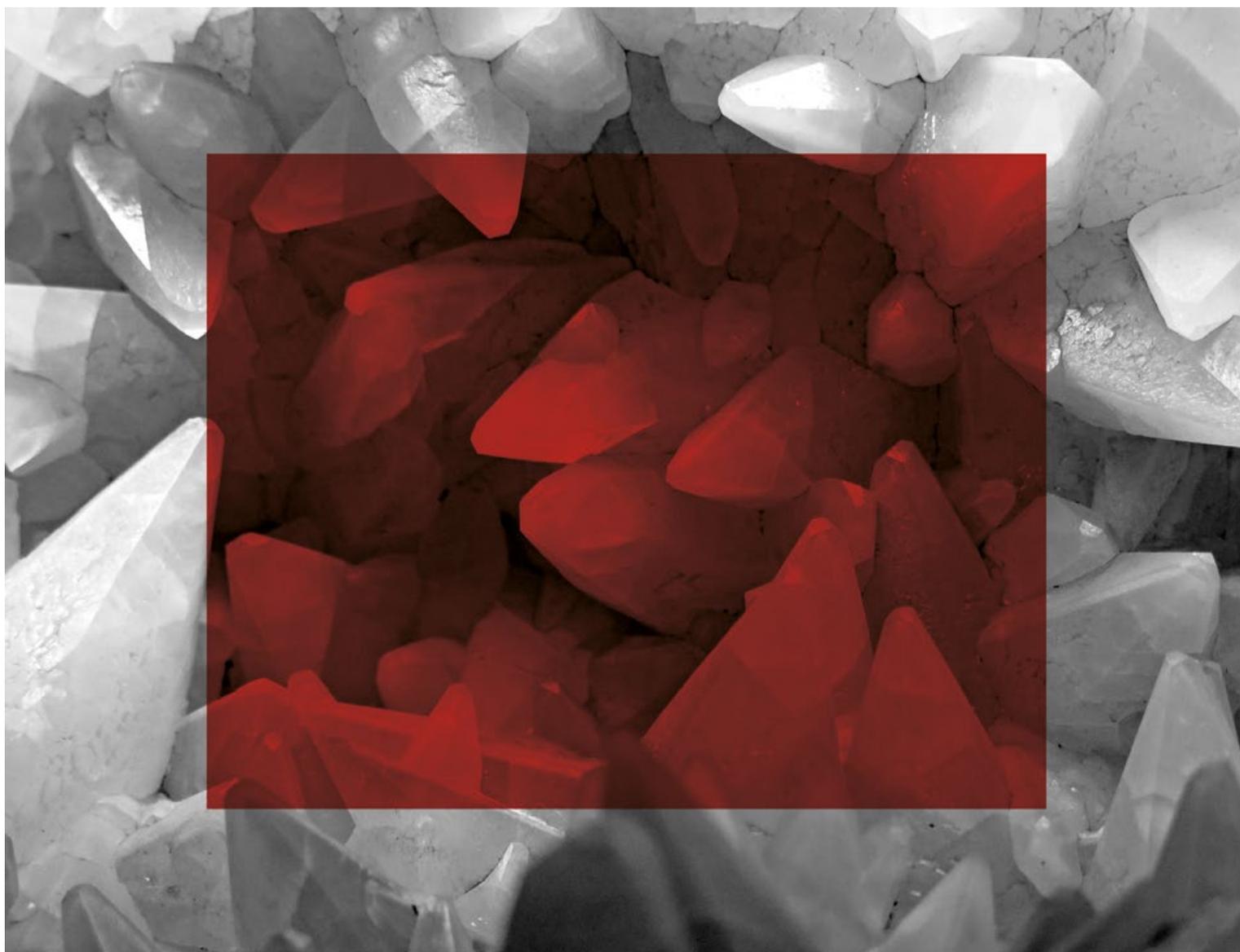

AYUDAS **INJUVE** PARA LA **CREACIÓN JOVEN 2018**

DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
María Teresa Pérez Díaz

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN
DE PROGRAMAS
Tania Minguela Álvaro

JEFA DEL ÁREA DE CREACIÓN
María de Prada López

JEFA DEL SERVICIO DE CREACIÓN

Natalia del Río López
COORDINACIÓN EDITORIAL
Daniel Silvo

TRADUCCIÓN: Deirdre B. Jerry.
Traducciones para las artes

MAQUETACIÓN
Natalia David

IMPRESIÓN
StockCero, S.A.
NIPO Papel: 130-21-007-6
NIPO Línea: 130-21-008-1
Depósito Legal: M-30862-2021

© de los textos e imágenes: sus autores

A close-up, black and white photograph of ice crystals. The crystals are irregular in shape, with sharp edges and facets, and are scattered across the frame. Some crystals are larger and more prominent, while others are smaller and more numerous. The lighting creates highlights on the surfaces of the crystals, giving them a three-dimensional appearance. The background is a soft, out-of-focus grey, making the sharp crystals stand out.

AYUDAS **INJUVE**
PARA **LA**
CREACIÓN JOVEN
2018

ÍNDICE

Presentación

9 Directora General Instituto De La Juventud

Proyectos de Ayudas Injuve para la Creación

Joven 2018

13 Marcos Abella

19 Alejandro Albán

23 María Alcaide

29 Sara Basilio Inchausti

35 Amaia Bono Jiménez

41 Román Búho

47 Álvaro Caboalles

51 María Casares González

57 Antes Collado

63 Fernando Cremades

69 Ana Daganzo

75 Natalia Escudero López

81 Antonio Ferreira Martín

87 Ana de Fontecha

91 Esther Gatón

95 Ksenia Guinea

99 Oier Gil Zapirain

103 Héctor Hernández Rosas

109 José Iglesias

109 García-Arenal

115 Irati Inoriza

121 Fernando López

125 Claudia Rebeca Lorenzo

131 Sheila Lumen

135 Miguel Marina

139 Mariano Pardo Ros

143 Marta Peleteiro Ramallo

149 Mònica Planes

155 Quiela Nuc

161 reConvert

167 Seara Records

173 María Rosado García

179 Francesc Ruiz Abad

183 Cristian Sánchez San Segundo

187 Carla Souto

191 Carmen Tamarit

197 Nikola Tanaskovic

201 Ignacio Tejedor

207 Andrés Tena

213 Javier Velázquez Cabrero

219 Marc Virgili Pardo

PRESENTACIÓN

El Instituto de la Juventud continúa apoyando a los y las jóvenes artistas del territorio nacional a través de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, iniciativa que comenzó en 1984 y que sigue manteniéndose como una herramienta fundamental para el fomento de la creación emergente en nuestro país.

En la presente edición han resultado beneficiarios los proyectos de cuarenta y seis jóvenes de Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco. Estos jóvenes han llevado a cabo cuarenta y un proyectos a lo largo del año 2019.

Los proyectos beneficiarios han sido seleccionados por diferentes comités de profesionales dependiendo de cada modalidad: en Artes Visuales Marta Echaves y Beatriz Herráez; en Artes Escénicas, Marion Betriu y, en Música, el comité de valoración de las Ayudas estuvo conformado por Eduard Balaguer. En Artes Visuales han resultado beneficiarias las siguientes personas: Francesc Ruiz Abad, Javier Velázquez Cabrero, Natalia Escudero López, María Alcaide, Ana de Fontecha, Claudia Rebeca Lorenzo, Miguel Marina, Oier Gil Zapirain, Ana González Daganzo, Mónica Planes, Esther Gatón, Irati Inoriza, Marcos Abella, Carla Souto, José María Iglesias García-Arenal, Héctor Hernández Rosas, Antonio Ferreira Martín y el colectivo Seara Records. En la modalidad de Escénicas han resultado beneficiarias Fernando López, Ksenia Guinea, Amaia Bono Jiménez, Álvaro Caboalles, Antes Collado y María Casares González. En Literatura, Alejandro Albán y

Sheila Lumen. En Música, reConvert, Román Búho y Nikola Tanaskovic. En Cómic, Mariano Pardo Ros, Andrés Tena y Carmen Tamarit. En Diseño Marta Peleteiro, Marc Virgili Pardo, Fernando Cremades, María Rosado García y Sara Basilio Inchausti. Los proyectos beneficiarios en la línea de comisariado en la Sala Amadís han sido Ignacio Tejedor López, Quiela Nuc y Cristian Sánchez San Segundo.

A lo largo de 2018 la multidisciplinar Sala Amadís ha acogido los proyectos de comisariado citados anteriormente además de iniciar un proyecto de Residencias Artísticas que ha tenido lugar en verano e inaugurar la exposición retrospectiva “Comic 20. 20 años de cómic Injuve” para cerrar el año. Esta exposición ha conmemorado los 20 años de apoyo a esta disciplina por parte de Injuve, un apoyo constante y sostenido a la creación emergente.

Año a año, década a década, Injuve sigue apoyando la creación joven con el mismo espíritu que cuando convocó las primeras Ayudas y poniendo en práctica la encomienda de favorecer la promoción cultural de la juventud y el conocimiento de otras realidades culturales tal y como se establece en el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud.

María Teresa Pérez Díaz
Directora General
Instituto De La Juventud

PROYECTOS

*Marcos Abella
Alejandro Albán
María Alcaide
Sara Basilio Inchausti
Amaia Bono Jiménez
Román Búho
Álvaro Caboalles
María Casares González
Antes Collado
Fernando Cremades
Ana Daganzo
Natalia Escudero López
Antonio Ferreira Martín
Ana de Fontecha
Esther Gatón
Ksenia Guinea
Oier Gil Zapiain
Héctor Hernández Rosas
José Iglesias García-Arenal
Irati Inoriza*

*Fernando López
Claudia Rebeca Lorenzo
Sheila Lumen
Miguel Marina
Mariano Pardo Ros
Marta Peleteiro Ramallo
Mònica Planes
Quiela Nuc
reConvert
Seara Records
María Rosado García
Francesc Ruiz Abad
Cristian Sánchez San Segundo
Carla Souto
Carmen Tamarit
Nikola Tanaskovic
Ignacio Tejedor
Andrés Tena
Javier Velázquez Cabrero
Marc Virgili Pardo*

MARCOS ABELLA

The Future Never Comes

▲
Fotograma de *The Future Never Comes*, 2020. Video monocal

THE FUTURE NEVER COMES

Futuros perdidos y nuevas formas de habitar en el Antropoceno.

El Proyecto que realicé para la modalidad de Artes Visuales se titula *The Future Never Comes* y narra un viaje por las ruinas de la Modernidad en busca de las posibilidades que quedaron suspendidas en su fracaso, con unas bacterias como protagonistas y una arquitectura utópica como escenario.

El proyecto toma como punto de partida la casa Futuro, diseñada en 1965 por el arquitecto finlandés Matti Suuronen. La investigación se centraba en el complejo residencial de Wanli, Taiwán, en progresivo estado de deterioro debido a factores ambientales y a la degradación del plástico por parte de unos microorganismos llamados cianobacterias.

La propuesta parte de la relación paradójica que se establece entre las cianobacterias como agentes destructores y a la vez transformadores de aquel sueño arquitectónico llamado Futuro. A través de una narración en off que mezcla poesía, ensayo y ciencia ficción, la pieza audiovisual, dividida en dos canales, yuxtapone diferentes tiempos y escenarios para evidenciar una serie de interrelaciones especulativas desde la perspectiva de estos organismos primitivos, sustituyendo el horizonte de expectativas inconclusas de la modernidad por una mirada más cercana, más atenta al entorno. Un palimpsesto espacio temporal que rompe la linealidad narrativa tradicional para distanciarse del imaginario apocalíptico del fin hacia un tiempo

suspendido, donde las ruinas del progreso sirven como superficie de cultivo para el desarrollo de otros modos de habitar en el Antropoceno.

Actualmente continúo investigando la relación que existe entre las ruinas de pasados colapsados y las posibilidades encerradas en su fracaso, esta vez en escenarios cercanos a mi residencia. La ayuda recibida me dio la oportunidad de investigar y de realizar un estudio de campo en Taiwán, que finalmente materialicé en una pieza de video. Este tipo de proyectos ensayísticos debido a su naturaleza procesual son difíciles de llevar a cabo económicamente, por este motivo las Ayudas Injuve brindan una oportunidad inestimable para los artistas visuales que quieren producir obras que requieren de un proceso de largo recorrido, donde la investigación es primordial.

Durante 2021 estoy llevando a cabo un proyecto fotográfico sobre las plantas ruderales que brotan en las zonas industriales abandonadas de la provincia de León. Este proyecto surge como una prolongación de la investigación realizada gracias a las Ayudas Injuve. En 2022 tengo previsto exponer la primera parte de este proyecto que pretende reflexionar, a través del uso de ciertos tropos poéticos, sobre cómo estos espacios marginales pueden llegar a ser lugares donde son posibles otras formas alternativas de existencia.

THE FUTURE NEVER COMES

Lost futures and new ways of dwelling in the Anthropocene

The project I created for the Visual Arts category, *The Future Never Comes*, is a journey through the ruins of modernity, searching for possibilities that were stunted and suspended in their failure, with bacteria as the main characters and utopian architecture as the setting.

