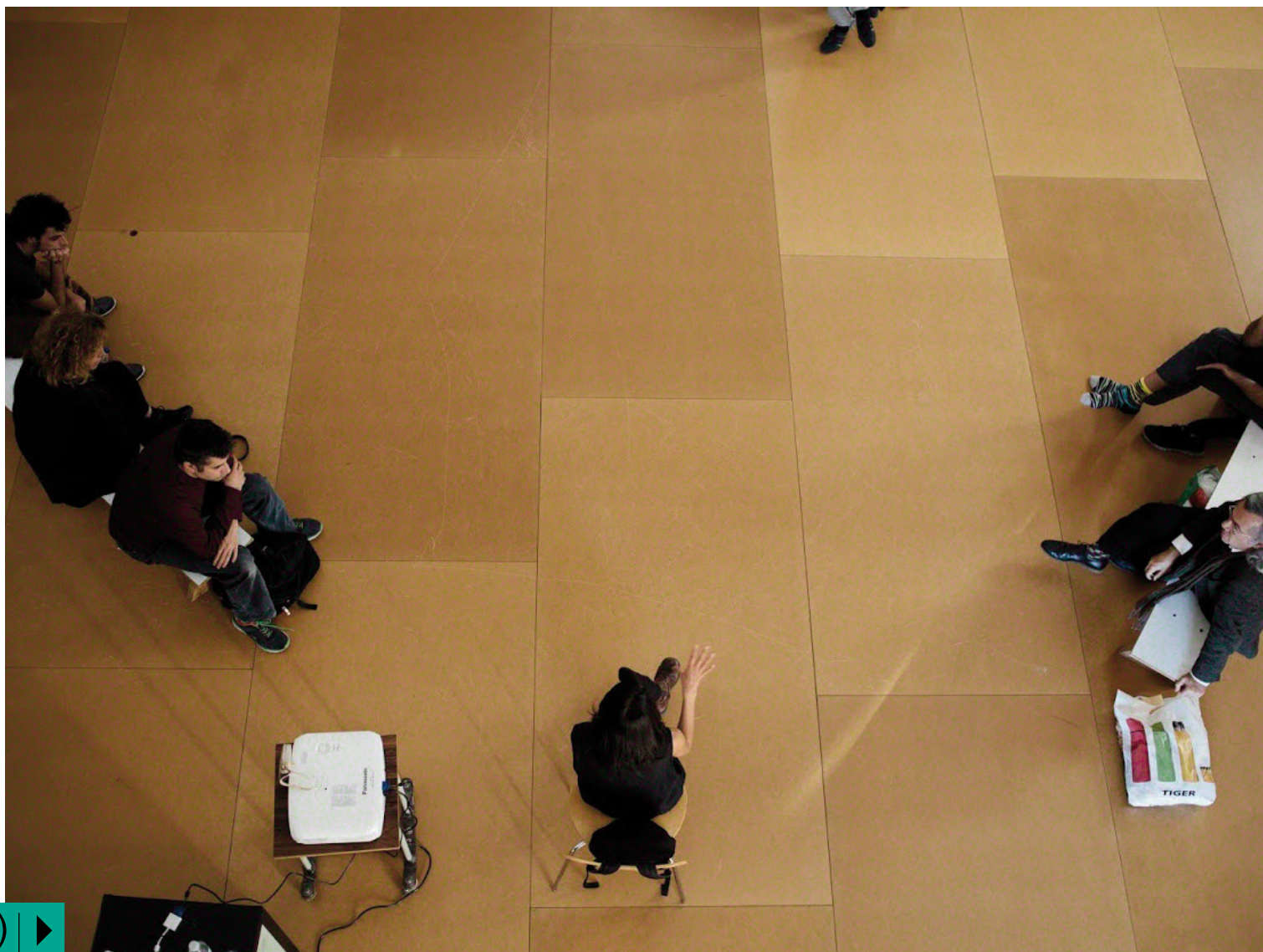
vocatoria Call 15, Galería A del Arte, Zaragoza > Seleccionados *Entreacto*, Galería Marta Cervera, Madrid > Ayuda Injuve a la Creación Joven, Instituto de la Juventud, Madrid > *Accésit Residencia en Espacio Oculto*, Madrid > **2014** Seleccionados Convocatoria *Intransit*, UCM, Madrid > Seleccionados *Bienal Horas perdidas Performance Art*, Monterrey, México > Seleccionados Convocatoria *Residencias, en Fabra i Coats*, Barcelona > **2013** Seleccionados para *Residencia NauEstruch*, Sabadell > Premio *Convocatoria de Artes Visuales de la Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya* > Seleccionados en *II Encontro de Artistas Novos*, Santiago de Compostela > Premio *Projectes d'Arts Visuals Torre Muntades*, el Prat del Llobregat > Premio *Vad-Metrópolis RTVE*.

Contacto

somosnosotrosinfo@gmail.com
www.somosnosotros.org
Facebook: Garcia Fernández (SomosNosotros)

YURI TAUTIVA NARANJO

Cuerpo Blando

CUERPO BLANDO

Escritura corporal que perfora el sonido y performa el silencio

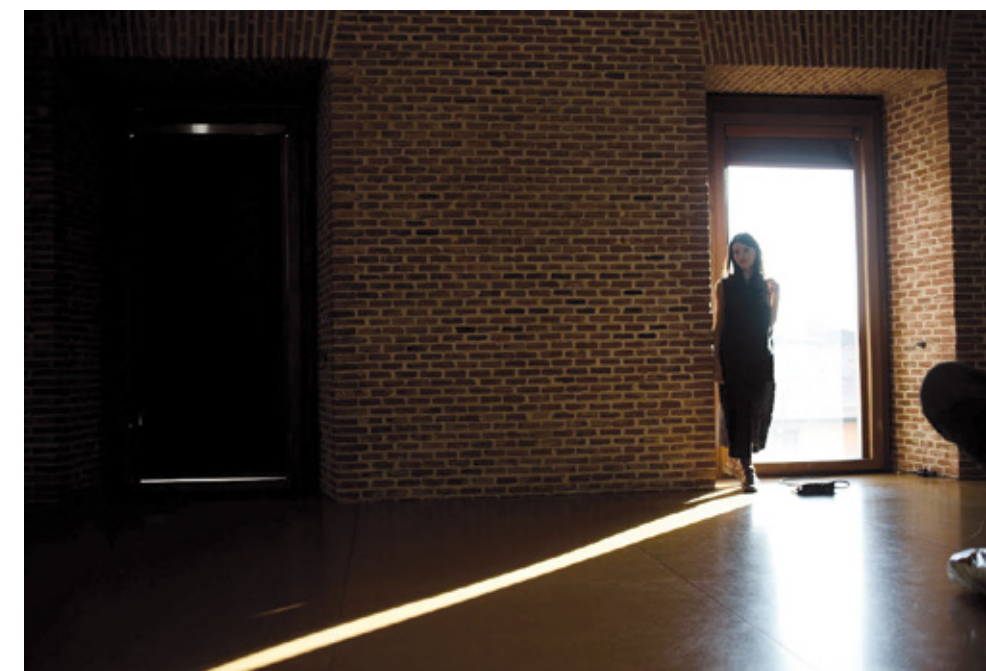
Empecé con la pregunta cómo darle forma al silencio y en medio de las derivas inicié una serie de prácticas que me acercaron a los contenidos y medios de esta abstracción. Dar forma al silencio fue moverme lenta y contenidamente en una bañera, prestando atención a las pausas, posturas de mi cuerpo. Luego vino la voz con palabras, anécdotas, descripciones, sonidos.

La serie de materiales y textos condujeron a una residencia en Austria, donde la práctica corporal se dio a partir de la lectura del medio, a partir de espacios hallados y de diálogos desarrollados con artistas del lugar. La idea se performó en un espacio no convencional donde la temperatura del cuerpo expuesto a 40° centígrados hizo pensar en un movimiento pausado o movimiento escuchado. Allí realice un video performance.

La continuidad de la práctica en torno al silencio perforaba ruidos y hacía visible el sonido en el cuerpo como interacción y declaración.

Estado, sonido, voz; al investigar y probar en laboratorios fui implicando algunos medios tales como el video, la improvisación de mi voz, cuerpo, danza y fotografía.

El silencio me puso en un lugar poético y abstracto y en ocasiones inhabitable en el ruido de Madrid. El proceso de esta investigación me puso en un lugar de lectura de los materiales y en una aproximación pude intuir sobre la práctica de perforar el sonido y performar el silencio.

Integré dos lugares en los cuales insistí: silencio y sonido. El silencio ubicado en el cuerpo creaba partituras de sonido, mostrando densidades plásticas, auditivas y atmosféricas. Así cuerpo blando es un espacio para la escucha un concierto de cuerpo.

En este sentido esta creación sintetiza una experiencia cinética que da cuenta de una reflexión personal en torno a la pregunta primera cómo darle forma al silencio y pretende un diálogo con el espectador.

Sobre la autora

Tautiva Naranjo, es una creadora radicada en la ciudad de Madrid, España. Su práctica artística pasa por una fuerte influencia de técnicas de movimiento que van desde danzas tradicionales pertenecientes a su cultura y origen ancestral del territorio colombiano, hasta formas deportivas como rugby subacuático, pole dance y formas clásicas y contemporáneas más habituales de danza. Esta creadora desarrolla en la experimentación reflexiones sobre diversos intereses entre los cuales podemos destacar el uso de espacios no convencionales, la implicación cinética, metodo-

logías de aprendizaje y la integración de distintos lenguajes expresivos y saberes.

Como Directora ha producido Be in Deep (Coreografía Subacuática con jugadores de rugby subacuático) 2011 Premio distrital para coreógrafos y bailarines otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Respiro (Video Performance) 2012 Mención de honor en el VI festival de Imagen y Movimiento en Bogotá, Colombia. Cuerpo Blando Concierto de Cuerpo 2014 Beneficiaria Convocatoria Ayudas Injuve para la Creación Joven.

Tautiva Naranjo, finalizó el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual en 2014 en Madrid, España. Cursó el grado Universitario como Maestra en artes escénicas con énfasis en Danza Contemporánea en la Academia Superior de artes de Bogotá Universidad Distrital Francisco José de Caldas en 2007.

Colaboró en la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, Bogotá Colombia, a través del programa atención a la primera infancia y familias provenientes del conflicto armado en la línea de cuerpo y significación.

Cuerpo Blando

Todas las fotografías: Juan David Cortés

Body writing that perforates sound and performs silence

I began with the question of how to give shape to silence and while drifting around I began a series of practices that brought me to the contents and means of this abstraction. Giving shape to silence was to move around slowly and containedly in a bathtub, paying attention to the pauses, postures of my body. Then came the voice with words, anecdotes, descriptions, sounds.