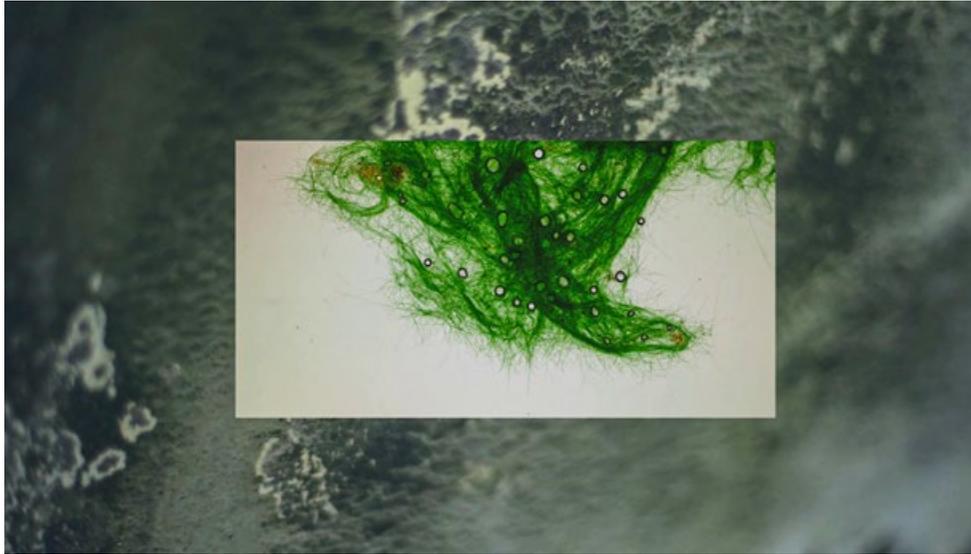
The point of departure was the Futuro House, designed by Finnish architect Matti Suuronen in 1965. My research focused on the Futuro Village in Wanli, Taiwan, which is gradually collapsing into ruin due to exposure to the elements and microorganisms called cyanobacteria that are eating away at the plastic.

The project revolves around the paradoxical relationship between that architectural dream of the “future” and those cyanobacteria, which act as agents of both destruction and transformation. With a voice-over narrative that blends poetry, essay and science fiction, the two-channel audiovisual juxtaposes different times and places to reveal a series of speculative interrelations from the perspective of these primitive organisms, replacing modernity’s horizon of inconclusive expectations

with a closer point of view, more attuned to the details of the setting. This spatiotemporal palimpsest defies the linearity of the traditional narrative, eschewing the apocalyptic imagery of the end of days in favour of a suspended time where the ruins of progress become a fertile field for cultivating other ways of dwelling in the Anthropocene.

I am currently continuing to explore the connection between the ruins of collapsed pasts and the possibilities locked in their failure, this time in settings closer to home. The grant I received allowed me to research and do fieldwork in Taiwan, which I later materialised in a video piece. Given their process-intensive nature, these kinds of essay projects pose a financial challenge, and the Injuve Grants represent a golden opportunity for visual artists who want to produce works that require extensive research over a long period of time.

In 2021, I am working on a photography project about the ruderal plant species that flourish at abandoned industrial sites in the province of León. This project is an extension of the research I began thanks to the Injuve Grants. In 2022 I plan to exhibit the first part of this project, which uses certain poetic tropes to reflect on how these marginal locations can become places where alternative forms of existence are possible.

▲
Fotogramas de *The Future Never Comes*, 2020. Vídeo monocanal

▲
Fotogramas de *The Future Never Comes*, 2020. Vídeo monocanal

Marcos Abella

Veguellina De Órbigo, León, 1989

Soy Técnico Superior de Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de Arte de León desde 2011 y posteriormente me gradué en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en el año 2015. Actualmente estoy cursando el Máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid. Además, he realizado algunos talleres y seminarios con artistas y teóricos como Regina de Miguel, Jon Mikel Euba, David Jiménez o Juan Martín Prada.

Mi trabajo ha podido verse expuesto en instituciones como la Sala Amadís (Madrid, 2020), Matadero Madrid (2018), Royal Academy of Fine Arts Antwerp (Amberes, 2017), JustMad7 en el COAM (Madrid, 2016), Domus Artium 2002 (Salamanca, 2015), Espacio ZINK (Salamanca, 2015), Fabbrica del Vapore (Milán, 2015) o en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 2013) entre otras. Mi obra está presente en colecciones como Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca, Calcografía Nacional, Fundación CIEC o la Junta de Castilla y León.

He obtenido varios premios y selecciones, entre los que destacan las IV Becas de Creación Artística Contemporánea de la Fundación de Castilla y León (2021/2022), Ayuda Injuve para la Creación Joven 2018/2019, *Futuro Presente*, comisariada por Semíramis González (2017), *No Foods Land*, Mediterránea 17 (2015), XV Certamen Jóvenes Creadores de Salamanca (2014) o el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2013. Además he sido becado por la Fundación Pilar i Joan Miró (Mallorca, 2014).

En 2015 impartí una conferencia en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM con el título "Trabajo, sistemas de producción y contracultura. 1000 rpm" con motivo del Seminario *Cuerpos afectados por la tecnología y los media II: Experiencia, relato y afectos en las sociedades postraumáticas* (2015).

Web: marcosabellaserrano.net

ALEJANDRO ALBÁN

Nadie vuelve

▲ Barrio de Bermondsey, Londres. Foto: Alejandro Albán

NADIE VUELVE

Viaje de documentación para la novela Nadie vuelve.

En 2019 realicé el proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la línea de movilidad de Literatura, que consistió en una estancia de quince días en la ciudad de Londres para documentarme para mi primera novela, *Nadie vuelve*. El protagonista de la novela es Lucas, un joven psiquiatra en plena crisis vocacional que viaja a Londres buscando abrirse camino en el mundo de la investigación. Deposita todas sus expectativas en la fascinante ciudad y en el prestigioso Bethlem Royal Hospital, bajo la dirección del reputado profesor Leyman. Desea alejarse de sus pacientes, descansar de la presión que supone para él la práctica clínica, y sobre todo, ansía desprenderse de la losa familiar a un avión de distancia de sus padres. Pero las cosas no van a ser tan sencillas. Cuando uno de sus compañeros de piso, Ricky, sufre un brote psicótico, Lucas se ve obligado a recordar la enfermedad mental de su madre y cómo tuvo que lidiar con ella cuando era niño. Abrumado por la crisis de su compañero de piso, por sus obligaciones en el hospital y por el paulatino descubrimiento de su homosexualidad (al que contribuye el atractivo Jordan), Lucas no duda en recurrir a los estupefacientes para calmar su ansiedad y buscar su propio centro. Sin embargo, se dará cuenta de que encontrarse a sí mismo pasa más por ahondar en sus conflictos familiares que por huir de ellos. Con un lenguaje cercano y un ritmo ágil, *Nadie vuelve* reflexiona sobre el papel de la psiquiatría, sobre la configuración de la identidad y sobre cómo en ésta influyen las expectativas que se depositan sobre nosotros.

Las Ayudas Injuve me permitieron realizar una documentación exhaustiva tanto sobre la ciudad

de Londres como sobre el hospital Bethlem Royal Hospital, donde transcurre gran parte de la acción, contribuyendo a mejorar la verosimilitud y a enriquecer la ambientación de mi primera novela. Asimismo supusieron una validación psicológica y un empuje a mi carrera literaria.

Tras terminar la redacción de *Nadie vuelve*, estoy enfrascado en mi próximo proyecto: una novela autobiográfica titulada *Solo los valientes*, en las que narro mis experiencias como hombre transexual.

NOBODY RETURNS

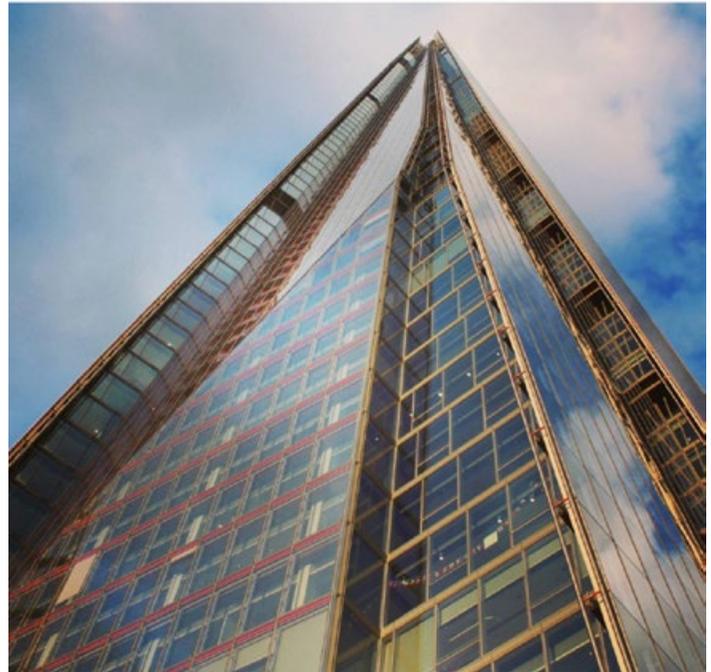
Research trip for the novel Nadie vuelve

In 2019 I spent fifteen days in the city of London doing research for my first novel, *Nadie vuelve* [Nobody Returns], thanks to a Mobility Grant for Creators in the Literary Arts Field. The novel's main character is Lucas, a young psychiatrist who is having serious doubts about his chosen profession and travels to London, hoping to begin a new career in research. He pins all his hopes on that fascinating city and the prestigious Bethlem Royal Hospital, directed by the renowned Professor Leyman. He wants to get away from his patients and the pressure of clinical practice, but above all he longs to shed the burden of family obligations by putting distance between him and his parents. However, things are not going to be that simple. When one of his flatmates, Ricky, suffers a psychotic break, Lucas is forced to remember his

mother's own mental illness and how he struggled to cope with it as a child. Overwhelmed by his flatmate's crisis, his duties at the hospital and the gradual discovery of his own homosexuality (aided by the attractive Jordan), Lucas soon turns to narcotics to calm his anxiety and seek his own centre. Yet he soon realises that, in order to find himself, he must plunge deeper into his family conflicts rather than run away from them. With a well-paced plot and relatable narrative style, *Nadie vuelve* reflects on the role of psychiatry, the shaping of identity and how it is influenced by what others expect of us.

The Injuve Grants allowed me to do extensive research on both the city of London and the Bethlem Royal Hospital, where much of the story unfolds, helping me to improve the credibility and enrich the setting of my first novel. They also provided psychological validation and a boost for my literary career.

Having finished writing *Nadie vuelve*, I am now engrossed in my next project: an autobiographical novel titled *Solo los valientes* [Only the Brave], in which I narrate my experiences as a transsexual man.

▲
Vista desde el rascacielos Shard, Londres.
Foto: Alejandro Albán

▲
Rascacielos Shard, Londres.
Foto: Alejandro Albán

Alejandro Albán

Granada, 1988

En 2012 me licencié en Medicina por la Universidad de Granada. Me especialicé en Psiquiatría en el Hospital San Cecilio y en 2019 obtuve el doctorado internacional en Medicina clínica con sobresaliente *cum laude*. En 2018 me trasladé a Madrid, donde trabajé en el programa de prevención del suicidio de la Fundación Jiménez Díaz. Desde 2020 me dedico a la investigación gracias a una beca Río Hortega. En 2019 obtuve el premio a Investigador emergente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.

Entre 2014 y 2017 cursé estudios parciales del Grado en Lengua y Literatura Españolas por la UNED, y de 2018 a 2020 asistí al Taller Avanzado de Novela en la escuela Hotel Kafka. He ganado los premios literarios Lasarte Oria de microrrelato (2015), Joaquín Lamolda Gómez de relato ilustrado (2016) y Federico García Lorca de narrativa (2016). En 2017 publiqué mi primer libro de relatos, *A ritmo lento*, con la Editorial Universidad de Granada. *Nadie vuelve* es mi primera novela.

FB: alejandro.alban.125

IG: @alejandro.alban.125

MARÍA ALCAIDE

The Managed Hand

▲
Punto perfecto, 2019. Vídeo Instalación. Mobiliario original de un centro de belleza y flores naturales
Dimensiones variables. Vídeo 7 m. 10 s. Imágenes cortesía de la galería Àngels Barcelona

THE MANAGED HAND

Una investigación sobre la explotación laboral y el trabajo feminizado.

En *Guânlí de shôu. The managed hand* (2018-2020) desarrollo algunas líneas de investigación previas, centrándome en visibilizar las condiciones económicas de una clase joven precarizada. En este proyecto parto del libro homónimo de Miliann Kang (2008) en el que la autora realiza un análisis pormenorizado sobre la performatividad del trabajo ligado a la prestación de servicios relacionados con el cuerpo.

A través de una investigación que se desarrolla en los salones de belleza de tres zonas específicas de Nueva York y que Kang clasifica como “Uptown nails”, “Crosstown nails” y “Downtown nails” —se observan aquí tres tipos de clientas pertenecientes a clases sociales bien diferenciadas—, la socióloga nos presenta el salón de belleza como un lugar en el que inciden violentamente las categorías de género, raza y clase. En el proyecto *The managed hand* utilizo el salón de uñas como excusa para seguir hablando del trabajo, en este caso del trabajo corporal (*body labour*), que implica tanto un esfuerzo físico como una performatividad de las emociones de cara al cliente. En ese sentido, mi experiencia como dependienta en tiendas de moda se entrelaza con los descubrimientos de Kang con respecto a la demanda de trabajo corporal y su relación con la clase. En esta pirámide de trabajo feminizado, siempre son las mujeres las que cuidan de los otros, pero son las mujeres *working-poor* las que además cuidan de otras

mujeres: las que se sitúan por encima de ellas en la escala de los privilegios. En *Guânlí de shôu. The managed hand* no sólo me pregunto acerca de los mecanismos de explotación que puedan sufrir las manicuristas, sino sobre el privilegio y la opresión que puedan sufrir las mismas clientas, pues en su mayoría también son mujeres trabajadoras de clase media-baja que pagan por que las cuiden durante un tiempo limitado. Podría decirse que la estética no es sólo una forma de violencia directa contra las mujeres, sino que también es una forma indirecta de capitalizar el tiempo libre de las mujeres trabajadoras.

Unas manos que trabajan otras manos, unas manos que se tocan pero que nunca llegan a afectarse: *the managed hands*. Cada vez más, tendemos a externalizar también los cuidados sin pensar en las personas que los realizan por nosotros y mucho menos reflexionamos acerca de por qué lo hacemos o qué consecuencias puede tener. Simplemente, no nos queda tiempo. Como dice la Zowi “mi dinero es tu ocio” y el tiempo, tenga la forma que tenga, es siempre monetizable por la máquina del turbocapitalismo. Nuestras depresiones, nuestras desviaciones emocionales y nuestro cansancio es también productivo. Alexa, Siri, Cortana, Aura, Irene, Viv, Erika, Alice... hacen lo que sea por ti, están encantadas de ayudarte, nunca se cansan y esperan que tú tampoco lo hagas. Por eso nos hacen las uñas otras mujeres,

para que desfallecer en el sofá mientras nos pintamos torpemente los dedos de los pies no pueda ser una opción de posibilidad, para que no nos miremos el cuerpo dentro de un espacio en el que nadie nos mira, para que no empleemos un tiempo monetizable en conocer nuestras propias necesidades y para que no dejemos de comunicarnos con el otro, para que no consigamos hablarnos con cariño a nosotras mismas.

THE MANAGED HAND

An investigation of worker exploitation and feminised labour

In *Guânli de Shôu. The Managed Hand* (2018–2020) María Alcaide expands on some of her earlier lines of research, focused on drawing attention to the financial situation of a young class plagued by insecurity. The artist's point of departure was the book *The Managed Hand* by Miliann Kang (2008), in which the author provided a detailed analysis of the performativity of labour in connection with body-related services.

After studying beauty salons in three specific areas of New York City, which Kang identified as Uptown Nails, Crosstown Nails and Downtown Nails, where she observed three types of clients from three very different social classes, the sociologist presented the beauty salon as a place where gender, race and class categories violently collide. María Alcaide uses nail salons as an excuse to continue talking about labour, in this case body labour, which entails both physical exertion and emotional performativity when dealing with clients. In this respect, her own experience working as an assistant in fashion shops intertwines with Kang's discoveries about the demand for body labour and its relationship with

class. On this pyramid of feminised labour, women are always the ones who take care of others, but it is the female working poor who tend to the needs of other women, those who outrank them on the scale of privileges. In *Guânli de Shôu. The Managed Hand*, the artist wonders about the exploitation mechanisms that manicurists may suffer, as well as the degree of privilege or oppression of the clients themselves, as most of them are also middle-lower class working women who pay to be pampered for a limited time. One might say that beauty services are not only a form of direct violence against women, but also an indirect way of capitalising on the free time of working women.

Hands work on other hands, touching but never connecting with them: the managed hands. More and more, we tend to outsource personal care without stopping to think about the people who provide that service for us, much less think about why we do it or what consequences it might have. We simply don't have the time. As La Zowi says, "My money is your leisure", and time, in any form, can always be monetised by the turbo-capitalist machine. Our depressions, our mood swings and our exhaustion are also productive. Alexa, Siri, Cortana, Aura, Irene, Viv, Erika or Alice will do anything for you: they're happy to help, they never get tired and they expect you never will either. That's why other women do our nails, to make sure that slumping on the sofa as we awkwardly paint our own toenails isn't even an option, to keep us from looking at our bodies in a place where no one looks at us, to ensure we don't waste monetisable time figuring out our own needs, and to keep us constantly communicating with others, so we can't even manage to speak lovingly to ourselves.

▲
Punto perfecto, 2019. Vídeo Instalación. Mobiliario original de un centro de belleza y flores naturales
Dimensiones variables. Vídeo 7 m. 10 s. Imágenes cortesía de la galería Àngels Barcelona

María Alcaide

Aracena, Huelva, 1992

Me gradué en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cursé la Licence en Arts Plastiques en la Université Paris VIII y tengo un Máster de Investigación en Arte y Diseño por Eina-UAB en Barcelona.

Mi trabajo como investigadora ha sido presentado en entornos académicos de investigación como l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (París), la Universität der Künste (Berlín), la Universidad Complutense de Madrid o la Fundació Tàpies (Barcelona).

A nivel internacional, he mostrado mi trabajo en Helsinki (Muu Kaapeli), Berlín (ACUD) o San Francisco (EAS, Reed College). He sido premiada en Jeune Création y Salon de Montrouge 64 (París) y también he disfrutado de varias residencias en Berlín (Agora Collective), Leipzig (LeFugitif) o el Sáhara Occidental (Artifariti).

He participado en diversas exposiciones colectivas en el territorio nacional como en el Centro de Arte Complutense, CAAC, Can Felipa, LOOP Barcelona, en la galería Fran Reus o en Dilalica. He recibido el premio Generación 2021 y la beca de producción de la Fundación La Caixa 2020, así como el premio de creación de la Sala d'Art Jove y la Ayuda Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Movilidad. He realizado residencias en Fabra i Coats-Sant Andreu Contemporani, La Escocesa, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Bar Projects o Bilbaoarte. Mis últimos proyectos individuales han sido expuestos en la galería Àngels Barcelona y he participado en la feria SWAB Barcelona dentro del programa Ephemeral.

Web: mariaalcaide.com

E-mail: info@mariaalcaide.com

IG: @ridimeid

SARA BASILIO INCHAUSTI

NUDOS / NODOS

▲
Eho. Colectivo Lisarco y Teklak. Presentación del proyecto, 2020
Espectáculo-taller dirigido a familias. Kunarte, Vitoria-Gasteiz. Foto: Ander Elorza

NUDOS | NODOS

Creación de un espacio escénico multisensorial basado en el textil.

NUDOS / NODOS es un proyecto que nace con la intención de materializar un espacio escénico en el que diferentes agentes culturales de diversa naturaleza puedan relacionarse. De este modo, gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, diseño y manufacturo varios artefactos textiles que habitan la escena, ocho elementos diversos realizados todos ellos a través de la técnica del punto.

Con el tiempo y de la mano de una colaboración con Colectivo Lisarco y Teklak, elaboramos un espectáculo escénico en el que el textil, la danza, la música y el audiovisual se encuentran. Una propuesta en la que, además, artistas y espectadores/as grandes y pequeños/as comparten un espacio multisensorial diseñado para la estimulación artística temprana. En cuanto una tejedora acciona su máquina de tricotar para comenzar la labor diaria, la escena cobra vida. Bailarines y músicos comienzan a habitar, al ritmo de la máquina, un espacio hecho de punto.

En *NUDOS / NODOS* la manufactura textil toma dimensiones humanas y como si de una lupa se tratara, son los cuerpos y sus movimientos los que realizan la labor que las manos y las máquinas ejecutan en la práctica real.

En lo que respecta a mi situación profesional actual, continúo dedicándome al desarrollo textil

dentro del campo del tricot. He integrado procesos industriales dentro de mis herramientas de trabajo y he ido acercándome, por tanto, a un tipo de maquinaria más automática.

Considero que el hecho de haber recibido esta ayuda por parte de Injuve me ha permitido acercar el textil a las personas, hacérselo sentir. La gente siempre me pregunta, “¿pero tú qué haces?”, y siempre he tenido la pulsión de explicarles cómo es mi trabajo, pero en vez de hacerlo a través de las palabras quería hacerlo a través de objetos que pudieran manipular. Algo muy especial de todo ha resultado el propio proceso creativo que se ha generado a partir de la colaboración con Colectivo Lisarco y Teklak. La pieza aún requiere rodarla más, llevarla a más espacios y este último año ha sido complicado para hacerlo. Supongo que esto les ha ocurrido a muchos otros trabajos escénicos que se encontraban en mitad de un proceso de elaboración y que, como el nuestro, requerían de un espacio y una convivencia entre agentes.

Además de seguir relacionando mi actividad profesional con el tricot, desde una vía más técnica, en lo que respecta a proyectos con un matiz más personal, tengo en mente dos temas. Uno de ellos es un proyecto que ya estoy elaborando y que de alguna manera vuelve a vincular el textil con su faceta más creativa, esta vez trabajándolo como una base o lienzo donde volcar un material visual,

y tiene que ver con la naturaleza. El otro es una propuesta relacionada con volver a generar ese ejercicio de acercar a las personas todo esto que se mueve dentro del textil, o al menos de lo que yo conozco o pueda alcanzar a conocer. A esto aún estoy dándole vueltas, tengo que llegar a un formato que aún no tengo claro.

NUDOS | NODOS [KNOTS | NODES]

Creation of a multisensory stage based on textiles

NUDOS | NODOS [KNOTS | NODOS] is a project that aims to materialise a stage where different cultural agents can interact. Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, I have designed and manufactured various textile props that inhabit the stage, eight different knitted objects.

Working in collaboration with Colectivo Lisarco and Teklak, over time we devised a work for the stage that combines textiles, dance, music and audiovisuals. In this piece, performers and spectators of all ages share a multisensory space designed for early artistic stimulation. As soon as a weaver activates her knitting machine to begin her daily task, the stage comes to life. Dancers and musicians begin to take over a knitted space, moving to the rhythm of the machine.

In *NUDOS | NODOS*, textile manufacturing acquires human dimensions: the performers' bodies and movements act as a magnifying glass, replicating the actions of the knitting hands and machines on a larger scale.

With regard to my current professional situation, I am still involved in textile development in the field of knitting. I have added industrial processes to my repertoire of creative tools, gradually moving towards the use of more automated machinery.

I believe that receiving this grant from Injuve has allowed me to bring textiles closer to people, make them feel it. People always ask me, "So what exactly do you do?" and I always want to explain my work, but instead of using words I wanted to do it through objects that they could touch and handle. The creative process that emerged in the course of my collaboration with Colectivo Lisarco and Teklak was a very special experience. The piece needs to travel a bit more and visit more stages, but this has been hard to do over the last year. I suppose the same thing has happened to many other performances that were still in the making when the pandemic struck and, like our piece, required a physical space and physical interaction among agents...

In addition to continuing my professional knitting activity, from a more technical perspective, I have two personal projects in mind. I am already working on one of them, a project that once again harnesses the most creative facet of textiles, this time by using them as a surface or canvas on which to display visual material. And it has to do with nature.

The other is based on the idea of repeating that exercise in bringing people closer to all the different aspects of the textile world, or at least the aspects I know or can come to know. I'm still mulling it over, and I haven't yet decided what format to use.

▲ Eho., Colectivo Lisarco y Teklak. *Nudos / Nodos*, 2020
Actuación, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid
Foto: Ander Elorza

▶ Eho. *Detalle Artefacto Crisálida*, 2019
Taller de eho., Barcelona
Foto: Sara Basilio Inchausti

Eho. y música en *Nudos / Nodos*
Cello en Artefacto, 2020
Ensayo, Kunarte. Vitoria-Gasteiz
Foto: Jordi Creus

Sara Basilio Inchausti

Vitoria-Gasteiz, 1989

Tras diplomarme en Diseño de Moda (IED, Madrid) y trabajar en los departamentos de Diseño Springfield Man, me especializo en género de punto en Knit-1 School Brighton (Inglaterra). Esto vertebró los siguientes pasos de una trayectoria profesional que se desarrolla en el estudio de Christian Wijnants en Amberes (Bélgica), o en el período como diseñadora de punto y circular en la sección mujer de Pedro del Hierro.

Tras estas experiencias comienzo a colaborar de manera estable con el taller de Esther Santamaría (Barcelona), momento en el cual empiezo a compaginar mi labor creativa y productiva con un trabajo como docente especialista en tricot y género de punto en el Grado Superior de Diseño de Moda del IDEP (Barcelona).

En la actualidad mi actividad profesional se centra principalmente en el desarrollo y programación de piezas de punto y está esencialmente ligada a una empresa situada en la Llacuna (Barcelona), Parrillus S.L. Compagino esto último con eho., proyecto desde donde lanzo distintas iniciativas relacionadas con el textil. Fundo eho. en el año 2015 y es el lugar desde donde inicio los proyectos vinculados al tricot desde una perspectiva más personal.

Eho. es un espacio para la materialización de la creatividad textil, un proyecto en el que innovación y fabricación manual conviven y convergen.

Web: mariarosado.es

IG: @mariarosadodg

AMAIA BONO JIMÉNEZ

Momentum

MOMENTUM

Proyecto escénico acerca de cómo vivimos el tiempo.

Momentum es el proyecto que realicé gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Escénicas. Este es el último proyecto de una investigación artística iniciada en 2017, *Fenómenos Periódicos*, a través de la cual se buscaban dispositivos escénicos que pusieran de manifiesto la fricción que se genera entre el “tiempo hegemónico” y la manera en que una persona realmente vive o siente ese tiempo.

Momentum se caracteriza por ser una pieza de 60 minutos cuya dramaturgia se compone de sesenta prácticas de una duración de 60 segundos cada una. Cada práctica va acompañada de un enunciado y cada 60 segundos tiene lugar una alarma en forma de pitido que da paso al cambio de práctica. Se trata de un trabajo de edición de acciones que pretende proponer un viaje a la audiencia por lo ficcional de la realidad.

Entre los enunciados existe un juego interno en el que se oscila entre significados y significantes, ya que en algunas ocasiones se hace una traducción literal del enunciado a la práctica como puede ser caminar, correr o saludar, y en otras se hace uso de sentidos figurados como puede ser la articulación de herramientas o la apreciación de la belleza de lo cotidiano, hechos que corresponden a prácticas que se plasman en escena de manera más abstracta.

Con respecto a la dramaturgia interna, este trabajo busca reflejar la realidad de la división horaria correspondiente al sistema de producción: 8 h. de trabajo, 8 h. de ocio y 8 h. de sueño. Esto, escénicamente, se traduce en momentos a los que podemos llamar escenas en las que surge la construcción de un mundo “obrero”, de un mundo “burgués” y de un mundo “onírico” de formas y colores que nos acercan al mundo de los sueños. En esta estructura subyace también la idea de que entre el mundo “burgués” y el mundo “obrero” hay una diferenciación marcada de cómo se vive el tiempo que se traduce en escenas que tienen un *timing* muy diferente. Para este proyecto conté con la colaboración de Damián Montesdeoca (compañero de fatigas en la mayoría de proyectos pasados, presentes y futuros) y de Borja Gauna (iluminador e iluminado).