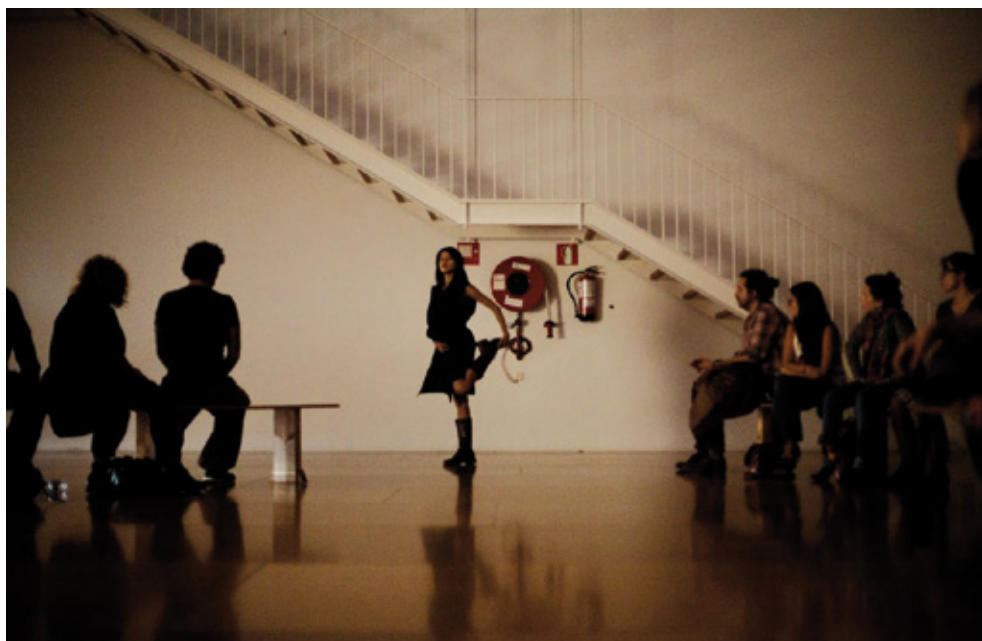
The series of materials and texts led to a residency in Austria, where body practice occurred through reading the medium, through found spaces and dialogues established with local artists. The idea was performed in an unconventional space where the temperature of the body exposed to 40° Celsius led to thinking of unhurried movement or listened-to movement. There I staged a video performance.

The continuity of the practice around silence perforated noises and made sound visible in the body as interaction and declaration.

State, sound, voice: while investigating and testing in labs I involved mediums such as video, improvisation of my voice, body, dance and photography.

Silence placed me in a poetic and abstract and on occasion inhabitable place in the midst of Madrid's noise. The process of this investigation put me in a place of reading the materials and in an approximation I was able to intuit the practice of perforating sound and performing silence.

I integrated two places on which I insisted: silence and sound. Silence located in the body created sound scores, showing plastic, auditory and atmospheric densities. The soft body is thus a space for listening to a body concert.

In this regard, this creation synthesises a kinetic experience that accounts for a personal reflection on the first question, how to give shape to silence, one which seeks a dialogue with the viewer.

About the author

Tautiva Naranjo is a creator based in the city of Madrid, Spain. Her artistic practice involves a strong influence of movement techniques that go from the traditional dances of her culture and ancestral origins on Colombian territory to forms of sport such as underwater rugby, pole dancing and the more commonplace classic and contemporary forms of dance. In experimenting, this creator enters into reflections on various interests, among which we may highlight the use of non-conventional spaces, kinetic involvement, learning methodologies and the integration of different expressive languages and wisdoms.

As a director she has produced *Be in Deep* (underwater choreography with underwater rugby players), which won the 2011 District Prize for choreographers and dancers awarded by Colombia's Ministry of Culture. *Respiro* (Breath) (Video Performance), which gained the 2012 Honour Mention at the 6th Bogotá

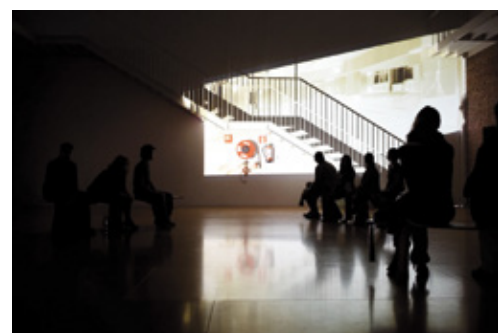

Image and Movement Festival. *Soft Body*, a Body Concert, was the 2014 Beneficiary of the Injuve Young Creation Aid programme.

Tautiva Naranjo completed a Master in Scenic Practice and Visual Culture in 2014 in Madrid, Spain. She obtained a university degree as a Master in Scenic Arts, with emphasis on Contemporary Dance, at the Higher Academy of Arts of Francisco José de Caldas District University of Bogotá in 2007.

She collaborated with the Organisation of Ibero-American States, OEI, Bogotá, Colombia, through the programme of care for early childhood and families who were victims of the armed conflict, in the line of body and significance.

Yuri Tautiva Naranjo

Bogotá, 1984

2015 Curso virtual aula virtual y proyecto multinacional cuerpo y escritura > **2014** Performing Arts and Visual Cultural, Universidad Castilla La Mancha > **2013** Course Introduction to the Dance Therapy Codarts, Holanda.

Proyectos realizados (Intérprete)

2011 Participación en el Festival Impulsos Danza Contemporánea con la pieza *Estados* > **2010** *Estados*, Coreografía Ángela Suárez-Michell Cárdenas. Ganadores Beca de Creación Danza Contemporánea / Categoría Profesional III Festival Danza en la Ciudad. Bogotá, Colombia. Temporada en Varasanta Teatro > **2008** *Papayanoquiereserpapaya*, Coreografía Vladimir Ilich. Compañía Cortocinesis Danza Contemporánea. Beca de Creación en danza. Bogotá, Colombia. Temporada Teatro Camerín del Carmen y Teatro Libre de Chapinero > *La razón de las ofelias*, Coreografía Compañía L'e explode dance. Beca de creación orquesta filarmónica de Bogotá. Participación en el proceso de creación > *Yetina, El origen del Agua*, Coreografía danza tradicional y contemporánea. Fundación Raíces Vivas. Incentivos a la creación Ministerio de Cultura de Colombia. Temporada en comunidades nativas en Amazonas-Leticia > **2007** *Mundo X*, Coreografía Diana Zu-

luaga. Fundación Móvil. Premio Ministerio de Cultura de Colombia incentivo a la creación. Temporada Teatro Delia Zapata Olive-lla y Teatro Jorge Eliecer Gaitán > *La Huella del Camaleón II*, Coreografía Celestino Fernández. V año Facultad de artes. Academia Superior de Artes de Bogotá. Temporada Teatro Cristóbal Colón y Teatro Jorge Eliecer Gaitán > **2006** *Posibles Víctimas*, Coreografía Carlos María. Composition V Facultad de artes Asab. Academia Superior de Artes de Bogotá. Temporada Teatro Delia Zapata y Teatro Camerín del Carmen > *Bachbaros*, Coreografía Charles Vodoz. Temporada Teatro Camarín del Carmen > **2004** *Maquila X*, Coreografía Helena Peña. Ganadora del VI Festival danza contemporánea category profesional. Danza contemporánea Soma Elish > Temporada Teatro Cristóbal Colón Teatro Vedruna y Teatro la Candelaria. Bogotá, Colombia.

(Dirección y Creación)

2015 *Cuerpo Blando* es un espacio para la escucha, concierto de cuerpo donde el sonido que viene fuera es producido por el silencio y por el propio movimiento del cuerpo. Gracias al Instituto de la Juventud > **2014** *Soft Body*, Fragmentos creados para la escucha de una escena contemporánea limpia Salón de protocolo, Museo Reina Sofía de Madrid > **2013** *Breathing*, Residencia artística para Coreó-

grafos en la Fundación Carmen Werner. Premio Nacional, Ministerio de Cultura de Colombia. Bogotá - Madrid > **2012** *Be in Deep*, Beca de Creación en Danza Jóvenes Coreógrafos. Ministerio de Cultura de Colombia > **2005** *Entretejernos Interactive Dance Bibliotecas Distritales*. Temporadas: Auditorio Tunal, Biblioteca Virgilio Barco, Auditorio de la Biblioteca Tintal y Auditorio Universidad Distrital Bogotá Colombia.

Exposición y eventos

2008 *Love Dance and Action*, Performance. Erotic Art Festival – Tributo al maestro Ángel Loochkartt. Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.

Premios y becas

Beca de Creación en danza Jóvenes coreógrafos. Ministerio de Cultura de Colombia. Pieza *Be in Deep*. Coreografía bajo el agua con jugadores de rugby subacuático. Medellín-Colombia > Mención de Honor VI Festival de video danza Video Movimiento. Bogotá, Colombia. Pieza *Respiro* > Ayudas Injuve para la Creación Injuve 2014, Madrid.

Contacto

647251579
bellanaranjo5@gmail.com
Facebook Yuri Marcela Tautiva Naranjo

TETERA Y KIWI

*¿Qué es un ilustrador?
por Tetera y Kiwi*

¿QUÉ ES UN ILUSTRADOR? POR TETERA Y KIWI

Un ensayo práctico sobre la profesión de ilustrador, ¿en qué consiste realmente?

Nos referimos a “Qué es un ilustrador” como un ensayo práctico con el fin de difundir y formar en el conocimiento del arte emergente español, especialmente en el campo de la ilustración, con la intención, además, de darle una categoría de arte mayor.

El proyecto consiste en un libro que reúne todas las actividades nacidas desde una sala de arte, Tetera y Kiwi, dedicada a la difusión de artistas emergentes e ilustradores jóvenes y a su formación y especialización. Llevando al máximo público posible el concepto de Galería de arte, creando un ciclo expositivo variado y constante con exposiciones montadas de manera cercana, con información suficiente para un fácil entendimiento por parte de los visitantes que no estén acostumbrados a salidas culturales.

El método de trabajo ha consistido en varias exposiciones colectivas e individuales de aproximadamente 3 meses. Durante estos 3 meses se han programado intervenciones artísticas y musicales en las inauguraciones, y charlas y talleres relacionados con las exposiciones y enfocados tanto a profesionales como al público en general.

▲ **Concierto de Isa y Carlos Dingo en la inauguración de *Qué es un ilustrador*, 2015**

▲ **Fragmento de la exposición colectiva *Qué es un ilustrador*, 2014**

Piezas de Laura Wächter, Guille de la Llave, A.J.Luque y Okrabelo.

Toda esta información se ha recopilado y editado en un libro que está más cercano a la biografía de un espacio que a una verdad absoluta. La historia de un proyecto que nació con mucha ilusión y sigue jugando a ser grande, a moverse en el mercado. Un libro que contiene material didáctico, entrevistas y catálogos expositivos, además de textos sobre historia de la ilustración y pequeñas crónicas de como sentimos nosotros esos momentos especiales y mágicos, que también nos enseñaron qué es y en qué consiste la profesión de ilustrador.

Textos que intentan responder a esa pregunta “¿Qué es un ilustrador?”.

El proyecto Tetera y Kiwi nació en diciembre de 2012, formado por Irene J. Sobreviela y A.J. Luque, de manera paralela a una productora audiovisual con el mismo nombre, con intención de dar difusión a la profesión de ilustración, promover el arte emergente y hacer accesible la cultura de ir a galerías de arte a todo el público.

Se sitúa en Granada después de hacer un estudio sobre la existencia de este tipo de espacios especializados en ilustración, en la geografía española, encontrando salas en Barcelona, Madrid, Gijón, Valencia, Zaragoza

o Sevilla, pero ninguna por la zona oriental de Andalucía y parte baja del Levante. Teniendo en cuenta además la abundancia de escuelas de arte, diseño y animación situadas en la provincia de Granada.

En sus dos primeras temporadas han desarrollado más de quince exposiciones individuales y un par de colectivas, con una participación de más de 100 artistas distintos, con exposiciones que han mostrado siempre procesos de trabajo, espacios interactivos o distintos formatos artísticos, para romper con la galería clásica y animando al visitante a participar e intervenir con el artista y su obra. Incluyendo eventos musicales, exhibiciones artísticas, performances y otras actividades que han ayudado un poco más a acercar la galería al público general.

A practical essay on the profession of illustrator. What does it really consist of?

We refer to “What is an illustrator” as a practical essay that seeks to divulge and raise awareness of Spanish

▲ Taller sobre ilustración, por Laura Pérez, 2015

▼ Entrada de Tetera y Kiwi, 2014

emerging art, especially in the field of illustration, with the added intention of giving it the category of higher art.

The project consists of a book featuring all the activities staged in an art gallery, Tetera y Kiwi, which is devoted to disseminating the work of emerging artists and young illustrators and to their training and specialisation, transmitting the art gallery concept to as wide a public as possible, creating a varied and constant display cycle with exhibitions mounted in an approachable manner, with sufficient information for easy understanding by visitors who are not accustomed to cultural sorties.

The working method consisted of several collective and solo exhibitions of approximately 3 months. During these 3 months artistic and music performances were scheduled at the inaugurations, plus talks and workshops associated with the exhibitions and open to both professionals and the general public.

▲ Exposición de Art Toy de Okokume, 2014

All this information has been compiled and published in a book that is closer to the biography of a space than to an absolute truth, the story of a project launched with high expectations and still playing at being big, at moving in the marketplace. A book that contains educational material, interviews and exhibition catalogues as well as texts on the history of illustration and small chronicles on how we perceive these special and magical moments, which also taught us what the profession of illustrator is and what it consists of.

Texts that aim to answer the question "What is an illustrator?"

The Tetera y Kiwi project was launched in December 2012 by Irene J. Sobreviela and A.J. Luque, in parallel to an audiovisual production company of the same name, with the intention of raising awareness of the profession of illustrator, promoting emerging art and making the culture of going to art galleries accessible to a wider public.

It is located in Granada after having conducted a study on the existence on Spanish territory of this kind of space specialising in illustration. They found galleries in Barcelona, Madrid, Gijón, Valencia, Zaragoza or Seville but none in the eastern part of Andalusia and the lower part of the Levante. They also took into account the abundance of art, design and animation schools in the province of Granada.

In their first two seasons they have organised more than fifteen solo and a couple of collective exhibitions, with the participation of more than 100 different artists, in exhibitions that have always shown the work processes, interactive spaces or different artistic formats in a break with the classic gallery, encouraging visitors to participate and intervene with the artists in their work. They have included music events, artistic exhibitions, performances and other activities that have helped yet further to bring the gallery to the general public.

Tetera y kiwi

Irene J. Sobreviela. Huelva, 1987 A.J. Luque. Sevilla, 1989

Irene J. Sobreviela

Tras comenzar su formación en el campo de las artes y el diseño, decide especializarse en la producción artística, tanto cinematográfica como plástica y encamina sus estudios a la ilustración y la dirección de arte, con el ciclo superior de Ilustración en la escuela José Nogué de Jaén y el Máster de producción cinematográfica de la productora Granadina Filosofía. Además de talleres sobre difusión de obra o producción y comisariado de exposiciones.

A.J. Luque

Comienza sus estudios en la escuela superior de la Taberna del Alabardero, Sevilla. Donde aplica sus conocimientos

de diseño gráfico a la gastronomía, siendo rápidamente contratado en diversos restaurantes de Madrid y Formentera. Una carrera culinaria que utiliza para ahorrar y poder cumplir su sueño, estudiar cine. En sus siguientes años de estudio se especializa en guion, dirección, producción, edición y cinematografía.

Proyectos realizados

Tetera y Kiwi, Galería de Arte > Producción y dirección del cortometraje *Plástico planchado* > Promoción musical (diseño de imagen, videoclips, etc.) para Félix Vico, Comunión y Liberación, Código Morsa, entre otros > *Han Vuelto*. Publicación co-editada con Libros de Autoen-

gaño > *HormigAS*. Fanzine autoeditado. Varios artistas. Ficzone, Granada.

Exposición y eventos

2014 Ponente en Graffikus People, encuentro de diseñadores, Jaén > **2013** Comisariado de exposición de Comicca Fest, festival de cómic de mujeres. Granada > **2012 / 2015** Comisariado de exposiciones individuales y colectivas.

Premios y becas

2014 Selección Beefeater London District, por espacio cultural.

Contacto

produce@teteraykiwi.com
www.teteraykiwi.com

AZAHARA UBERA

Corales

CORALES

Coreografía grupal, conocimiento situado, creación de conocimiento colectivo. Resultado: M A N A D A

Gestora del proyecto de pedagogía y creación grupal y directora artística de *M A N A D A*; Azahara Ubera. Colaboradores y participantes del proyecto: Robert Forberg / Edu García García / Fátima Cué Pérez / Patricia Cabrero Ruiz / Llanos de Miguel / Irene Cantero / Steff Papin / Loreto Ares / Jesús Bravo / Guiomar Martín / Helena Lanza / Carolina Piña / Kike García / Alba Morin.

Este proyecto nace como una necesidad de crear un espacio de creación y aprendizaje colectivo, después de pasar varios años buscando lugares y plataformas para la creación, el desarrollo y la reflexión sobre la coreografía y la danza contemporánea en Madrid.

CORALES es multitud e individualidad. *CORALES* es una plataforma viva de producción en torno a las artes escénicas que se articula a nivel individual y colectivo. Es un grupo de investigación ciudadana que cuestiona los saberes comunes, del movimiento y del cuerpo, llevando ese interés a una práctica crítica y discursiva desde la coreografía, el arte en grupo y la creación de conocimiento colectivo.

CORALES es un espacio donde compartir nuestros imaginarios colectivos relacionados con las materias del cuerpo (un cuerpo como lugar de experiencia política centrípeta, y también centrífuga como experiencia relacional con otros cuerpos).

Imágenes de la muestra del laboratorio *Corales*

Presentamos una coreografía entendida como un código abierto de movimiento y relación que puede ser activado por todos los cuerpos, este movimiento se llama *M A N A D A*.

La pieza se mostró en Conde Duque en el festival *Dancemos* el 10 de octubre de 2015.

Fotos: Jesús Ubera.

Lo forman agentes desde una multiplicidad de disciplinas: bailarines, coreógrafos, antropólogos, pensadores, activistas, etc.

Bajo la convicción de que todos tenemos capacidad de creación, de transformación y de respuesta a los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, se trata de dar el espacio de enunciación desde el cuerpo y el movimiento y escuchar, siempre. Llevar a cabo acciones y expresarse desde la singularidad como parte de un grupo. De esta manera vamos creando un collage vivo y mutable.

Entendiendo la coreografía como un dispositivo de organización social, podemos buscar maneras de coreografiarnos juntos a partir del movimiento y la palabra, como entidades conceptuales que capacitan la acción y enunciación del cuerpo, abordando las temáticas interrelacionadas:

- Coreografía social
- Género
- Afectos-cuidados
- Privilegio-vulnerabilidad
- Coreografía como práctica expandida.

Y todo ello accionado a través del disparador del interrogante: ¿Qué es la creación colectiva y cómo podemos estar juntos?

Una de mis principales prácticas discursivas es precisamente esa inquietud por coordinar y generar espacios de creación escénica donde poder hacer, estar y crear desde nuestro conocimiento y experiencia, y ser acogidos y respetados por el grupo. Ese conocimiento adquirido en nuestras experiencias vitales de los más diversos contextos –desde la escuela a las artes escénicas, el activismo político, la academia, el trabajo, los viajes, la familia, la amistad, etc.– poniendo en valor todos los saberes que ya están situados en cada una de nosotras, y en nuestra relación con los demás.

A lo largo de estos tres años hemos creado varios laboratorios de creación y coreografía grupal *Corales*, entre ellos:

Gender Loops: Taller de movimiento donde activar y poner en común desde el cuerpo y la palabra nuestros imaginarios colectivos de género. De forma lúdica y a través del análisis y de acciones performativas podemos construir y deconstruir identidades más allá de los sistemas binarios género.

La coreografía de la conversación: Escuchar-nos y sentir-nos desde la palabra y un uso distinto de ella.

Coreografiando la escuela: Análisis de los diferentes espacios de acción y pensamiento en la escuela, espacios disciplinarios/ espacios Heterotópicos.

Para activar alguno de estos talleres con grupos diversos con la posibilidad (o no) de realizar una performance colectiva y ampliar la información puedes ponerte en contacto con nosotras en esta dirección: coralesmail@gmail.com

Para terminar el programa de este año y dentro de la programación de creación Injuve realizamos una muestra de una de las piezas de creación grupal en Conde Duque llamada *M A N A D A*.

Group choreography, situated knowledge, creation of collective knowledge. Result: M A N A D A (HERD)

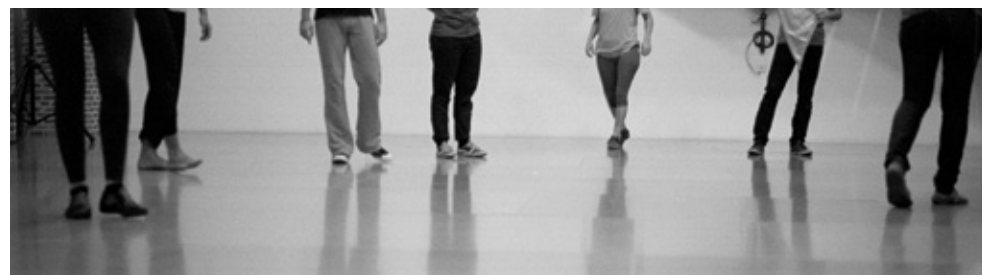
Manager of the educational and group creation project and artistic director of *M A N A D A*: Azahara Ubera. Collaborators and participants in the project: Robert Forberg / Edu García García / Fatima Cué Pérez / Patricia Cabrero Ruíz / Llanos de Miguel / Irene Cantero / Steff Papin / Loreto Ares / Jesús Bravo / Guiomar Martín / Helena Lanza / Carolina Piña / Kike García / Alba Morín.

This project emerged from the need to establish a collective creation and learning space after having spent several years searching for places and platforms for creation, development and reflection on contemporary choreography and dance in Madrid.

CORALES (CHORALS) is multitude and individuality.

CORALES is a living production platform for the scenic arts, articulated on an individual and collective scale. It is a citizens' investigation group that questions common, movement and body wisdoms, taking that interest to a critical and discursive practice through choreography, group art and the creation of collective knowledge.

CORALES is a space in which to share

our collective imageries associated with body matters (a body as a place for political experience, centripetal and also centrifugal as a relational experience with other bodies).

It is comprised of agents from a multiplicity of disciplines: dancers, choreographers, anthropologists, thinkers, activists, etc.

In the conviction that we all have the capacity for creation, for transformation and response to events occurring around us, we are seeking to provide a space for enunciation through the body and through movement and listening, always. Undertaking actions and expressing ourselves through our oneness as part of a group. In this way we gradually create a living and mutable collage.