Injuve me permitió formalizar esta pieza escénica desde su inicio conceptual hasta su puesta en escena, además de poder cerrar una investigación iniciada tiempo atrás.

Actualmente trabajo junto a Damián Montesdeoca en *La Repetición*, una obra de creación e investigación escénica que trata de habitar la repetición como dispositivo escénico desde diferentes estrategias. Con este proyecto hemos sido seleccionados por La Casa Encendida, CA2M y MACBA como artistas en residencia y

gracias a la beca a la Creación Coreográfica que otorga el Gobierno Vasco podremos sumergirnos a lo largo de 2021/2022 en este proceso de creación y problematización que pretende trabajar con el potencial de actos repetitivos. Todo se repite. Todo se repite.

MOMENTUM

A performing arts project about how we experience time

Momentum is the project I created thanks to the Injuve Creative Youth Grant in the Performing Arts category. It is the final part of an artistic research project begun in 2017, *Fenómenos Periódicos* [Periodic Phenomena], which attempted to find performative devices that would reveal the discrepancy between “hegemonic time” and the way a person actually feels or experiences that “time”.

Momentum is a 60-minute piece broken down into 60 practices, each lasting 60 seconds. Every practice will be accompanied by an utterance, and every 60 seconds a whistle will blow, signalling a change of practice. It is an action-editing work that aspires to take the audience on a journey through the fictional aspect of reality.

The utterances play with meanings and signifiers: sometimes the words are literally translated into actions such as walking, running or greeting, while in other cases the significance is more figurative—for instance, articulating tools or appreciating the beauty of the ordinary give rise to practices that are expressed more abstractly on stage.

The internal dramaturgy of this work aims to reflect the division of time that governs our production system: 8 hours of work, 8 hours of leisure and 8 hours of sleep. On stage, this means that there are moments—scenes, if you will—that recreate a

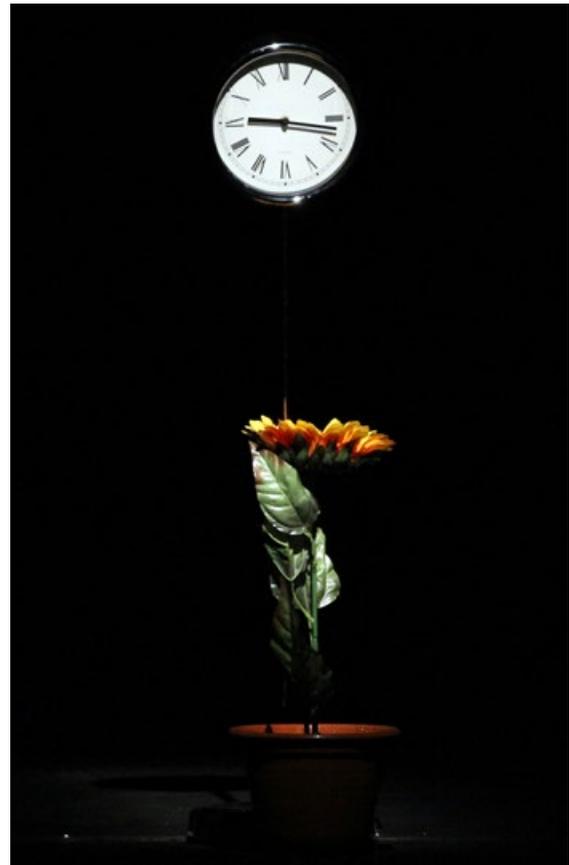
“working” world, a “bourgeois” world and a “dream” world of oneiric shapes and colours. This structure also conveys the idea that time is experienced very differently in the “bourgeois” and “working” worlds, giving rise to scenes with very disparate timing. My collaborators on this project are Damián Montesdeoca (fellow sufferer in most of my past, present and future endeavours) and Borja Gauna (who provides lighting and enlightenment).

Injuve allowed me to realise this work for the stage, from conception to performance, and to conclude a research project begun years earlier.

I am currently working with Damián Montesdeoca on *La Repetición* [Repetition], a theatrical research and creation project that attempts to embrace repetition as a stage device using different strategies. Based on this initiative, we were selected as artists-in-residence by La Casa Encendida, CA2M and MACBA, and thanks to the Choreographic Creation Grant from the Basque government, in 2021/2022 we will be able to devote ourselves to this creative and investigative process that aspires to harness the potential of repetitive acts. Everything repeats itself. Everything repeats itself.

▲
▶
MOMENTUM, 2020.
Foto: juanluisgx

Amaia Bono Jiménez

Vitoria-Gasteiz, 1989

He realizado mis estudios en Arte Dramático en la escuela TAE de Vitoria-Gasteiz. He sido participante durante dos años del Laboratorio de Investigación Escénica con la compañía *Parasite Kolektiboa*. Desarrollo en la Sala Baratza mis estudios de Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UCLM. Máster en Gestión de Eventos y Espacios Culturales y graduada en Educación Social por la UNED. He colaborado con organizaciones como Save the Children, Amnistía Internacional o Asve coordinando proyectos para la transformación social desde las artes escénicas. Actualmente centro mi atención en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos que pongan en cuestión los métodos convencionales de producción/creación/investigación.

Continúo con mi formación realizando el módulo de Experta en Género y estudios culturales que se imparte en el Centro de Arte Contemporáneo Huarte en colaboración con la UPNA. En 2020 me invitaron a formar

parte del jurado del ACT Festival (Festival Internacional de escena emergente). Trabajo también en la producción de *La Repetición* con Damián Montesdeoca, trabajo seleccionado por el programa Artistas en Residencia de La Casa Encendida en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y con el CA2M.

Mis trabajos han pasado por espacios como el Centro Cultural Conde Duque (Madrid), MediaLab Prado (Madrid), MNCARS (Madrid), La Juan Gallery (Madrid), Centro Cultural EXcarcel (Chile-Valparaíso), Sala Baratza (Gasteiz), Sala Monstrenka (Gasteiz), Café Antzoki (Bilbo) o Tabakalera (Donosti) entre otros.

He trabajado con Artea formando parte del equipo de coordinación de *Torre de Babel*, un proyecto escénico desarrollado en el Centro Párraga de Murcia con el que también he participado como facilitadora de procesos

en el programa de AprenDanza (Lova) desarrollado en naves Matadero de Madrid. En el campo de la pedagogía he impartido talleres de teatro y trabajado con colectivos en riesgo de exclusión. Junto a Damián Montesdeoca creamos *Cuando las Cobras Cosan Sentido*, un trabajo escénico que gira en torno a las posibilidades del lenguaje. A través de este trabajo soy seleccionada como creadora para el programa Levadura por CentroCentro y Pedagogías Invisibles para trabajar las competencias lingüísticas a través de la creación contemporánea.

En la actualidad me dedico tanto a la creación como a la investigación escénica además de a la pedagogía de manera puntual tanto en solitario como con Damián Montesdeoca, compañero con el que he desarrollado mis últimos proyectos.

FB: amaia.bonojimenez

IG: @bonoamaia

ROMÁN BÚHO

El juego del prisionero

▲
Actrices: Ari y Gracia. Teatro Albeitar León. Foto: Ezequiel Isolio

EL JUEGO DEL PRISIONERO

Proyecto multidisciplinar que fusiona música, teatro, danza y literatura.

El proyecto que realicé para Injuve es *El juego del prisionero* y se enmarca en la modalidad producción de obra, concretamente en la categoría música. Gracias a la Ayuda pude grabar un disco de doce canciones que conformaban la banda sonora del espectáculo.

Actualmente estoy preparando la gira de presentación del espectáculo, la salida del disco para noviembre y la presentación del libro para marzo de 2022 que culminará con el evento más grande que he hecho hasta ahora en la Sala Galileo, donde se hará una presentación final con los tres trabajos finalizados (El teatro musical, el disco y el libro).

Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de grabar la banda sonora del espectáculo. Esto me permitió centrarme en acabar el libro y montar bien el espectáculo del teatro musical. También ha sido determinante para empezar a mover el proyecto al tener algo de material que enseñar.

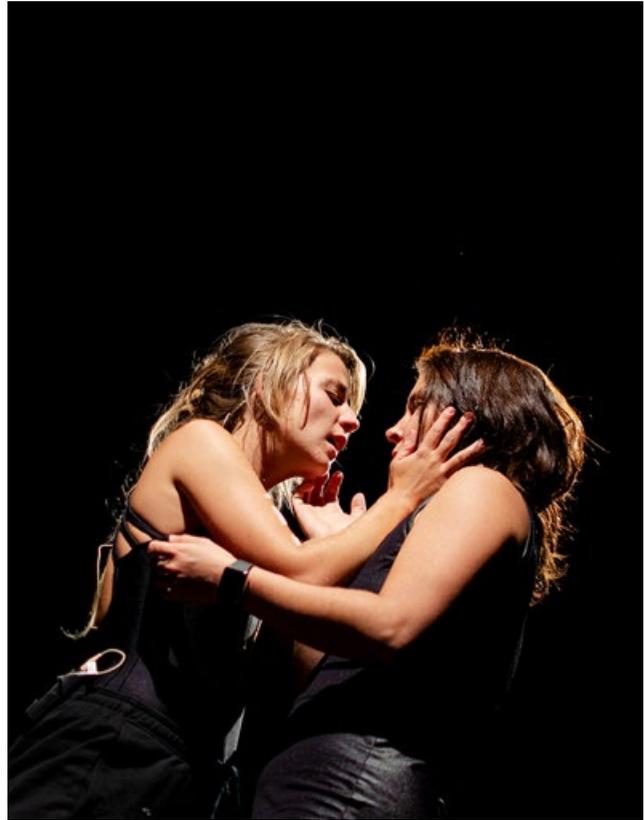
EL JUEGO DEL PRISIONERO [THE PRISONER'S GAME]

A multidisciplinary project that combines music, theatre, dance and literature

The project I created for Injuve, specifically in the Music Production category, is *El juego del prisionero* [The Prisoner's Game]. Thanks to the grant, I was able to record a twelve-track album that constitutes the soundtrack of the performance.

I am currently preparing the show's first tour, the release of the album in November and the book launch in March 2022, which will culminate in the biggest event I've done up to this point: a final presentation of the three finished works (musical theatre production, album and book) at Sala Galileo.

The Injuve Grants made it possible for me to record the soundtrack of the theatrical production. This allowed me to focus on finishing the book and work out the staging of the musical theatre show. It was also instrumental in getting the ball rolling on the project, as it gave me some material to show.

▲
Actrices: Ari y Gracia. Teatro Albeitar León
Foto: Ezequiel Isolio

▲
El Juego del Prisionero: Gran formato.
Teatro Albeitar León. Foto: Ezequiel Isolio

Román García Sánchez (Búho)

Madrid, 1993

A lo largo de todos estos años me he formado en Música moderna, lenguaje musical, armonía, composición y guitarra eléctrica en el Centro De Artes Musicales de Madrid (CAM) con Iván Espino, en la Escuela de Música Creativa con Mitsuko R. Watanabe y con Jorge Cariglino. Orquestación, composición, piano complementario, bajo eléctrico y arreglos con Juanma Barroso, con Cheryl Walters en la Escuela Popular y con Eduardo Pineda en la ESMUVA. Gracias al buen rendimiento demostrado he sido beneficiario tres años consecutivos de la beca de Formación y Ampliación de Estudios de la AIE, lo que me ha permitido formarme en master class de guitarra moderna con Javier Sánchez, Chema Saiz, Carlos Heras y Yoel López, y también en las master class de canto con Ana Santa, La Jose y Looping Greis.

Paralelamente compaginaba mis estudios musicales con el Grado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Madrid. Tuve la suerte de recibir la beca CEAL de la Fundación Santander que me

permitió cursar un año de carrera en Sao Paulo, Brasil, especializándome en música e intervención social en la Universidad Sao Paulo.

A lo largo de estos diez años de carrera profesional he dado más de seiscientos conciertos, he grabado en los mejores estudios de España y he hecho giras por toda Europa y Latinoamérica, trabajando como músico de sesión, productor, compositor y arreglista para una treintena de artistas entre los que destacan Antonio Orozco, María Rozalen, La Pegatina, Amparanoia (Amparo Sánchez), Poncho K, Síncopa, Gritando en Silencio, Tongo, Papawanda, Alfre Camarote...

También he podido compaginar el trabajo de músico de estudio y directo con el trabajo de pedagogo, mi otra gran vocación. Desde el año 2014 he trabajado como profesor de guitarra moderna, armonía, lenguaje y composición para el Centro de Artes Musicales de Madrid, la escuela Popular de Música y Danza, las empresas

Arje- Formación, Coeduca y la Guarde S.L. y el Centro de Artes Integrales Búho. En esa línea tuve la oportunidad de trabajar como tutor académico en la Universidad Autónoma de Madrid para los alumnos de cuarto de carrera de Antropología social, dirigiendo sus prácticas de fin de Grado que estaban relacionadas con el ámbito musical.

He sido galardonado con el primer premio en doce certámenes nacionales: Jóvenes Creadores (Madrid), Ayudas Injuve para la Creación Joven, Festimad (Madrid), Cadena SER (Madrid Suena), Interpeñas (Zaragoza), Cabra Sound (Córdoba) y en los concursos locales organizados por el Ayuntamiento de Madrid en los distritos de Hortaleza, El barrio del Pilar, Moncloa Aravaca, Arganzuela, Tetúan y Vallecas.