Understanding choreography as a device for social organisation, we can look for ways of choreographing ourselves together through movement and words, like conceptual entities that enable the action and enunciation of the body, dealing with interconnected themes:

- Social choreography
- Gender
- Affections-care
- Privilege-vulnerability
- Choreography as an expanded practice

And all of it operated through the trigger of the question: What is collective creation and how can we be together?

One of my principal discursive practices is in fact this preoccupation with coordinating and generating spaces for stage creation where we can do, be and create through our knowledge and experience and be accepted

▲
Fotografía: M. Turreira.

and respected by the group. This knowledge acquired in our life experiences in the most widely diverse contexts –from school to scenic arts, to political activism, to the academy, work, travel, family, friendship, etc. – makes the most of all the wisdoms already inherent in each one of us and in our relationship with others.

In the course of these three years we have established several Corales group creation and choreography labs, among them:

Gender Loops: A movement workshop in which to activate and share our collective gender imageries through the body and through words. Playfully, through analysis and performative actions, we can construct and deconstruct identities that go beyond the binary gender systems.

Choreography of conversation: Listening to ourselves and feeling ourselves through words and through making a different use of words.

Choreographing the school: Analysis of the different spaces for action and thought in the school, disciplinary spaces / heterotopical spaces.

To activate one of these workshops with various groups, with the possibility (or otherwise) of doing a collective performance and obtaining more information, you can contact us at this address: coralesmail@gmail.com

To complete this year's programme, and as part of the Injuve creation schedule, we are putting on a sample at Conde Duque of one of the group creation pieces called *M A N A D A*.

Azahara Ubera

Mallorca, 1981

Se forma como bailarina en el Real Conservatorio Profesional de Madrid, simultaneando sus estudios con trabajos en compañías de danza. Una vez diplomada, amplía sus conocimientos en danza contemporánea en escuelas de Londres, San Francisco y Nueva York, como beneficiaria de las "Ayudas a profesionales de las artes" (Ministerio de Cultura y Deporte).

Tras trabajar con diversos coreógrafos internacionales (Jennifer Monson, Jess Curtis, Sara Faie, etc.) e impulsada por la necesidad de expandir sus influencias coreográficas y su práctica artística, se gradúa en Bellas Artes en la Universidad Goldsmiths de Londres en 2011. Desde entonces ha expuesto videos, esculturas, instalaciones y performances, siempre relacionados con los aspectos coreográficos y sociales del cuerpo, sus afectos y vinculación con la cultura contemporánea compartiendo sus trabajos individuales y colectivos en Madrid, Valencia, Londres, Havana, Babaria, Bruselas, Utrecht, entre otros lugares.

En 2013, realiza Estudios avanzados en Género y teoría Post-colonial con Paul

B. Preciado (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), donde comienza a trabajar desde dos vías: a través del colectivo Somatecx y, de formar individual, en una serie de piezas relacionadas con la identidad, el género y la cultura popular que se recogen bajo el nombre de Les Bordes.

Con Somatecx edita un fanzine y realiza varias performances (*Polifonía de las voces*) y Laboratorios, así como las Jornadas *Creep Queer*, todas ellas presentadas en diversos contextos dentro del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Su interés por generar propuestas multidisciplinares la llevan a colaborar con videoartistas y artistas sonoros, generando piezas como *Les Bordes#5 La otra en mi / Mir San Mir*, (Lisa Miller, Narcoléptica y Azahara Ubera, presentada en KUNST ver-bindet, Bavaria, Alemania y Festival de Teatro Noruego, La Habana, Cuba).

Durante los últimos años, analizando los comportamientos en la creación colectiva, las nuevas corrientes de pedagogía y los conocimientos generados de forma

grupal (y no sólo por artistas, sino también activistas, antropólogos... en definitiva, personas que desde su experiencia, conocimiento y cuerpo realizan una aportación única) comienza a articular performances grupales.

Así nace *Corales* en el 2013. Este laboratorio se constituye en encuentros con coreógrafos y artistas interesados en la coreografía grupal desde el cuerpo y otros formatos, como la realización de un fanzine colectivo y la *performance* final (presentada recientemente en Conde Duque) llamada: *M A N A D A*.

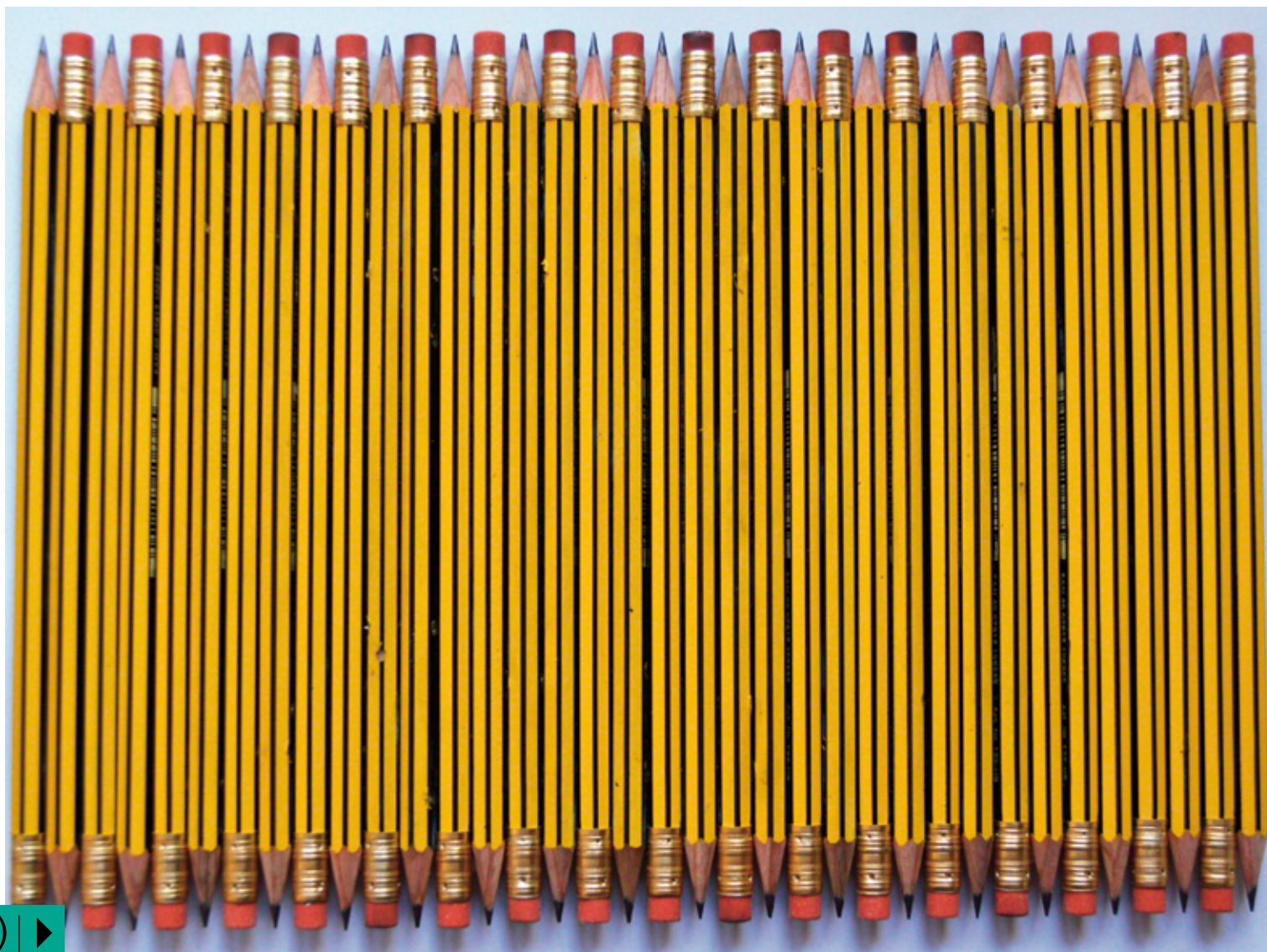
La *performance M A N A D A* se articula como un movimiento de código abierto que puede ser activado por cuerpos diversos, este código forma parte de la investigación de nuevas coreografías que esta llevando a cabo en Bruselas becada por P.A.R.T.S. para seguir desarrollando sus investigaciones en este centro.

Contacto

Azahara.u.b@gmail.com
lapielesunmetalinstable.wordpress.com

NEREA UBIETO

El barco de Teseo

EL BARCO DE TESEO

La antigua paradoja de Teseo, estímulo de sorprendentes cuestionamientos sobre la naturaleza de los objetos, es el punto de arranque metafórico de esta exposición que reflexiona sobre un tema mucho más complejo: la identidad personal en el sujeto contemporáneo

Teseo fue, según la leyenda griega, un mítico rey de Atenas hijo de Etra y Egeo o, atendiendo a otras fuentes, del mismísimo dios del mar: Poseidón. Uno de los episodios más conocidos de su biografía, es la liberación de Atenas del adeudo que tenía con los cretenses: cada año, los atenienses debían pagar un tributo al rey Minos de Creta, que consistía en el envío para su sacrificio de siete doncellas y siete jóvenes que serían devorados por el Minotauro. Teseo se ofreció a su padre para formar parte del tercer envío y así poder enfrentarse al monstruo.

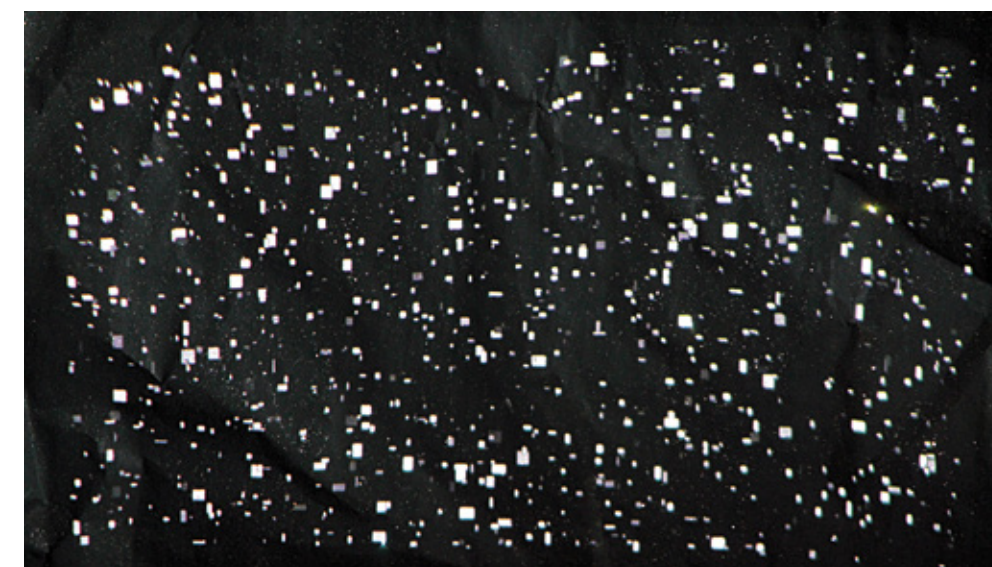
El barco, con el que navegó y volvió victorioso, fue conservado por los atenienses durante siglos, cambiando la madera gastada por otra nueva cada vez que la nave lo necesitaba. Así fue como este barco se convirtió en el símbolo de la identidad continua o cambiante y dio pie a innumerables interrogantes filosóficos, como por ejemplo: ¿estaríamos ante el mismo barco si se hubieran sustituido, poco a poco, cada una de sus piezas? Y, si las partes reemplazadas se almacenaran y luego se usasen para construir otro barco, ¿cuál de ellos, si lo es alguno, sería el barco original de Teseo?