Web: romangarciasanchez.wixsite.com/romangarcia-buho

E-mail: roman.garcia.sanchez@gmail.com

FB: Román García-Búho

IG: @romangarciasanchezbuho

ÁLVARO CABOALLES

Carbón.Negro.

▲ *Carbón.Negro.* Foto: Juan David Cortés

CARBÓN.NEGRO.

El testimonio escénico de las mujeres del carbón.

El proyecto que realicé dentro de la modalidad de Artes Escénicas en la línea de producción se titulaba *Carbón.Negro*. Este proyecto estaba planteado desde el testimonio de mujeres de las cuencas mineras leonesas del Bierzo, Laciaña y Gordón. El objetivo era hablar de la minería desde la voz de las mujeres, generar una historia desde sus palabras, devolver algo desde el respeto, la admiración y la rabia. En escena estoy acompañado de la cantante Cia Campillo y mujeres de las cuencas mineras leonesas. Los sucesos del Pozo María en Caboalles en el año 1979 y el accidente del Pozo Maurín de Fabero en el año 1984 sirven para articular la primera parte de la pieza. Tras esta introducción tiene lugar un interludio musical en directo. La segunda se centra en quienes ven dificultades en poder mirar al futuro. En definitiva, se trata de generar un ejercicio de homenaje y resiliencia a través del testimonio de las mujeres del carbón.

Actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo en el ámbito de la escena contemporánea gracias en parte al impulso de esta ayuda. Las Ayudas Injuve me ofrecieron por primera vez la posibilidad de realizar un proceso de creación real, con el tiempo y cuidado que requería el trabajo. Ha sido para mí un proceso de aprendizaje importante y el salto a un circuito escénico que se abre con reticencia a este tipo de trabajos.

Tras su estreno en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada - Teatro Bergidum (2019) he visitado festivales como el Escenario Patrimonio organizado por la Junta de Castilla y León (2021), Russafa Escénica en Valencia (2021) o la 23ª Feria de Teatro de Castilla y León (2021). En 2022 seguiré girando esta creación y mi siguiente producción *Generación Perdida + miedo perder(-nos)* que se estrenó en marzo de 2021 en el festival #meetyou del Teatro Calderón de Valladolid. En el futuro una nueva pieza estará vinculada a mi tierra ya que pretendo hacer dialogar la práctica escénica contemporánea con el patsuezu, un dialecto del astur-leonés que se habla en el valle de Laciaña.

CARBÓN.NEGRO [BLACK.COAL]

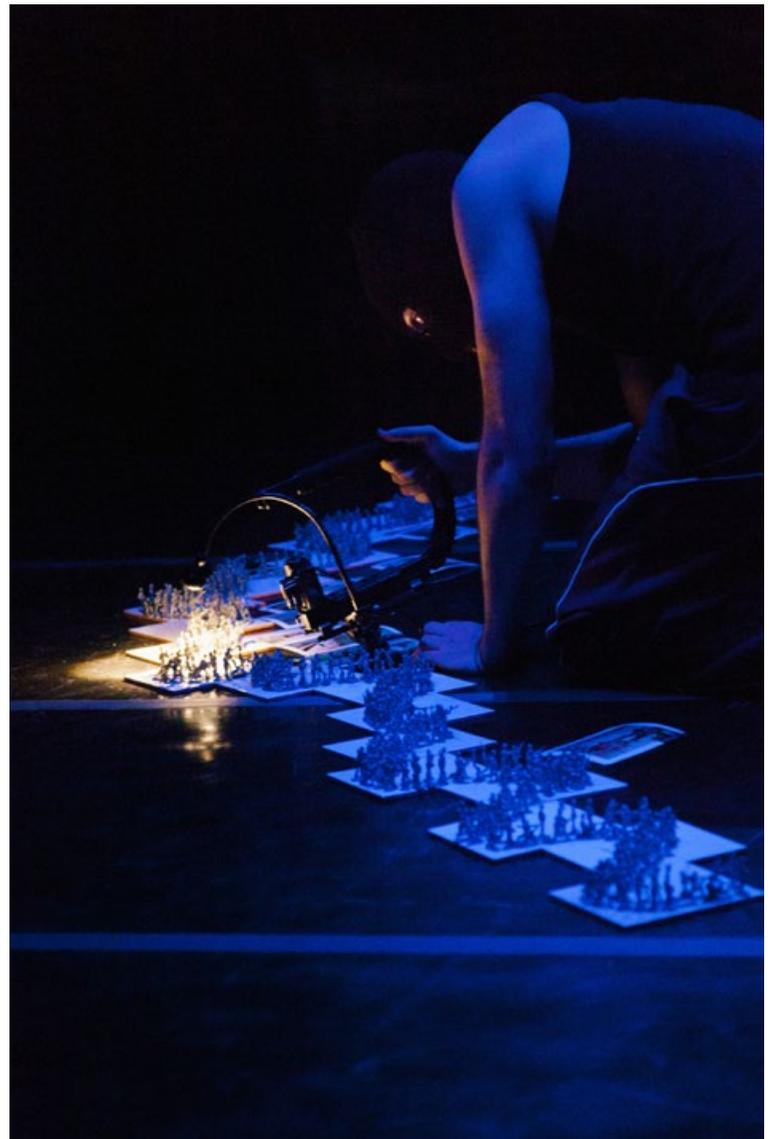
The staged testimony of coal women

The project I created in the Performing Arts Production category, titled *Carbón.Negro* [Black. Coal], revolves around the testimony of women from the mining districts of Bierzo, Laciaña and Gordón in León, Spain. The goal was to talk about mining from the perspective of women, tell a story in their own words, and offer something tinged with respect, admiration and rage. On stage, I

am accompanied by the singer Cia Campillo and women from the Leonese mining districts. The first part of the piece is inspired by the tragic events in the María Shaft at Caboalles in 1979 and the Maurín Shaft accident at Fabero in 1984. This introduction is followed by a live musical interlude. The second part focuses on those who find it difficult to face the future. The work is essentially a tribute to resilience that draws on the testimony of the “coal women” of León.

I am currently working in the contemporary performing arts, in part thanks to the boost provided by this grant. The Injuve Grants gave me the chance to throw myself into a real creative process, with all the time and care that it requires, for the first time. It was an important learning experience for me, and it also opened the door to a theatre circuit that tend to be reticent about these kinds of works.

After premiering at the Museo del Ferrocarril - Teatro Bergidum in Ponferrada (2019), I staged the piece at festivals like Escenario Patrimonio, organised by the Regional Government of Castile-León (2021), Russafa Escénica in Valencia (2021) and the 23rd Theatrical Fair of Castile-León (2021). In 2022, I will continue to tour with this work and my latest production, *Generación Perdida + miedo perder(-nos)* [Lost Generation + Fear Losing (Ourselves)], which premiered in March 2021 at the #meetyou festival hosted by Teatro Calderón in Valladolid. I am also planning a new piece related to the land of my birth, in which I hope to establish a dialogue between contemporary theatre and Patsuezu, an Asturian-Leonese dialect spoken in the Laciana Valley.

▲
Carbón.Negro.
Foto: Juan David Cortés

Álvaro Caboalles

Ponferrada, León, 1994

En 2016 egreso de la Escuela Superior de Arte Dramático y comienzo en Madrid un máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2019 desarrollo mi tesis doctoral en el departamento de Literatura Comparada de la misma universidad bajo el título "Prácticas escénicas tras el 15M: Contextos, Espacios y Compañías". Mis piezas han visitado el Teatro Calderón de Valladolid (Generación Perdida + miedo perder-(nos), 2021), el Museo Carmen Thyssen de Málaga (Tatababo, 2016), el Teatro Campos Elíseos de Bilbao (Impulso-s, 2017), la Sala Amadís - Injuve de Madrid (#madridmillennialresort&spa, 2018) o el Teatro Bergidum de Ponferrada (Carbón Negro. 2019). Entre los reconocimientos

recibidos se encuentran las Ayudas a la Creación Joven de Injuve (2018 y 2019) y la mención del jurado en los Premios Arte Joven de la Junta de Castilla y León en la categoría de Artes Escénicas (2019).

He colaborado en distintas publicaciones de impacto nacional y europeo como son la Revue Skén&graphie de la Université de Franche-Comté (2021), la revista Pygmalion: Revista de teatro general y comparado (2020) o la revista Acotaciones: Investigación y Creación Teatral (2018).

Web: alvarocaboalles.com

FB: Álvaro Caboalles

TW: @sr_caboalles

IG: @sr_caboalles

MARÍA CASARES GONZÁLEZ

Dado

▲ María Casares en colaboración con Alba González. *Dado*, 2020. Foto: Juan Luis García

DADO

Proceso de (re)creación a través de redes sociales.

Gracias a las Ayudas Injuve en la modalidad de Artes Escénicas en la línea de producción pude realizar el proyecto *Dado*, que reflexiona sobre la transformación de la realidad a través de Internet y consiste en la recreación de la pieza *Diorama* de Daphna Horenczyk a través de redes sociales. Para ello colaboré con la performer y artista visual Alba González.

Diorama es una pieza que existe simultáneamente en escena y en las redes. Aquellos que asisten al teatro pueden experimentar por sí mismos las similitudes y diferencias entre el cuerpo virtual (en directo en su móvil) y el cuerpo escénico. Aquellos que lo ven desde el móvil en cualquier otra parte del mundo (con acceso a Internet) sólo pueden acceder a la virtual, y a veces engañosa, versión de lo hechos.

Dado recrea lo sucedido en escena únicamente con la información encontrada en redes sociales, encarnando el papel del espectador ingenuo que, a partir de la información parcial e incompleta, quizás adulterada, ofrecida en redes, concibe una ilusa reconstrucción mental de los hechos. Este espectador no pretende contribuir a la construcción de una mentira pero igualmente se convierte en manipulador involuntario.

En escena se proyecta en todo momento la grabación de la pieza original y la proyección de

la cámara en directo operada por Alba González junto con mi cuerpo en el espacio desvelando cómo imaginamos que se han creado esas imágenes, obviando la premisa de manipulación intencional de Daphna Horenczyk. Hoy existen dos piezas: *Diorama* y *Dado*, que son virtualmente idénticas pero que potencialmente difieren en su versión no virtual.

La ayuda de producción de obra me permitió adentrarme en un proyecto de creación muy diferente a otros proyectos previos, lo que no solo ha expandido el imaginario que tengo en relación a mi misma y a lo posible, sino que me ha llevado a ganar con esta obra el primer premio Arte Joven en la categoría de Artes escénicas en 2020 otorgado por la junta de Castilla y León.

Actualmente estoy desarrollando en colaboración con Pilar Cañas y el acompañamiento de Alba González el proyecto *Fracasitos o El dinero es bonito*, en residencia en la Caldera Barcelona en 2021, una compilación de fracasos que parten a su vez del miedo a fracasar en el proceso creativo. En 2022 también estrenaré *Blop*, propuesta realizada con el colectivo *Esa gente*, creado en 2020 en colaboración con el artista de circo David Tornadijo y pensada especialmente para público infantil. *Blop* parte de una premisa similar y gira en torno a diferentes maneras de procesar el fracaso y las emociones autoconscientes que puede

desencadenar, tales como la vergüenza o la culpa, en relación a la construcción de la propia identidad en la infancia. Tanto *Fracasitos* como *Blop* se inician gracias al apoyo de la Concejalía de Juventud de León a través del programa Cul'20 y Cul'21.

DADO [GIVEN]

Process of (re)creation via social media

Thanks to the Injuve Production Grant in the Performing Arts Mobility category, I was able to materialise the project *Dado* [Given], a reflection on how the internet alters reality that consists in a recreation of the piece *Diorama* by Daphna Horenczyk via social media. To this end, I collaborated with the performer and visual artist Alba González.

Diorama is a piece that simultaneously exists on stage and online. Those who come to the theatre are able to observe the similarities and differences between the virtual body (streamed live on their phones) and the performing body for themselves. Those who watch it on their phones from anywhere else in the world (with internet access) can only see the virtual, and often deceptive, version of events.

Dado recreates the action on stage using only information found on social media, embodying the perspective of naive spectators who, based on the partial, incomplete and perhaps distorted information available online, create an illusory mental reconstruction of events. While those viewers may not intend to contribute to the construction of a lie, they nevertheless become unwitting manipulators of fact.

Throughout the stage performance, the recording of the original piece and the footage from the live camera operated by Alba González is projected

alongside my body in that space, revealing how we imagine those images were created (ignoring Daphna Horenczyk's premise of deliberate manipulation). There are currently two pieces, *Diorama* and *Dado*, which are virtually identical yet potentially different in their non-virtual versions.

The production grant allowed me to embark on a creative endeavour unlike any of my previous projects, which not only broadened the image I have of myself and of the possible, but also resulted in a work that won first prize in the Performing Arts category of the 2020 Young Art Awards granted by the Regional Government of Castile-León.

I am currently developing, in collaboration with Pilar Cañas and accompanied by Alba González, the project *Fracasitos o El dinero es bonito* [Little Failures, or Money Is Nice] during my 2021 residency at Caldera Barcelona, a compilation of failures which in turn stem from the fear of failing in the creative process. In 2022 I will premiere *Blop* with the Esa Gente collective, created in 2020 in collaboration with circus artist David Tornadijo and designed especially for younger audiences. *Blop* is based on a similar premise and revolves around different ways of processing failure and the self-conscious emotions it can trigger, such as shame or guilt, in relation to the construction of identity in childhood. Both *Fracasitos* and *Blop* were begun with the support of the León Youth Council via the Cul'20 and Cul'21 programmes.

▲
Per se, 2021
Foto: Juan Carlos Arévalo

▶
Pilar Cañas y María Casares.
Fracasitos o el dinero es bonito,
2021. Foto: Alba González

María Casares González

León, 1990

En 2012 terminé mis estudios de magisterio con especialidad en Educación Física en la Universidad de Barcelona, al tiempo que me formo en coreografía y técnicas de interpretación de la danza en el Institut del Teatre. En 2016 me gradúo en la Escuela internacional de danza Contemporánea SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) en Salzburgo, Austria.