▲ **Ahora, 2015**

Instalación con lapiceros.
Medidas variables. Olalla Gómez.

▲ **Autorretrato, 2015**

Net-art. Aplicación de processing conectada a twitter. Javier Chozas.

El proyecto es una especulación caleidoscópica sobre la construcción fragmentaria del individuo a través de diferentes vías y elementos que intervienen y condicionan este proceso: el recuerdo, la proyección, el objeto y, sobre todo, la imagen, tanto preexistente como construida, poniendo especial énfasis en la digital. El discurso se articula en torno a tres problemáticas interrelacionadas entre sí y vinculadas a la paradoja de Teseo: la primera, *Piezas de un mismo barco*, alude directamente a las capas por las que está compuesto el sujeto y su densidad semiótica; la segunda, *El barco original*, hace referencia a la tendencia del ser humano a generar una imagen subsidiaria de sí mismo para encajar dentro de los modelos establecidos por la sociedad; y finalmente, *Construyendo un nuevo barco*, es una reflexión sobre la necesidad actual de reinventar y actualizar nuestra identidad constantemente.

Nerea Ubieta (Zaragoza, 1984) es Licenciada en Historia del Arte y tiene estudios superiores en mercado del arte y comisariado. Comenzó su trayectoria trabajando como coordinadora de proyectos en la galería Blanca Berlín y asistiendo de comisario a Alejandro Castellote. Actualmente es crítica y comisaria independiente. Entre sus exposiciones destacan: "Uneasy Pleasure" en Matadero Madrid,

"Fronteras blandas" en Fundación Telefónica o "In&out/Up&down" en el espacio alternativo Salón. De forma simultánea y asidua escribe artículos para la revista especializada en arte Input.

The ancient Theseus Paradox, the stimulus for surprising questions on the nature of objects, is the metaphorical starting point for this exhibition that reflects on a far more complex topic: personal identity in the contemporary subject

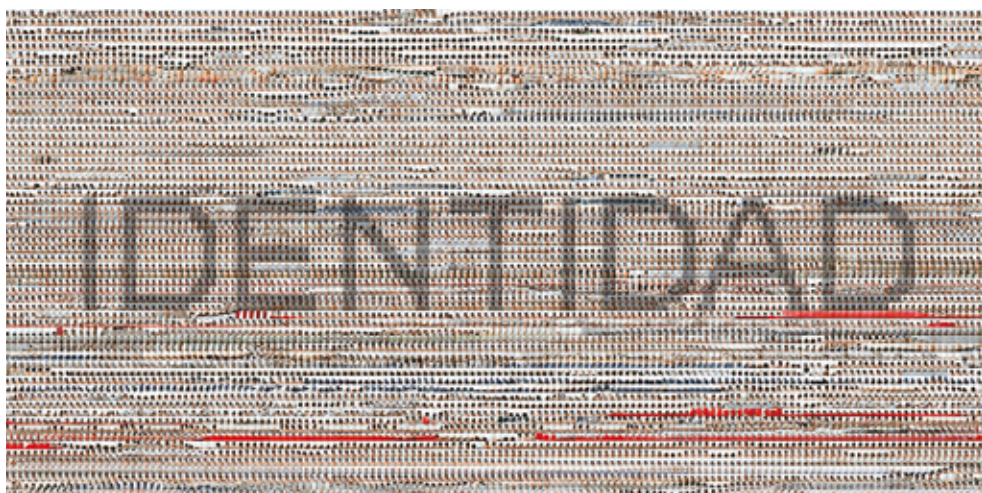
According to Greek legend, Theseus was a mythical king of Athens, the son of Aethra and Aegeus or, according to other sources, the god of the sea himself: Poseidon. One of the best-known episodes in his life story is the liberation of Athens from the debt it had contracted with the Cretans: every year the Athenians had to pay a tribute to king Minos of Crete, which consisted of sending to sacrifice seven maidens and seven youths, who would be devoured by the Minotaur. Theseus offered himself to his father to form part of the third consignment and thus be able to confront the monster.

► **Best cry ever, 2011**

Video HD Sonido 3'25". Zigor Barayzarra.

▼ **Los múltiples, 2009**

Instalación fotográfica.
Medidas variables. Marla Platero.

▲ **Identidad, 2011**

Impresión fotográfica sobre metacrilato. 4x2 m.
Solimán López.

art market and in curatorship. She began her career working as a project coordinator at the Blanca Berlín gallery and assisting Alejandro Castellote as a curator. Currently she is an independent critic and curator. Particularly noteworthy among her exhibitions are: "Uneasy Pleasure" at Matadero Madrid, "Soft Frontiers" at Telefónica Foundation or "In&out/Up&down" in the Salón alternative space. Simultaneously and assiduously she writes articles for Input magazine, which specialises in art.

the object and, above all, the image, both the pre-existing and the built one, placing special emphasis on the digital one. The discourse is articulated around three interconnected issues linked to the Theseus Paradox: the first one, *Pieces from the same ship*, directly alludes to the layers of which the subject is composed and his semiotic density; the second one, *The original ship*, refers to a human being's tendency to generate a subsidiary image of himself to fit in with the models established by society; and finally, *Building a new ship*, is a reflection on today's need to constantly reinvent and update our identity.

Nerea Ubieta (Zaragoza, 1984) is a History of Art graduate and has higher studies in the

The ship on which he sailed and returned victorious was conserved by the Athenians for centuries, changing worn-out planks for other new ones as they decayed. This is how this ship became the symbol of continuous or changing identity and gave rise to innumerable philosophical questions, such as for example: would this still be the same ship if over time each one of its pieces had been replaced? And if the replaced parts were stored and then used to build another ship, which one of them, if at all, would be the original ship of Theseus?

The project is a kaleidoscopic speculation on the fragmentary construction of the individual via different routes and elements that intervene in and condition this process: memory, projection,

Nerea Ubieta

Zaragoza, 1984

2015 Taller "El cuerpo comisarial" con Manuel Segade > **2014** Taller de pensamiento y prácticas artísticas con Isidoro Valcárcel Medina > **2013** Curso de comisariado en La casa encendida > **2012** Diplomada en Gestión Curatorial y Crítica de Arte por el Instituto de Estudios Críticos de México > **2008-2009** Máster en Mercado del Arte, tasación y crítica en el instituto IART de Madrid > **2002-2007** Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. > **2005-2006** 1º de Filosofía en la Universidad de Zaragoza.

Becas y premios

2014 Beca del IV Encuentro de Artistas Novos de Galicia. Seleccionada como comisaria > **2008** Beca del Instituto IART para la realización del Máster en Mercado del Arte.

Experiencia profesional

2015 Directora de la plataforma artística The Art Link MAker > Comisaria de la exposición *La casa grande* de Jorge

Panchoaga en Blanca Berlín Galería, Madrid, en el marco de PHE 2015. En curso > Coordinadora del concurso de fotografía Iberoamericano Nexofoto 2015 > Redactora del texto para el catálogo del *Festival Visiona* de la Diputación de Huesca > Comisaria de la exposición *Passenger* de Alejandro Maureira en la galería Art Deal Project en Barcelona. (marzo-mayo) > Comisaria de la exposición *Kathatlón* de David Crespo en la galería Cero de Madrid (mayo-junio) > Comisaria de la exposición para Jugada a 3 bandas en la galería Silvestre (abril) > **2014** Comisaria de la exposición *In&out/Up&down* en Salón > Comisaria de la proyección *Fronteras blandas* para PHE 2014 en Fundación Telefónica > Comisaria de la exposición *360 m2* en la galería Astarté en el marco de PHE 2014 > Escritora en la revista de arte Input Magazine > Coordinadora del concurso de fotografía Iberoamericano Nexofoto 2014 > **2013** Comisaria de *Black Hole* en la Galería Factoría de

Arte y Desarrollo > Comisaria de la exposición de video-arte *Uneasy Pleasure*. Matadero Madrid > Coordinadora de la sección de fotografía de la Feria de Arte Contemporáneo SUMMA > Comisaria de la exposición *Recortados* en la galería Brita Prinz > **2012** Comisaria de la exposición *NEW/OLD LIFE* para Jugada a 3 bandas en Blanca Berlín > Comisaria del espacio de arte emergente *6 metros cúbicos* en Blanca Berlín.

Publicaciones

2015 Textos en Input magazine > **2014** Texto del catálogo de Circuitos de Olalla Gómez > **2012** Publicación del texto "Él no está ahí" sobre el fotógrafo Ignacio Navas en la revista Zunder #4 > **2011** Introducción al libro "Corazón de Bolivia, Michèle Maurin Photographies. Les éditions de l'Ceil. Montreuil, 2011.

Contacto

nereaubieto@gmail.com
638 12 00 44

JAVIER VELÁZQUEZ

Metánesis

METÁNESIS

Proyecto expositivo sobre la hipnosis de masas

Metánesis se trata de una analogía sobre el liderazgo, y el poder de la actuación a partir de su posibilidad de introducir nuevos sistemas de creencias en la sociedad.

Se pone atención sobre las herramientas de hipnosis de masas utilizadas por líderes de grandes grupos sociales en sus discursos, en este caso analizadas a partir del estudio de la personalidad del fundador y líder de una religión creada hace 60 años.

Se trajo de nuevo a la vida a su fundador, a través de un actor, con el cual se investigó y se llevó a cabo un entrenamiento para ser capaz de reproducir el carácter, ideología, discurso, postura corporal, reacciones, energía, etc. de su personaje, durante una entrevista con un psicólogo (que desconoce quién está interpretando el actor) aguantando su coherencia, sin guion, durante 1h 20min.

Leo René Harfuch, representa al personaje real al que hace referencia, justo antes de lanzar su nuevo libro, que ya no trata de ciencia ficción, como todo lo que ha escrito hasta ahora, si no de milagrosas técnicas de curación a través de la mente. Este libro será el detonador de lo que más adelante se convertirá en un culto religioso seguido globalmente. En la ficción LRH colabora conmigo para poder hacer publicidad de su libro, justo antes de ser publicado,

◀ **Metánesis, 2015**

Videoinstalación. Videoproyección 3 canales y diagnósticos. Medidas variables.

▶ **Vista videoinstalación**

Medidas variables

en una ventana directa a las vanguardias artísticas. Los museos/galerías de muestra de arte contemporáneo, un público más abierto a ideas nuevas no aceptadas todavía en la sociedad, a diferencia de la ciencia, la cual ya le ha cerrado las puertas.

El título *Metánesis*, (del griego, “más allá de la mente en acción”) hace referencia al libro a punto de lanzarse por LRH en el video y a la vez al concepto al que hace referencia el proyecto, que tiene que ver con la hipnosis y el inconsciente. Más allá de la mente, más allá de lo racional. Lo que nos atrae y no sabemos porque, que tiene que ver con la emoción, nos hace sentir sin una explicación, lo cual a su vez se relaciona con el dispositivo que hace funcionar a las obras de arte.

En la videoinstalación, el video principal se acompaña de otros dos con una situación muy similar, el mismo actor interpreta otros dos personajes en una entrevista con el mismo psicólogo. Esta vez se trata de una polarización de las cualidades del primero, en el papel del héroe y el antihéroe respectivamente. Estos dos personajes son sacados de una novela de ciencia ficción de nuestro escritor.

Por un lado, Flar, el héroe, la “cara A”, el prototipo de Leo idílico, la imagen perfecta que

gustaba proyectar. Y por otro lado Tark, el antihéroe, la “cara B”, con las motivaciones de Leo más egoístas y menos aceptadas socialmente.

Los videos se acompañan de los diagnósticos realizados por el psicólogo a partir de la entrevista con el actor interpretando los 3 personajes, los cuales enfrentan la actuación (metodología basada en sentir) al estudio racional del comportamiento humano dado por la psicología, haciendo referencia a la dualidad Emoción/Razón implícita en este tipo de procesos hipnóticos.

An exhibition project on mass hypnosis

Metanesis is an analogy on leadership and the power of action based on its possibility of introducing new systems of beliefs into society.

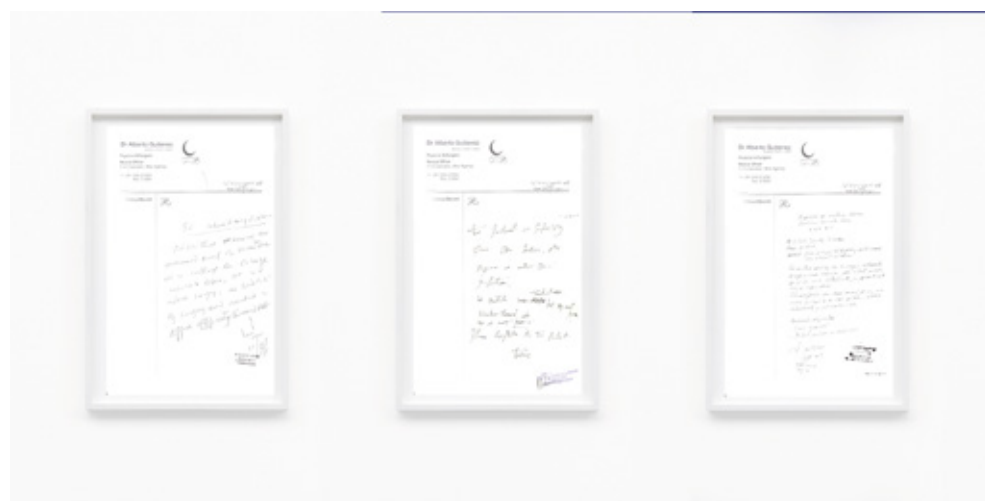
Focus is placed on mass hypnosis tools used by the leaders of large social groups in their speeches, in this case analysed through studying the personality of the founder and leader of a religion created 60 years ago.

Its founder was brought back to life by an actor with whom some research was conducted and who was trained to enable him to reproduce the character, ideology, discourse, body posture, reactions, energy, etc. of his character, during an interview with a psychologist (who was unaware of who the actor was playing), keeping coherence together, without a script, for 1h20min.

Leo René Harfuch plays the character we are referring to just before his new book is launched, which no longer deals in science fiction as everything else he had hitherto written about. Instead, it is about miraculous healing techniques through the mind. The book was to be the trigger for what would later become a religious cult with a worldwide following. In the fictional role LRH collaborates with me to advertise his book immediately before publication, in a window opening directly on to the artistic avant-gardes: museums/galleries showing contemporary art, a public that is more receptive to new ideas that are not yet accepted in society, in contrast to science, which has already closed its doors to him.

The title *Metanesis*, (from the Greek "beyond the mind in action") refers to the book that is about to be launched by LRH in the video and at the same time to the concept to which the project refers, which has to do with hypnosis and the unconscious. Beyond the mind, beyond the rational. That which attracts us without knowing why, which has to do with emotion, makes us feel without an explanation, which in turn relates to the device that makes artworks function.

In the video installation, the main video is accompanied by another two in a very similar situation. The same actor plays another two characters in an interview with the same psychologist. This time we see how the qualities of the former are polarised into the role of hero and antihero

▲ **Diagnósticos**
52X34 cm

▼ **Fotograma vídeo**

respectively. These two characters are taken from a science fiction novel by our writer.

On one hand Flar, the hero, "side A", the prototype of the idyllic Leo, the perfect image he liked to project. And on the other Tark, the antihero, "side B", displaying Leo's most egotistical and socially least accepted motivations.

The videos are accompanied by the diagnoses made by the psychologist based

on the interview with the actor playing the 3 characters, who confront the performance—a methodology based on feeling—with the rational study of human behaviour established by psychology, making reference to the Emotion/Reason duality implicit in this type of hypnotic processes.

Javier Velázquez

1990

2009/2013 > Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid > **2011/2012** Beca Erasmus en la Universidad ABK de Stuttgart con el Prof. Christian Jankowski.

Talleres/residencias

2014 Beca "Estancias para Creación Artística" 2014. Gobierno de México > **2013** Acción, cuerpo y afecto. Por Aímar P. Gali, Sant Andreu Contemporani, Barcelona > **2013** WARP Artist Village C-Mine, Genk, Bélgica > **2012** II Encontro de Artistas Novos; Cidade da cultura, Galicia > **2011/2012** Art workshop: "Art is going public" Belinda Grace Gardner.

Exposiciones individuales

2014 *La suerte es para quien la encuentra*, Galería Slowtrack, Madrid > **2012** *Arbeitsstiel*, Room of Doors, Stuttgart.

Exposiciones colectivas

2016 (oct) Casa Maauad, México DF > (feb) Zona Maco, México DF > **2015** Bienal de Coimbra, Portugal > Zona Maco

Foto > Cairo Video Festival. Egipto > Chunk, Brescia > Salón ACME, México DF > **2014** CologneOFF 2014 USA @ TAM Torrance Art Museum. California > Cairo Video Festival. Egipto > CologneOFF X @ > 10th Athens International Videoart Festival, Atenas > Non Stop media VII (muestra IMT). Kharkiv, Ucrania > *InTransit*. C arte C. Madrid > **2013** *In Medi Terraneum 4* Festival Internacional de Videoarte, Madrid, Córdoba (Argentina), Montevideo, Sicilia, Atenas > CIRCUITOS XXIX, com. Alberto Sánchez Balmisa. Sala de Arte Joven de la CAM, Madrid > CologneOFF IX - *A Virtual Memorial*, Vilnius, JCIC Vilnius & Kedainiai Regional Museum, Lituania > *Pos-bienal*, Museo Domus Artium 2, Salamanca > *Los amigos*, FRÁGIL, Com. Tania Pardo. Madrid > Bienal Mediterranea 16. Ancona > DeTour, Local Project, Nueva York > *Region 0* The Latino Video Art Festival of NY, Nueva York > Itinerancia MARCO, Vigo > *VIVAoff* - Vital International Video Art, Madrid > *Klettppassage*, programa de performances. Stuttgart. *Hacer en lo cotidiano*, (com. Beatriz Alonso) Sala

de arte joven de la Comunidad de Madrid > *NEWS, EVENT & FRIENDS* (Com. Tania Pardo y Guillermo Espinosa). La New Gallery, Madrid > **2012** *NEUE KLASSE*, durante el Gallery Weekend, com. Gregor Schneider, Wiensowski & Harbord, Berlin > UND7 Plattform fur kunstinitiativen, Alter Schlachthof. Karlsruhe.

Premios, distinciones y becas

2014 Ayudas Injuve para la Creación Joven > **2013** Beca excelencia de la Comunidad de Madrid.

Catálogos

Cairo Video festival 2014 > Circuitos 2013 > Hacer en lo cotidiano > Errors Allowed. Bienal Mediterranea 16 > NK Publikation > Exhibition Gesamtausstellung 2011 Willhempalais.

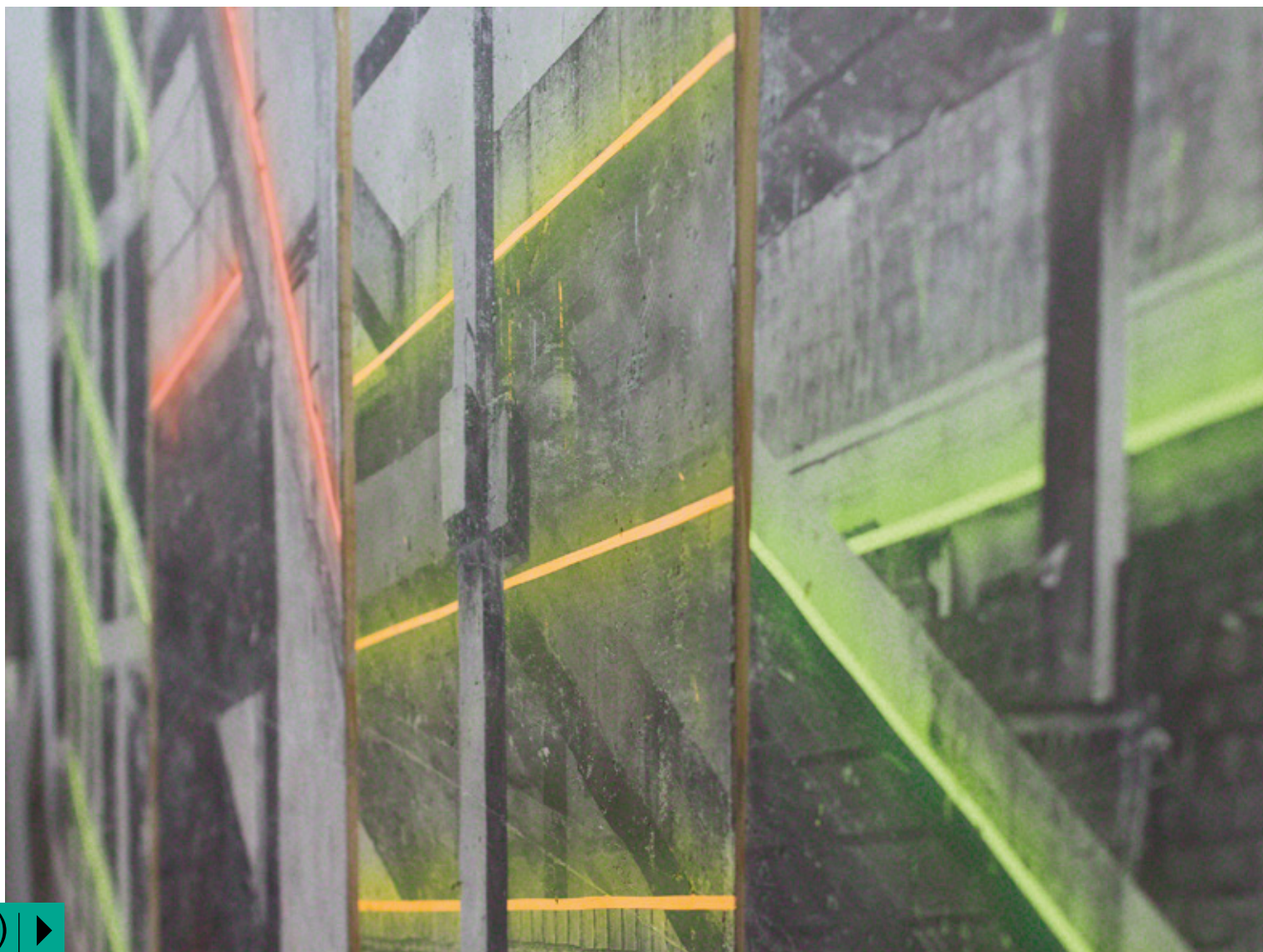
Contacto

jvcvelazquez@gmail.com
www.javier-velazquez.com
+34 690395545 (España)
+521 552251 8015 (México)

KEKE VILABELDA

Brand New Ruins

BRAND NEW RUINS

Proyecto pictórico sobre las ruinas de la burbuja inmobiliaria

My proposal revolves around architecture and the abandoned buildings left behind as vestiges of the building craze that occurred during the property bubble.