Como intérprete he trabajado, entre otras, con coreógrafas como Milla Koistinen, Ceren Oran y Elias Aguirre, que me han llevado a bailar en Austria, Alemania, India, Turquía, Escocia, Italia e Israel.

Inicié mi andadura como coreógrafa con el proyecto *Vitaminas*, finalista de "Me, myself and I" en el 30º Certamen Coreográfico de Madrid en 2016. En 2018-2019 desarrollé el proyecto *Dado* que se muestra en las jornadas de creación Injuve en Madrid y se estrena en el Teatro Albéitar de León. En 2020 la pieza corta *Per se* es finalista en el 34ª Certamen

Coreográfico de Madrid y se muestra en los festivales Trayectos, Figueres es Mou, Cuadernos Escénicos, MasDanza y Dantza Hirian, gracias a la red Acieloabierto 2021.

Por la obra *Per se* recibí el premio del público en el 34º Certamen Coreográfico de Madrid y el premio Fundación AISGE a un/a intérprete sobresaliente con perfil de creador.

Con *Dado* recibí el primer Premio Arte Joven Castilla y León en la categoría Artes Escénicas en 2020.

FB: María Casares González

IG: @maria_casares_

@eldineroesbonito

@cia.esagente

ANTES COLLADO

Crisálida

CRISÁLIDA

Proyecto de danza sobre la relación del animal y el ser humano.

El proyecto que realicé para las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Escénicas en la línea de producción de obra se titula *Crisálida*.

Con *Crisálida* queríamos explorar la relación entre la naturaleza y el hombre y la eterna pregunta (occidental) de la naturaleza del hombre. Nos preguntábamos: ¿cómo ha de ser la presentación pública de la obra? Para esto, durante el proceso de creación se generaron dos cuestiones claras que vertebraron la pieza: una de ellas sería el carácter fantasmático del cuerpo y la otra, la condición limítrofe y fronteriza del cuerpo-espacio. Sobre la primera cuestión, la pieza hace un intento de desentrañar el sentido de la experiencia del cuerpo del danzante desarrollando una (su) historia de la representación, es decir, proyectando el cuerpo sobre el fondo de sus fantasmas, sus sombras, sus otros múltiples cuerpos que existen en la esfera de lo imaginario y lo simbólico. Estos espectros que asisten el cuerpo del danzante se traducen en la pieza a través de figuras y posturas que se atisban y emergen en momentos dados de la pieza, para metamorfosearse en otras. En *Crisálida* trabajamos elásticamente con imágenes reconocibles de la humanidad-animalidad para expandir y emborronar los contornos de esas imágenes y poder acoger formas de existencia habitables que aún están por venir.

Sobre la cuestión de la condición limítrofe, nos interesaba configurar un espacio que esbozara por sí mismo su ser y su saberse habitante de la frontera. En *Crisálida* un cuerpo danza aprisionado en un terrario de animales. El terrario marca ese puro límite, pura frontera entre el interior y el exterior de un espacio poetizado, y ahí, ante nosotros pero también en nosotros, el cuerpo se presenta como una extensión de ese paisaje limítrofe, pura y frágil línea soportada en sí.

Actualmente me encuentro en un momento profesional en el que siento que el número de apoyos de estructuras de creación y exhibición escénica está aumentando en comparación a los últimos tres años. *Crisálida* ha sido un proyecto que, quizás por su formato y su naturaleza, ha supuesto la puerta de entrada y el acto de fe de festivales de escénicas que mayor envergadura, como pueden ser el festival Grec o Temporada Alta. Las Ayudas de Injuve fueron uno de los dos apoyos más importantes por lo que el proyecto *Crisálida* pudo salir adelante.

En estos momentos acabo de terminar un nuevo espectáculo de danza que se llama *Zoo!*, una coproducción del Festival Grec que se estrenó los días 23, 24 y 25 de julio de 2021 en el Mercat de les Flors. Con *Zoo!* seguimos investigando el carácter fronterizo de los espacios tomando

de referencia el zoológico, y relacionamos la exposición de los animales con la del bailarín de baile de salón deportivo. En paralelo a *Zoo!*, estamos pensando la manera de generar una fuga de la pieza de 30 minutos para público infantil, partiendo de las mismas ideas pero investigando sobre nuevos materiales. Además de estos proyectos de creación escénica, este año también estoy coordinando, junto a dos personas, el Festival Paisaje, un festival de danza que tendrá lugar en el municipio manchego de Villamalea.

CRISÁLIDA [CHRYALIS]

A dance project about the relationship of animals and humans

The project I created for the Production category is called *Crisálida* [Chrysalis].

With *Crisálida*, I wanted to explore the relationship between nature and humanity and the eternal (Western) question about the nature of man. I asked myself, “What form should the exhibition take?” In the process of creating the piece, it became clear that it had to revolve around two things: one was the ghostly nature of the body, and the other was the body-space as a liminal, frontier zone. With regard to the former, the piece attempts to decipher the meaning of the dancing body’s experience by undoing a (its) history of performance—in other words, projecting the body onto the background of its ghosts, its shadows, its other multiple bodies that exist in the realm of the imaginary and symbolic. These spectres that accompany the dancing body are represented in the piece by figures and poses that fleetingly appear at certain moments and quickly metamorphose into others. *Crisálida*

works elastically with familiar images of animality-humanity, expanding and blurring the contours of those images in order to embrace habitable forms of existence yet to come.

With regard to the liminal condition, I wanted to create a space that could delineate itself and embrace its border-dwelling condition. In *Crisálida* a body dances, trapped in an animal terrarium. The terrarium marks that pure limit, the pure boundary between the interior and exterior of a poeticised space, before us but also in us: the body appears as an extension of that frontier landscape, that pure, fragile, self-supporting line.

At this moment in my career, I feel that support for structures to create and exhibit performing arts is increasing in comparison to the last three years. Perhaps because of its unique format and character, *Crisálida* has been a gateway and leap of faith for the largest performing arts festivals, such as Grec or Temporada Alta. The Injuve Creative Youth Grants were one of the two most important support mechanisms that allowed the *Crisálida* project to become a reality.

I have just finished a new dance show called *Zoo!*, a co-production with the Grec Festival that premiered on 23, 24 and 25 July 2021 at the Mercat de les Flors. In *Zoo!* I continue to investigate the liminal nature of spaces, using zoos as a point of reference, and likening the exhibition of animals to that of a competitive ballroom dancer. I am also thinking about how to create a 30-minute spinoff of *Zoo!* for children, based on the same ideas but experimenting with new materials. In addition to these performing arts projects, this year I am coordinating (with two other people) the Paisaje Festival, a dance festival that will take place in the town of Villamalea, La Mancha.

▲
Crisálida. Fotos: Daniel Biele

Antes Collado

Villamalea, Albacete, 1991

Soy creador escénico y bailarín. Me interesa pensar la escritura coreográfica a través de imágenes y posturas que excedan los parámetros convencionales de la danza y el cuerpo.

Investigo formas poéticas de exponer y de mirar la relación entre Lo humano, Lo animal y el paisaje natural. Me formé de manera autodidacta en baile de salón deportivo y danza urbana y contemporánea y paralelamente estudié Bellas Artes e interpretación en la ESAD de Valencia (ambos estudios inacabados). Soy instructor de pilates máquinas y practico Ashtanga yoga *mysore*. Todas estas experiencias han vertebrado mi manera poliédrica de aproximarme al gesto artístico. Como creador, he realizado los proyectos de *Zoo!*, *Crisálida*, *La cueva duerme (con esa roca encima)*, *Nereo ahogándose*, y *Nereidas*.

He presentado mis trabajos en contextos como la Bienal de danza de Venecia, la Quincena Metropolitana de la danza de Barcelona, festival Dansa-Valencia, Festival

Grec, Temporada Alta, Festival Trayectos, American Dance Festival en US, festival Nuit Blanche de Bruselas, Cádiz en danza, Festival Sismògraf, Beijing dance festival y Jerusalem International dance week, entre otros.

Algunos de los premios más relevantes han sido el premio IVC a mejor intérprete 2019 de la comunidad Valenciana con *Crisálida*, el primer premio en el Certamen Coreográfico de MasDanza en Canarias con *Nereo ahogándose*, con el que me fui a Beijing a presentarlo, el primer premio en el Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán en Madrid con *Nereo ahogándose*, con el que conseguí una residencia en Centro de danza Canal para *Crisálida*, y el premio fundación AISGE en el certamen coreográfico *Paso a dos de Madrid* con la pieza *Nereidas*, con el que me fui a Washington DC y al American dance festival a presentar mis trabajos y realizar unos talleres.

Web: antescollado.com/home

IG: antescollado

FERNANDO CREMADES

What is it like to become a rat?

▲ *What is it like to become a rat?* Workshop-performance. Foto: Patricia Nieto

WHAT IS IT LIKE TO BECOME A RAT?

Workshop-performance donde se explora la relación entre ratones y humanos a partir de la comida.

Desde hace un tiempo estoy investigando con ratones, y gracias a las Ayudas Injuve estoy desarrollando un proyecto que explora la relación entre ratones y personas a través de la comida.

Los roedores son el ser vivo más numeroso que habita nuestras ciudades después de los humanos, y están expuestos a lo mismo que nosotros: estresores ambientales, niveles de amianto y de plomo, radiación, etc. se desplazan por los túneles del metro y conviven con microorganismos. Somos muy similares, son mamíferos euterios que poseen un genoma muy parecido al nuestro y no solo tenemos la misma biología mamífera, sino que comparten también nuestra dieta en gran medida.

Me he basado en las investigaciones de Jakob von Uexküll para entender mejor la experiencia “no-humana” del mundo. Sus teorías son importantes porque afirma que todas las especies vivas contienen una gran variedad de mundos perceptuales. Si la ciencia clásica veía un único mundo que comprendía dentro de sí a todas las especies jerárquicamente ordenadas, Uexküll propone, en cambio, una infinita variedad de mundos perceptivos, todos igualmente perfectos y conectados entre sí y, a pesar de ello, incomunicados.

El proyecto se plantea a modo de *workshops-performance* donde se invita a ratones y personas a un banquete:

- 1) Estudio y explicación de las teorías de Jakob Von Uexküll y profundización en la relación común entre humanos y ratas.
- 2) Realización de la mesa para la comida. Estudio de las barreras naturales o sistemas que nos pueden ayudar para compartir el “banquete”.
- 3) Preparación de la mesa. Se prepara una lista de ideas que nos permitirán la división del espacio de la mesa.
- 4) Evento final –*performance* con los participantes: banquete de pizza con los participantes y ratones en el espacio.

El primer *workshop* lo realicé en Tabacalera Madrid a finales de noviembre de 2019 con estudiantes de arquitectura de la ETSAM y la Universidad Europea, y el segundo taller tuvo lugar en la Universidad Europea a principios de febrero de 2020 con estudiantes de diseño, ingeniería y biología. El objetivo del proyecto es ir realizando *workshops-performance* en distintos emplazamientos y finalmente realizar una publicación con las conclusiones. En marzo de

2020, debido a la situación global provocada por la Covid-19, tuve que paralizar el proyecto.

El proyecto ha tenido muy buena recepción por parte de los participantes que acudían al taller. Muchos acudían pensando que era una clase teórica o de pensamiento, pero la interacción y enfrentamiento cara a cara con los ratones nos hizo reflexionar sobre cómo compartir un espacio con no-humanos y cómo podremos diseñar nuestras ciudades para el futuro.

Hay varias escuelas en Madrid y fuera de España que han tenido interés en invitarme a realizar el *workshop* con los estudiantes, pero desafortunadamente hasta que la situación permita reuniones sin peligro de propagación del virus y las universidades vuelvan a ser presenciales, no podré retomar el proyecto.

Para este año estoy desarrollando un proyecto titulado Certificados de calidad, dentro del programa de becas 2021 de la Fundación Bilbao Arte. Desde hace varios años mi trabajo se desarrolla en torno a la radioactividad. He estado estudiando ámbitos extremos como Chernobyl y Fukushima, pero más recientemente me he centrado en las pequeñas dosis de radiación que recibimos en nuestro entorno urbano, especialmente el radón que se encuentra en materiales de construcción y espacios sin ventilación o confinados. Durante mi estancia en Bilbao Arte investigaré las dosis de radón del edificio de la fundación Bilbao Arte estudiando la normativa, el código técnico de la edificación y los certificados de radón.

WHAT IS IT LIKE TO BECOME A RAT?

Workshop-performance that uses food to explore the relationship between mice and humans

I have been doing research with mice for some time, and thanks to the Injuve Grants I am developing a project that explores the relationship between mice and people through food.

Rodents are the most numerous denizens of cities, second only to humans, and are exposed to the same things as us: environmental stressors, high levels of asbestos and lead, radiation, etc. They move through underground tunnels and coexist with microorganisms. In addition to having the same mammalian biology—we are both eutherian mammals with very similar genomes—we also share many of the same dietary preferences.

I turned to the research of Jakob von Uexküll in order to better understand the “non-human” experience of the world. His theories are important because they assert that living beings inhabit a wide variety of perceptual worlds. While traditional scientists saw a single world where all species exist in hierarchic order, Uexküll posited an infinite number of perceptual worlds, all equally perfect, interconnected and yet unable to communicate with each other.

The project takes the form of workshop-performances where mice and people are invited to a banquet, developed in a series of steps:

- 1) Study and explain the theories of Jakob von Uexküll and further explore the commonalities between humans and rats.
- 2) Create the table for the feast: consider natural “barriers” or systems to help us share the “banquet”.