This craze has led to the creation of new territories, reducing deadlines and costs, boosting the land market at the expense of respect for the environment or social needs. These certified building models have emerged from a simple stratified accretion to achieve modular repetitions of infinite variety.

The superficiality of constructions that lack context, that only pursue gain, is obvious everywhere; the low quality of the materials is glaring. Everything is brand new yet gives us a great feeling of precariousness.

My attention was especially caught by the contrast between the apparent and the real. What they were selling us and what was. Large villas with swimming pool, luxurious developments on golf courses...

It is here where I think it is right to resort to neon, underlining the delusional surrealism of this whole situation. We are told about features that fascinate and dazzle us, concealing what in reality has ended up as squalor and decadence.

◀ **Varias obras en el estudio, 2015**
Cemento, fotografía y acrílico.
180x120 cm cada una.

▶ **Detalle (serie Brand New Ruins), 2015**
Cemento, fotografía y acrílico.
180x120 cm.

He buscado en estos lugares la belleza en su deterioro prematuro, en las texturas de los encofrados sin enlucir, en los espacios vacíos que generan composiciones accidentales.

The idea was to treat this as painting, using the same materials that were used in the failed construction of these buildings (concrete and iron) to bring the viewer fragments of a disarticulated landscape, which out of context perhaps allow for new readings and reflections on a real and actual problem.

A pictorial project on the ruins left by the property bubble

My proposal revolves around architecture and the abandoned buildings left behind as vestiges of the building craze that occurred during the property bubble.

This craze has led to the creation of new territories, reducing deadlines and costs,

boosting the land market at the expense of respect for the environment or social needs. These certified building models have emerged from a simple stratified accretion to achieve modular repetitions of infinite variety.

The superficiality of constructions that lack context, that only pursue gain, is obvious everywhere; the low quality of the materials is glaring. Everything is brand new yet gives us a great feeling of precariousness.

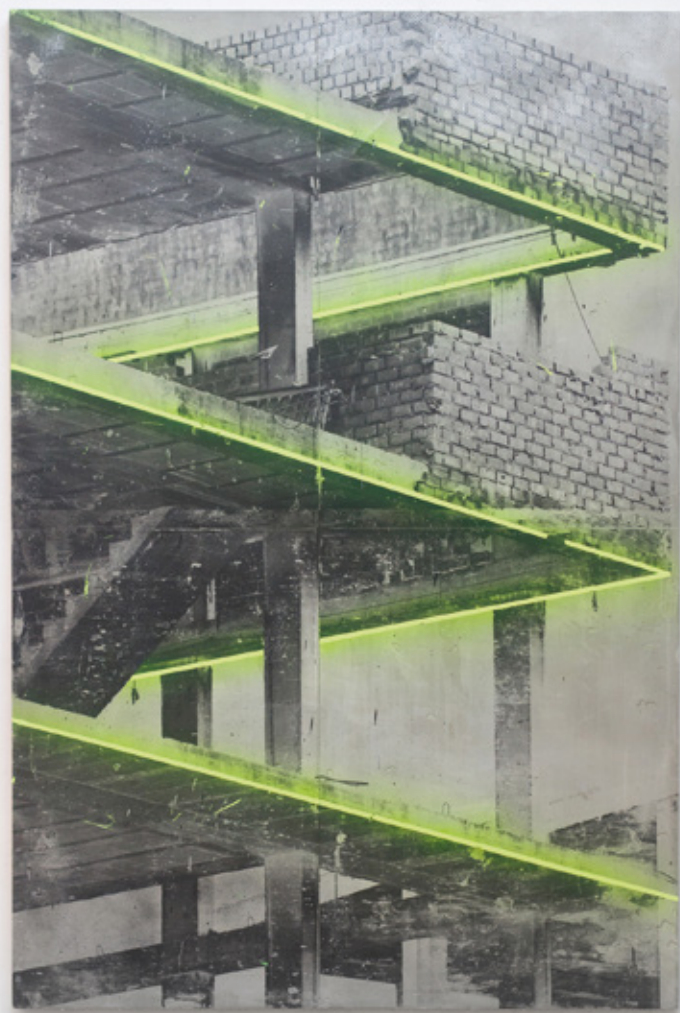
My attention was especially caught by the contrast between the apparent and the real. What they were selling us and what was. Large villas with swimming pool, luxurious developments on golf courses...

It is here where I think it is right to resort to neon, underlining the delusional surrealism of this whole situation. We are told about features that fascinate and dazzle us, concealing what in reality has ended up as squalor and decadence.

In these places I have looked for beauty in their premature deterioration, in the textures

of the un-plastered formwork, in the empty spaces that generate accidental compositions.

The idea was to try to transform this into painting, using in the construction of the works the same materials that were employed in the failed construction of these buildings (cement and iron), putting before the viewer fragments of dislocated landscapes that when taken out of context will perhaps allow for new readings and thoughts on a real and current problem.

▲ **Green Zigzag (serie Brand New Ruins), 2015**
Cemento, fotografía y acrílico.
180x120 cm.

▲▼ **Detalles (serie Brand New Ruins), 2015**
Cemento, fotografía y acrílico. 180x120 cm.

Keke Vilabelda

Valencia, 1986

2010-2011 MA Fine Art. Central Saint Martins School of Art & Design. University of Arts London > Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos, UPV > **2005-2009** Simultáneamente estudios en Academia D'Art, de Francisco Gallego.

Exposiciones individuales

2014 *Build-up (2)*. Plecto Galería y Lokkus Contemporánea, Medellín > **2013** *Build-up*. AEA (Ademuz Espai D'Art), Valencia > *Mountain Pass*. Galería 9, Valencia > *The Long Voyage*. Museo de Las Atarazanas, Valencia > **2012** *The Inception of Line*. Coldharbour London Gallery. Con Kate Terry, Londres > **2011** *Wind Screens*. Twilight Zone Galerie, Toumai, Bélgica > **2010** *Espacios en Transformación*. Galería 9, Valencia.

Exposiciones colectivas y ferias (selec.)

2015 *Saturation (New Spanish Painting)*. Fitzrovia Gallery, Londres > **2014** Solo Project Basel. Basilea, Suiza > Art Beijing, China > JustMad 14, Madrid > **2013** Art Fair Cologne, Alemania > Summa Art Fair, Madrid > *Tracks Landscape and Artifice*. Suzhou Museum, China > JustMad 13 Stand Galería Kir Royal, Madrid > *Diálogos (con Horacio Silva)*. Galería Kir Royal, Valencia > **2012** *O Que Acontece Depois*. Centro Cultural Cartaxo, Lisboa > 7th Annual Big Show. Silas Marder Gallery, Nueva York > *Wunderkammer!* La Bañera Gallery, Madrid > **2011** *NEW SENSATIONS*. Victoria House, Londres > *International CALL*. Galería Luis Adelantado, Valencia > *Glory Hole*. Islington

Studios, Londres > 10 Gales Gallery, Londres > Cité Internationale des Arts, París > **2010** Fund. Mainel Valencia > **2009 y 2010** Premio BMW. Centro Cultural "La Vaguada", Madrid > Contemporary Art Museum of Pego, Alicante > **2009** IVAM, Sala de la Muralla, premios BANCAJA, Valencia > Gallery Paz y Comedias, Premios Fund. Mainel, Valencia > Gallery Nueve "Jardín de Ideas", Valencia > Ademuz Espai D'Art (AEA) Valencia > Center of Arts IVARS. Benissa, Alicante > Sala de Cultura de Manises, Valencia > City council Alfara de Algimia, Valencia > **2008** Ateneo mercantil de Valencia > V Edición Club de Arte PAUL RICARD, Club Antares, Sevilla > Rosalia Sender Gallery y Gallery Muro. VI certamen obras para el fondo, Valencia > IVAM centro del Carmen. Premio PAUL RICARD, Valencia > **2007** Vicerrectorado de Deportes. UPV, Valencia > Galería Kessler-Battaglia. "Monotipos", Valencia.

Premios y menciones (selección)

2015 Fundación Guasch Coranty. Seleccionado en el Premio de Pintura Internacional. > Accésit Premio Senyera. Ayuntamiento de Valencia > **2014** Beneficiario Ayudas Injuve para la Creación Joven > Beca Alfons Roig de la Diputación de Valencia, Ayuda a la producción de proyectos Artísticos > Residencia Artística. Campos de Gutiérrez, Medellín, Colombia > **2013** Mención de Honor en la Biennial D'Art Premio Pintura Tapiró. Barcelona > 1er Premio XII Certamen Cultural Virgen de las Viñas > 1er Premio. XLI Concurso Nacional de Pintura Villa

de Fuente Álamo > **2012** Mención de Honor XIV Premio de Artes Plásticas Univ. de Murcia > 1er Premio XIII Premio Nacional de Pintura. Real Academia de San Carlos > 1er Premio Concurso de pintura "El Piló" Burjassot > Beca Mario Antonlin para la investigación pictórica, Premio BMW de Pintura > **2011** Seleccionado SAATCHI New Sensation. Channel 4 & SAATCHI Gallery, Londres > Seleccionado International CALL. Luis Adelantado Gallery, Valencia > FID (International Drawing Fair). Mention Speciale du Jury, París > **2010** 1er Premio XXXIV Concurso Nacional de Arte Vila de Pego > Premio Adquisición en la 71 Exposición de Arte Int. de Valdepeñas > **2009** 1er Premio, Premio Int. Manolo Valdés de Artes Visuales > 1er Premio, LXVI Concurso Int. Arte José Camarón > 1er Premio, XXIV Concurso de Pintura Villa de Puzol > 1er Premio, XIV Concurso Internacional de Pintura Salvador Soria.

Obra en colecciones

IVAM, Valencia > Royal Academy of San Carlos. Fine Arts Museum > BMW Ibérica > Contemporary Art Museum. Pego > Museum os Arts. Fuente Alamo > Museo Siyasa de Cieza > Estudio gb-arquitectos, Barcelona > Fondo de Patrimonio Artístico de la UPV > Ayuntamientos de Manises, Puzol, Burjassot, Segorbe, Altura, Benissa, Ontinyent, Pego y Valdepeñas.