3) Prepare the table: come up with a list of ideas on how to divide the table surface.

4) Final event/performance with participants, a pizza banquet shared by human guests and mice in the same space.

I did the first workshop at Tabacalera Madrid in late November 2019 with architecture students from the ETSAM and Universidad Europea, and the second at the Universidad Europea in early February 2020 with design, engineering and biology students. The goal of the project is to do workshop-performances in different locations and eventually compile the results in a publication. In March 2020, I had to put the project on hold due to the global COVID-19 pandemic.

The idea was very well received by the participants who attended the workshops. Many came thinking that it was a theory or philosophy class, but the face-to-face interaction with the mice made us reflect on how to share a space with non-humans and how we can design our cities for the future.

Several schools in Madrid and outside of Spain have expressed an interest in having me do a workshop with their students; unfortunately, I will not be able to relaunch the project until it is safe for people to gather without fear of spreading the virus and universities reinstate in-person instruction.

This year I am working on a project titled *Certificados de calidad* [Certificates of Quality] thanks to the 2021 grants programme of Fundación BilbaoArte. For several years, my work has revolved around radioactivity. I have been studying extreme environments like Chernobyl and Fukushima, but more recently I've been focusing on the small doses of radiation that we are exposed to in ordinary urban settings, especially the radon found in construction materials and poorly ventilated or confined spaces. During my residency at BilbaoArte, I will investigate the radon levels of the Fundación BilbaoArte building, studying regulations, the building code and radon level certificates.

▲
What is it like to become a rat? Workshop-performance. Foto: Patricia Nieto

Fernando Cremades

Madrid, 1989

He estudiado bellas artes y arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. En 2015 me trasladé a Nueva York para estudiar en la Environmental Health Clinic (New York University) con la profesora Natalie Jeremijenko sobre cómo hacer frente a problemas de contaminación nuclear analizando sistemas biológicos, sistemas de crecimiento naturales y esporas de hongos.

Mi trabajo ha sido expuesto en la Fundación Bilbao Arte (Becas de producción 2021); *Invisible pero presente* (Sant Andreu Contemporani) comisariado por Antonia Folguera; *XXX Circuitos de Artes Plásticas* (LABoral Centro de Arte y Tecnología y Sala de Arte Joven de Madrid) comisariado por Ángel Calvo Ulloa; *Eco-visionarios* (Matadero Madrid) comisariado por Pedro Gadanho, Mariana Pestana; *Outside the box. 5 años de diseño Injuve* (Museo de Artes Decorativas de Madrid) comisariado por Enorme Estudio; *b-e-c-o-m-i-n-g* (Bienal de arquitectura de Venecia 2018) comisariado por Atxu Amann; *Interferencias* (Sala Amadís) organizado por Injuve; *Alternative unknowns* con Natalie Jeremijenko (Apexart Gallery) comisariado por The Extrapolation Factory; "2030" (Espacio Urg3l) comisariado por Colectivo SUR (Círculo de Bellas Artes); *Premios PFC COAM* (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) organizado por COAM; *Trojan Horse*

(Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) organizado por Universidad Europea; *La Colmena I* (Espacio Urg3l) comisariado por Alicia Sen; Premios Galerías III (La Cárcel de Segovia) organizado por La Cárcel. Segovia Centro de Creación; *Blog'13* (Sala de Arte Joven de Madrid) comisariado por Daniel Villegas y Alberto Chinchón; *Estructuras Tridimensionales* (Universidad Europea de Madrid) comisariado por Esther Pizarro; MULAFEST 2013 con el proyecto *El ataque de las protuberancias oxigenadoras* (IFEMA Madrid) organizado por Mulafest. Festival de tendencias urbanas; *Cinema of the future* organizado por ANCB (AEDES Network Campus Berlin); *Salon Liechtenstein. Architects in residence* (Kunstmuseum Liechtenstein) comisariado por Peter Staub.

Compatibilizo mi trabajo personal con el profesional y académico. Durante mi estancia en Nueva York fui profesor asistente en New York University, he dado talleres y charlas sobre mi trabajo en la ETSAM, Universidad Europea de Madrid, New York University y Escuela de Arte Diez.

He colaborado con Atelier Tsuyoshi Tane (París), Diller Scofidio & Renfro (Nueva York), Studio Tomas Saraceno (Berlín), Garcia German Arquitectos (Madrid) y Nieto Sobejano Arquitectos (Madrid).

ANA DAGANZO

Chaos Lumineux

▲
Alfabeto Celeste, 2020. Instalación. Piezas de resina e hilo de pescar. Medidas variables. Foto: Ana Daganzo

CHAOS LUMINEUX

Proyecto que explora la visión y los fenómenos producidos por el ojo.

El proyecto que realicé se titula *Chaos Lumineux* y plantea una exploración en profundidad de la visión. Parte de la pregunta: ¿cómo sería habitar el ojo y explorar desde dentro sus formas, destellos, difracciones y manchas? Cuando aislamos la mirada y la apartamos de todos los estímulos externos, vemos estas particularidades de nuestra visión.

Estas particularidades son conocidas como “fenómenos entópticos”, unos efectos que suponen una visualización de formas abstractas producidas por el propio sistema ocular. Las podemos observar con frecuencia bajo ciertas condiciones, especialmente en ambientes oscuros, al cerrar los ojos o al mirar al cielo de día. Las siluetas que percibimos son variadas. Algunas tienen forma de zigzags, líneas curvas, difracciones, colores, asterismos en forma de estrella o puntos que flotan y se mueven por el campo visual. El término *Chaos Lumineux*, que da nombre al proyecto, aparece en algunos tratados antiguos de óptica para describir el fenómeno por el cual visualizamos manchas de colores en ambientes oscuros o al cerrar los ojos: nunca se visualiza la oscuridad total.

A través de este proyecto he tratado de crear un imaginario formado por estos efectos causados por la morfología del ojo con los que convivimos

diariamente, a los que Ernst Mach llamaba ‘Fantasmas de la visión’ por estar siempre presentes.

Gracias a las Ayudas Injuve pude materializar este proyecto que se encontraba en fase de investigación, pudiendo realizar en total cinco piezas, consistentes en dos series fotográficas y tres instalaciones. Además pude dejar planteadas y prototipadas otras tres piezas para realizarlas más adelante y así continuar con el proyecto.

He tenido la oportunidad de llevar algunas de las piezas realizadas gracias a las Ayudas Injuve a la feria JUSTMAD 2020, donde se otorgó el premio Premio Pilar Citoler al Joven Coleccionismo por la compra de una de ellas. En 2021 pude exponer una de las instalaciones del proyecto en Dubai en el edificio Opus Me en una muestra organizada por MIA Art Collection. Actualmente estoy realizando una residencia en París, donde estoy desarrollando un proyecto conectado en muchos puntos con *Chaos Lumineux* que consiste en una serie de piezas de cerámica y fotografía relacionadas con la visión.

LUMINOUS CHAOS

A project that explores vision and phenomena originating in the eye

The project I created, *Chaos Lumineux* [Luminous Chaos], is an in-depth exploration of vision. It began with a question: What would it be like to inhabit the eye and explore its forms, light bursts, diffractions and spots from within? When we isolate the gaze, shutting out all external stimuli, we notice the peculiarities of our vision.

These peculiarities are known as “entoptic phenomena”, visual effects that generate abstract forms whose source is within the eye itself. We often observe them under certain conditions, especially in dark settings, when we close our eyes or stare at the daytime sky. We perceive all sorts of shapes and contours: zigzagging or curved lines, diffractions, colours, star-shaped bursts or dots that float and move across our field of vision. The term *chaos lumineux*, the title of my project, is used in some early optics treatises to describe the phenomenon whereby we see bursts of colour in a dark room or when we close our eyes: we never visualise total darkness.

In this project, I tried to create images of these effects caused by the morphology of the eye that we live with each day, which Ernst Mach described as ever-present “phantasms” of vision.

Thanks to the Injuve Grants, I was able to materialise this project, which was still in the research phase, and produce a total of five pieces: two photo series and three installations. I was also able to design and create prototypes for three additional pieces to be produced later on, thereby continuing the project.

Thanks to Injuve, I had the opportunity to take some of the finished pieces to the 2020 JustMad fair, where the Pilar Citoler Prize for Young Collectors was awarded for the purchase of one of them. In 2021 I exhibited one of the installations at the Opus Me building in Dubai, in the context of a show organised by the MIA Art Collection. I am currently doing a residency in Paris, where I am developing a project that has many points in common with *Chaos Lumineux* and consists of several photographs and pottery pieces related to vision.

◀
Alfabeto Celeste, 2020
 Instalación. Piezas de resina
 e hilo de pescar
 Medidas variables
 Foto: Ana Daganzo

◀◀
Chaos Lumineux, 2020
 Fotografía digital. 3 cajas de luz
 50 x 65 cm.
 Foto: Ana Daganzo

▼
Formas entópticas, 2020
 Fotografía digital. 16 piezas
 29 x 22 cm.
 Foto: Ana Daganzo

Ana Daganzo

Madrid, 1992

Me gradúo en Diseño en la UFV en 2014 y un año después estudio fotografía gracias a la beca anual de 2015 de la escuela La Máquina. Posteriormente realizo un máster en Bellas Artes en la University for the Creative Arts en Canterbury en 2017. He expuesto individualmente en el Museo de la Alquimia (Córdoba, 2018) y Projekteria (Barcelona, 2019) con mi proyecto Transmutaciones. He participado en exposiciones colectivas en Matadero (Madrid, 2015); Patrick Studios (Leeds, 2015); Hotel Pasteur (Rennes, 2016); Brewery Tap (Folkestone, 2016); Eastbridge Hospital (Canterbury, 2017); Salón Internacional de la Luz (Bogotá, 2017), Ateneo de Málaga (2018); AnalogueNow (Berlín, 2019), PhotoPatagonia (Rios Gallegos, 2019), Hybrid (Madrid, 2019), JustMad (Madrid, 2020), Sala Amadis (Madrid, 2020), MIA Art Collection (2020), Paper Positions (Berlín, 2020), Art Photo Barcelona (2010) y Opus ME (Dubai, 2021).

Mi trabajo ha sido apoyado por becas como la Mutua Madrileña (2016), las Ayudas Injuve a la Creación (2019) o la FormARTE del Ministerio de Cultura (2019 y 2020). He realizado residencias artísticas en Stour Valley Arts en Ashford (2017), Fundación Antonio Gala (Córdoba, 2017), Espacio Cómplice en Madrid (2019) y Colegio de España en París (2020 y 2021).

He participado durante los años 2013 y 2014 en el proyecto de investigación *Hacia la Expansión de los Espacios Creativos* de la UFV. En 2017 mi trabajo fue incluido en el libro *El Proyecto Fotográfico Personal* de la editorial Fotoruta.

Web: anadaganzo.com

IG: @anadaganzo

NATALIA ESCUDERO LÓPEZ

Partituras sísmicas

PARTITURAS SÍSMICAS DEL PROYECTO ARCHIPIÉLAGO

Estudio del vínculo entre los movimientos telúricos y el fragmento cerámico en Japón.

Estancia en residencia en Youkobo Art Space.

El proyecto que planteé para la modalidad de Movilidad de obra y/o artistas partía de un interés por la técnica tradicional de reparación cerámica japonesa llamada *Kintsugi*, cuyo objetivo era realizar una serie de ensamblajes cerámicos a partir de una antigua vajilla familiar.

Durante la estancia en Youkobo Art Space, Tokio, entendí que existía un vínculo entre el fragmento cerámico y los movimientos sísmicos que dan forma al archipiélago y que son registrados por el NIED (Instituto Nacional de Investigación en Ciencias de la Tierra y Resiliencia a los Desastres) casi de forma diaria. Esta relación me permitió aprehender la filosofía del *Kintsugi* y la visión estética del *Wabi-sabi*. Defensoras ambas de la belleza de la imperfección, su influencia se extiende a una ideología colectiva que trata la rotura como parte de la historia del objeto y que concibe el accidente (pasado) como un elemento más del presente.

En este contexto, empleé la serie de gráficas producidas por el NIED a modo de partituras sísmicas. Su interpretación me permitió crear una serie de ejercicios gestuales en los que utilicé los restos de la vajilla familiar heredada como recurso para mantener la memoria. Esta experiencia fue documentada a través de imagen y sonido y dio

lugar a una mezcla de material documental y de vídeo experimental en la que el factor tiempo fue revelado como un ciclo.

Recientemente he presentado la instalación *Textura Provisional* en Galería Nueva, Madrid. Esta pieza, en la que empleo el barro como material de medición, se origina en respuesta a la experiencia que viví en Japón gracias a las Ayudas Injuve, e incorpora una dimensión sonora gracias a una beca de producción tecnológica financiada por bodegas Enate e Impact Hub Zaragoza. En la muestra en Galería Nueva añadí una serie de grabados sobre azulejo que representan las réplicas del Gran Terremoto de Japón Oriental de marzo de 2011.

Actualmente me encuentro investigando la manera de visualizar la relación que siento existe entre este acontecimiento y el fallecimiento de mi abuelo paterno. Ambos eventos, aunque distantes en términos de latitud, coincidieron en el tiempo y dieron lugar a una reacción de disgregación de la materia en forma de fragmentos de platos cerámicos.

En 2022 está prevista la estancia en Dogo Residenz Für Neue Kunst en Lichtensteig, Suiza, donde llevaré a cabo una serie de ejercicios

colectivos que servirán para profundizar en la experiencia de lo inmaterial a través de la reiteración de los procesos de fragmentación, restauración y transformación propia del *Kintsugi*, constatando además las consecuencias del despilfarro y la sobreproducción que afectan a la sociedad contemporánea, al tiempo que propongo un ejercicio de apreciación de la vida del objeto cotidiano.