Contacto

www.kekevilabelda.com
info@kekevilabelda.com

XALUQ

Empelt

EMPELT

Nuevo disco de Xaluq. Recuperación de la música tradicional

Xaluq es un proyecto impulsado por músicos profesionales, que, acabados sus estudios, dirigen su interés en la recuperación de su música más próxima y que sienten que más les representa: la música tradicional valenciana, de donde ellos proceden. Inmersos en este proceso, descubren los cantos más antiguos que guarda la cultura tradicional valenciana, cantos que fueron el método de expresión del día a día de las generaciones anteriores, y que ahora, con la globalización, se han perdido y han pasado a un ínfimo plano, donde tan solo los más mayores apenas los recuerdan. Se definen como cantos de trabajo, cantos recitados por campesinos mientras realizaban sus duras jornadas aprovechando las horas que el sol les regalaba cada día, y entre sudor y suspiros cantaban sus penas, quejas, amores o desamores para amenizar las horas o animar el caminar del ganado.

También cantos de cuna, a capela, que las mujeres cantaban a sus hijos para hacerles entrar en sueño dulce y profundo. Partiendo como base técnica desde el concepto de "riproposta italiana", se tratará de rescatar estos cantos, no para volver a recitarlos con el fin de sus orígenes, pretendiendo que ejerzan la misma función que antaño, pues sería totalmente incongruente ya que debido a la evolución social, no se realizan en modo ni en forma las mismas labores que en el pasado siguiendo un proceso de industrialización que ha ido reemplazando los

animales de trabajo por maquinaria cada vez más técnica y en continua evolución, así pues, nuestro deseo es poderlos presentar al público descendiente y evitar que caigan en el olvido para siempre.

Empelt será, con base en la música tradicional valenciana, un reflejo de todos los sonidos que trae consigo el viento Xaloc (Sirocco), que sopla por el Mediterráneo pasando por Marruecos y subiendo por el sur hasta la costa Valenciana. Un proyecto de investigación del pasado histórico y el legado musical de los árabes en la península, de la influencia del Mediterráneo en nuestra cultura y del contexto que la ha hecho evolucionar, y con ello, un proyecto que en la práctica se consolida en la composición de nuestra música, partiendo de nuestras raíces y acercando aquello que más nos gusta para hacerlo nuestro y así poder presentarlo.

New album by Xaluq. Recovery of traditional music

Xaluq is a project promoted by professional musicians who, once they had finished their studies, turned

their interest to recovering the music that felt closest to them and which they felt best represented them: traditional music from Valencia, where they come from. Immersed in this process, they discovered the most ancient airs from traditional Valencian culture, songs that were the everyday method of expression of previous generations and that now, with globalisation, have been lost and have faded into the background, where only the oldest people barely remember them. They are defined as working songs, airs intoned by peasants while they went through their hardworking days during the hours of sunlight that were granted them. They sang their sorrows, laments, loves or heartbreak between sweat and sighing to enliven their days or drive their livestock. Also the lullabies that women sang to their babies a cappella to make them fall into a sweet deep slumber. Keeping as their technical basis the concept of "riproposta italiana" (Italian revival), they are seeking to rescue these airs, though not to sing them with the same purpose as they had in their origins or to try to give them the same function as yesteryear, as this would be entirely incongruous given that, owing to social evolution, the tasks of the past are no longer performed in the same way or form. We have undergone

a process of industrialisation that has gradually replaced working animals with increasingly technical, constantly evolving machinery. Our wish is therefore to present them to the descendants of those people to prevent them from being forever forgotten.

Empelt, with its roots in traditional Valencian music, will be a reflection of all the sounds brought about by the Xaloc (Sirocco) wind that blows through the Mediterranean, passing through Morocco and coming up from the south to the Valencian coast. A research project into the historical past and the musical

legacy left by the Arabs in the peninsula, into the influence of the Mediterranean on our culture and the context that made it evolve; in short, a project that in practice is consolidated in the composition of our music, a part of our roots, disseminating what we like most in order to make it our own and thus present it.

◀ **Concierto de presentación de *Empelt*, Auditori de Barcelona, Junio 2014**
Ismael Alcina (bajo eléctrico)

▼ Toni Fort (saxo soprano y bansuri)

◀ Cento Carbó (percusión)

Xaluq

Barcelona, 2014

Fundado por el saxofonista Toni Fort y la guitarrista Alexandra Monfort en el 2013, fruto de una cámara de composición durante sus estudios en el ESMUC (Escola Superior de música de Catalunya), y junto con el percusionista Cento Carbó, Xaluq comienza su recorrido actuando como trio en las comarcas valencianas de la Marina Alta y La Safor, y Barcelona.

Maravillados por los descubrimientos sobre sus raíces musicales y cultura que se encuentran por el camino, deciden ampliar la agrupación en 2014, forman-

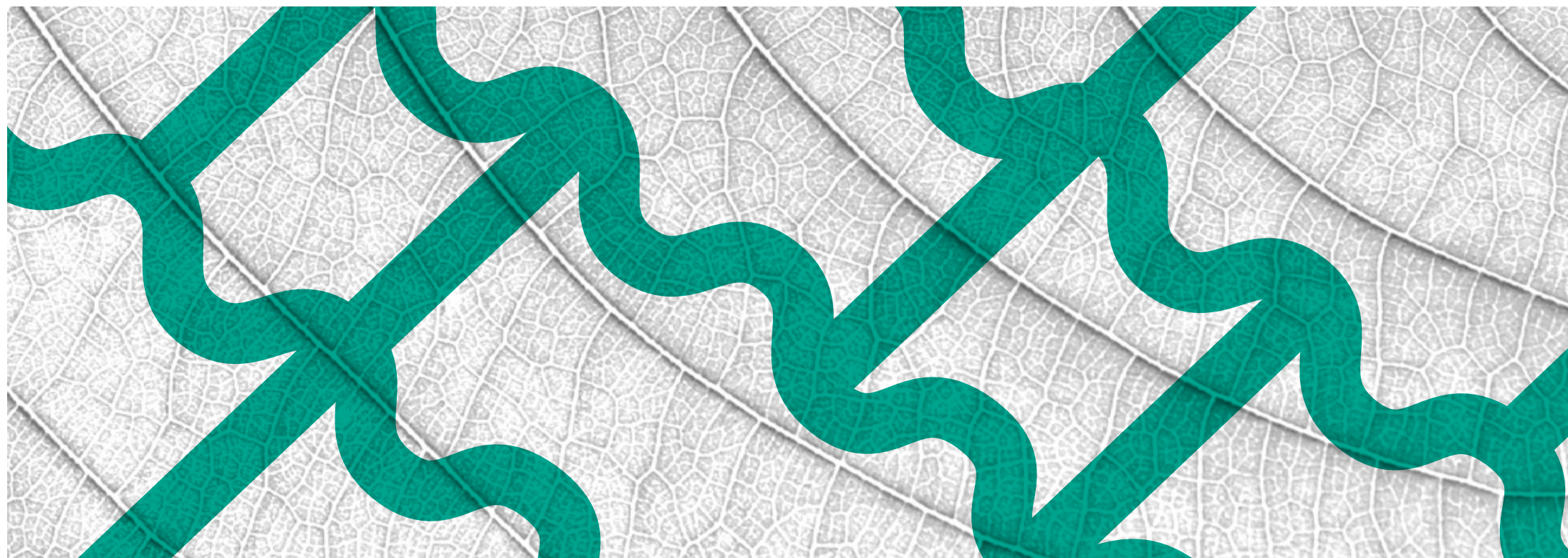
do un conjunto de seis músicos de diferentes estilos ya sea el jazz, el flamenco, la música afrocubana y la música clásica.

En el Auditori de Barcelona, presentaron su primer proyecto llamado *Empelt* del cual ahora sacarán su primer álbum.

Durante su recorrido, han sido apoyados por músicos y musicólogos como Feliu Gasull, Àlex Garrobé, Pedro Esteban, Albert Gumí y Rubén López Cano, y han colaborado con ellos Xavi Lozano y Eli-seo Parra, del grupo de percusión Ibérica "COETUS".

En noviembre del 2014 fueron galardonados con el segundo premio del concurso "ACÚSTICA" de Barcelona para grupos emergentes, y en 2015 resultaron finalistas del concurso SONS cuya final se celebrará próximamente dentro de la "Fira Mediterrània de Manresa".

Toni Fort, Saxo soprano y bansuri
Sandra Monfort, guitarra y voces
Cristina López, canto
Ismael Alcina, bajo eléctrico
Cento Carbó, percusión
Carlos Cuenca, percusión

DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS BENEFICIARIOS DE 2014 DURANTE 2015

El barco de Teseo. Sala Amadís, Injuve. Madrid

Del 5 de marzo al 30 de abril. Exposición colectiva comisariada por **Nerea Ubieto**.

La hora del Diseño. Sala Amadís, Injuve. Madrid

Del 13 de mayo al 1 de julio. Exposición colectiva comisariada por **María Alonso** con proyectos de **Martita Fluff, Atelier Teratoma, Damián López** y **Alex Ortega**.

Qué se puede. Sala Amadís, Injuve. Madrid

Del 29 de septiembre al 24 de octubre. Talleres del colectivo **SomosNostros** formado por **Alfonso Fernández** y **Begonya García**.

Banda Diseñada. Orense

Del 1 al 18 de octubre. Exposición colectiva de los beneficiarios de Cómics e Ilustración.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid

6 de octubre. Conciertos de **Antonio García Jorge, Samuel Diz** y **José Pablo Polo**.

7 de octubre. Conciertos de **Víctor Antón Group** y **Xaluq**.

Festival Danzamos. Centro Conde Duque. Madrid

6 de octubre. *El vuelo* de **Irene Cantero**.
7 de octubre. *Cuerpo blando* de **Yuri Tautiva Naranjo**.

10 de octubre. *Corales* de **Azahara Ubera**.
13 de octubre. *Cartografías Derivadas* de **Helena y Julia Martos**.

Sala Labruc. Madrid

23 de octubre. Presentación de la obra *ROMEO (o Julieta dormida)* de **Juan José Morales**.

24 de octubre. Presentación de la obra *Las palabras y los cuerpos* de **Marisol López Rubio**.

25 de octubre. Presentación de la obra *Artaud y otros animales* de **Loida A. Gómez**.

Tinta emergente. Sala Amadís, Injuve. Madrid

Del 29 de octubre a 5 de diciembre. Exposición colectiva comisariada por **Tetera y Kiwi** con los proyectos de **Carlos Aquilué, colectivo Inefable, Gabriela Pavinski & Libertad Ballester** y **Gimena Romero**.

Talleres de Literatura con los beneficiarios de Literatura. **Sala Amadís, Injuve.**

Madrid. Del 3 al 24 de noviembre. Coordinados por **Dosdoce**.

Ayudas Injuve para la Creación Joven. Artes Visuales. Sala Amadís, Injuve. Madrid

Del 17 de diciembre a 27 de febrero de 2016. Exposición colectiva comisariada por **Virginia Torrente** con los proyectos de **Irene de Andrés, Julián Cruz, Eloy Domínguez Serén, José María Escalona, Espacio Cienfuegos, Raúl Hernández, Julia Llerena, Doa Oa, Gabriel Pericàs, Javier Velázquez** y **Keke Vilavelda**.