PARTITURAS SÍSMICAS [SEISMIC SCORES], FROM THE ARCHIPIÉLAGO [ARCHIPELAGO] PROJECT

A study of the link between earthquakes and pottery fragments in Japan. Residency at Youkobo Art Space

The project I devised for the Artwork and/or Artist Mobility category was inspired by my interest in the traditional Japanese pottery mending technique called *kintsugi*, with the aim of creating pottery assemblages from an old family crockery set.

During my residency at the Youkobo Art Space in Tokyo, I realised that there was a link between pottery fragments and the seismic movements that shape the Japanese archipelago and are recorded almost daily by the NIED (National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience). This connection allowed me to comprehend the philosophy behind *kintsugi* and the aesthetic worldview of *wabi-sabi*. The influence of these concepts, which both defend the beauty of imperfection, extends to a collective ideology that views breakage as part of an object's history and accidents—the past—as just another element of the present.

With all this in mind, I used the charts produced by the NIED as seismic scores. Performing them allowed me to come up with a series of gestural exercises in which I used the remnants of an heirloom crockery set as a means of preserving memory. I created visual and sound recordings of this experience, which gave rise to a blend of documentary and experimental video footage where the time factor was revealed as a cycle.

I recently presented the installation *Textura Provisional* [Provisional Texture] at Galería Nueva in Madrid. This piece, in which I use clay as a measuring material, is a direct result of the experience I had in Japan thanks to the Injuve Grants. I was also able to incorporate sound thanks to a technological production grant sponsored by Bodegas Enate and Impact Hub Zaragoza. In the show, I added a series of prints on tile that represent the aftershocks of the Great Tohoku Earthquake that hit eastern Japan in March 2011.

I am currently studying how to visualise the connection which I feel exists between this occurrence and the death of my paternal grandfather. Although the two events were thousands of miles apart, they happened at the same time and triggered a disintegration of matter in the form of fragmented ceramic dishes.

During my upcoming residency at the Dogo Residenz für Neue Kunst in Lichtensteig, Switzerland, in 2022, I plan to carry out a series of collective exercises that will help me to dig deeper into the experience of the intangible by repeating the fragmentation, restoration and transformation processes of the *kintsugi* method, while also revealing the consequences of the wastefulness and excess production that plague contemporary society and inviting viewers to find a new appreciation for the lives of ordinary objects.

▲
Video monocanal (screenshot)
Archipiélago, 2019
18 m 22 s.

▶
Partituras Sísmicas,
del proyecto *Archipiélago*, 2019
Grabado láser sobre cerámica
y vídeo monocanal con sonido
integrado.
20 × 20 × 0,3 cm. c/u. Vídeo HD.
18 m 22 s. Vista de la exposición
Volver dentro del cuerpo, Sala
Amadís, 2020
Foto: Patricia Nieto

Natalia Escudero López

Zaragoza, 1991

En 2014 me gradué en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y en 2017 presenté mi Master Tesis en Arte en Contexto por la Kunsthochschule de Kassel, Alemania, donde continué mi formación como *Meisterschülerin* de la mano del Profesor y Artista Norbert Rademacher. En los últimos años he completado mi formación con la participación en talleres en la Central Saint Martins y en el Laboratorio Creativo Vilaseco (programa *12 miradas*), así como a través de la realización de cursos de producción de exposiciones en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Instituto Superior de Arte I|Art.

Desde aquel 2014 he expuesto de manera individual en el Museo Pablo Serrano (*Testimonio de Hoja Perenne*), la Slade School of Fine Arts londinense (*White Disk and Staff*), el Stellwerk de Kassel (*77% Abwesenheit*), el Palacio Marqués de San Adrián de Tudela (*Echoes*), la Galería A

del Arte de Zaragoza (*Blanco*), el CAAM (*Golden Accident*), en Youkobo Art Space (*Archipiélago*) y Art Center Ongoing (*Talismán*) en Tokio y, recientemente, en Galería Nueva (*Manta*) en un proyecto a dúo con la artista María Mrntrd.

He participado en exposiciones colectivas en el Museo del Traje, Patio de la Infanta, la Sala Juana Francés, la Galería Oqbo de Berlín, en varias ocasiones en Kassel, en el IAACC Pablo Serrano, la Sala Amadís o el CDAN donde mi obra ha sido seleccionada como *Naturaleza Invitada* en el contexto del Festival Periferias 2021. Desde 2018 he participado en el Hybrid Festival y en 2019 participé en Art Beijing de la mano del Gobierno de Aragón.

Mi obra ha recibido reconocimiento en el panorama artístico nacional a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), la

Asociación Cultural Atelier Solar, la Fundació Pilar i Joan Miró , la Fundación Santander, la Joaquina Zamora, la Fundación Ankaría la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte o el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), entre otros, y a nivel internacional por Sotheby's, la cdw Foundation de Kassel y la Fundación María José Jove.

He sido cofundadora del colectivo Membrane (membrane.network) y completado mi actividad artística con otros desarrollos profesionales. He sido *Liaison Officer* en el departamento de educación de documenta 14 y *Stage Manager* en la organización de la performance *Whispering Campaign* del artista estadounidense William Pope L.

Web: nataliaescuderolopez.com

IG: @nataliaescuderolopez

ANTONIO FERREIRA MARTÍN

Las uñas de Deleuze

▲ *Satisfying nails*, 2019. Imagen digital. Foto: Antonio Ferreira

LAS UÑAS DE DELEUZE

Videoinstalación sobre las patologías de la satisfacción en la tactilidad digital.

El proyecto *Las uñas de Deleuze* es una especulación teórico-práctica que enlaza las extrañas uñas del filósofo francés Gilles Deleuze con corrientes contemporáneas de materiales relacionados con la estética *satisfying* y la tactilidad digital. Partí de un ensayo homónimo que publiqué en la revista Barahúnda y que comenzaba con la siguiente anécdota personal: “La primera vez que vi las uñas de Deleuze fue en una imagen pixelada, mientras intentaba agrandarla en mi móvil con los ojos muy abiertos”. Tanto el texto como el vídeo que realicé gracias a las Ayudas Injuve se estructuran alrededor de las cuatro peculiares interpretaciones con las que el propio filósofo trata de justificar la forma de sus uñas: la interpretación grotesca pero psicoanalítica, la teratológica y seleccionista, la psicosociológica y, finalmente, la interpretación política. Estos inquietantes alegatos se mezclan con el concepto de lo extrañamente satisfactorio (#oddlysatisfying) que popularizó una serie de tendencias virales de Internet. En los *satisfying videos* se manipulan materiales de moda como *slime*, arena cinética, espuma floral o pastillas de jabón para producir sensaciones hipnóticas, agradables, ASMR y *likes* al por mayor: la nueva tactilidad viscocapitalista es subrogada. En el apartado técnico, realicé una serie de fotografías y actuaciones escultóricas que decodifican lo satisfactorio y que culminan en un vídeo mudo en el que las protagonistas son las

uñas postizas de Klari Moreno, decoradas con un diseño tautológico, pues cada uña alude a ciertas características de los materiales *satisfying* mientras manosean materiales *satisfying*. El vídeo pudo verse en un monitor curvo sobre un capitel corintio negro brillo ornamentado con uñas postizas. Una pastilla negra de jabón laseada con el nombre *Deleuze* reposa sobre una manta peluda. Un cuchillo iridiscente, habitual para producir sonido ASMR en este tipo de vídeos, con un pequeño micrófono desconectado en el filo, cerró el display en la Sala Amadis.

La Ayuda de Injuve me resultó útil para darle una visión más completa al proyecto, yendo y viniendo de lo teórico a lo práctico y al revés, espachurrando conceptos y materias. Dicha interferencia pudo verse claramente en la performance telemática que realicé por Zoom junto a Irene D. Castellanos titulada *Lectura insatisfactoria del ensayo «Las uñas de Deleuze»*. Leímos el ensayo original de principio a fin, con un ritmo y una dicción pausada, pero sobre una capa de vídeos y sonidos de contenido insatisfactorio.

Actualmente me encuentro en el *fade out* de la defensa de mi tesis doctoral que trata sobre tecnopatías post-alfabéticas. Estoy actualizando y completando algunos puntos de ésta, investigando sobre teoría ficción y cuerpos especulativos

condicionados por los ritmos tecnocapitalistas de Internet gracias a un contrato posdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Compagino dicha actividad con la docencia de una asignatura de Teorías del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes.

Link al ensayo *Las uñas de Deleuze*:

<http://barahunda.net/las-unas-de-deleuze-antonio-ferreira/>

Link al vídeo *Las uñas de Deleuze*

(*(((patologías de la satisfacción)))*):

<https://youtu.be/jWwKqLb19js>

LAS UÑAS DE DELEUZE [DELEUZE'S FINGERNAILS]

Video installation about the pathologies of satisfaction in digital tactility

Las uñas de Deleuze [Deleuze's Fingernails] is a theoretical/practical speculation that draws a connection between the strange fingernails of French philosopher Gilles Deleuze and contemporary trends in materials related to the "satisfying" aesthetic and digital tactility. My starting point was an eponymous essay I published in *Barahúnda* magazine, which opened with the following personal anecdote: "The first time I saw Deleuze's fingernails was in a pixelated image, which I tried to enlarge on my phone with eyes like saucers." Both the text and the video I created thanks to the Injuve Grant are structured around the four peculiar interpretations which the philosopher himself has offered in an attempt to justify the unusual shape of his nails: the grotesque yet psychoanalytical, the teratological and selective, the psycho-sociological and, finally,

the political interpretation. These disconcerting explanations are combined with the idea behind the #oddlysatisfying hashtag popularised by a series of viral online phenomena. In "satisfying videos", people manipulate trendy materials like slime, kinetic sand, floral foam or bars of soap to generate hypnotic, pleasant sensations, ASMR and likes by the thousands: the new "visco-capitalist" tactility is vicarious. In the technical department, I created various photographs and sculptural actions that decipher the satisfying and culminate in a silent video starring Klari Moreno's fake nails, decorated with a tautological design, as each fingernail alludes to certain properties of "satisfying materials" while handling them. The video is shown on a curved monitor atop a glossy black Corinthian capital ornamented with fake nails. A black bar of soap laser-engraved with the name "Deleuze" rests on a shaggy blanket. An iridescent knife, commonly used to produce ASMR sound in these types of videos, with a small, unplugged microphone on the cutting edge, completed the display at Sala Amadís.

The Injuve Grant helped to give me a more holistic vision of the project, moving back and forth between theory and practice and scrambling concepts and materials. That interference can be seen clearly in the online performance I did with Irene D. Castellanos via Zoom, titled *Lectura insatisfactoria del ensayo "Las uñas de Deleuze"* [Unsatisfactory Reading of the Essay "Deleuze's Fingernails"]. We read the original essay aloud from start to finish, but our slow, clear enunciation had to compete with distinctly unsatisfying videos and sounds playing in the background.

I am currently in the "fade-out" phase of defending my PhD thesis on post-alphabetical technopathies. I am updating and completing certain points in that thesis, researching fiction theory and speculative bodies conditioned by the techno-capitalist pace of the internet thanks to a post-doctoral fellowship

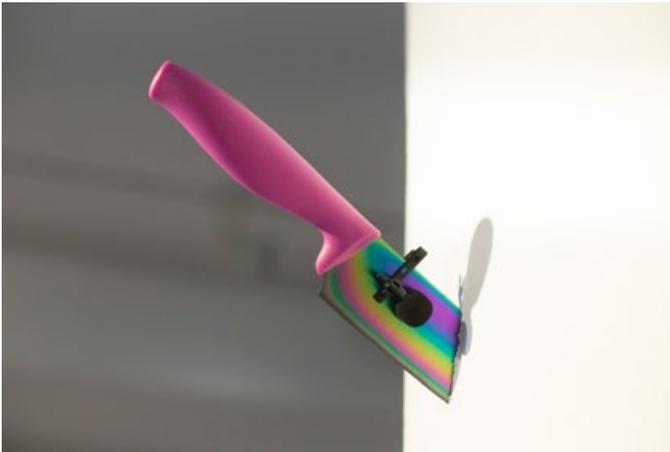
at the Universidad Complutense de Madrid. I divide my time between research and teaching a class on Contemporary Art Theories in the Fine Art Department.

Link to the essay *Las uñas de Deleuze*:
<http://barahunda.net/las-unas-de-deleuze-antonio-ferreira/>

Link to the video *Las uñas de Deleuze* (((*patologías de la satisfacción*))) [Deleuze's Fingernails (((Pathologies of Satisfaction)))]:
<https://youtu.be/jWwkqLb19js>

▲
Frame del vídeo *Las uñas de Deleuze* (*patologías de la satisfacción*), 2020
Vídeo monocanal en monitor curvo. 7 m 21 s.

▲
ASMR [MUTE], 2019-2020
 Cuchillo con micrófono incrustado en columna
 Medidas variables. Foto: Patricia Nieto

▲
Deleuze & Dove, 2019-2020
 Pastilla de jabón laseada sobre tela peluda
 Medidas variables. Foto: Patricia Nieto

Ingeniería DIY, 2019-2020
 Imagen impresa en tela sobre tupper de plástico
 Medidas variables. Foto: Patricia Nieto

Antonio Ferreira

Madrid, 1989

Soy artista e investigador posdoctoral contratado por la Universidad Complutense de Madrid. Acabo de finalizar la tesis titulada «Tecnopatías post-alfabéticas: lectoescritura performativa y somatización de internet» (2021). Soy miembro del grupo de investigación Investigación, Arte, Universidad: documentos para un debate y editor técnico de la revista Re-visiones desde 2018. También formé parte del equipo de trabajo del I+D+i *Visualidades críticas: ecologías culturales e investigaciones del común y de la Escuela Perturbable* del MNCARS en el grupo «480+20». Completo mi formación con la Licenciatura en Bellas Artes (2008-2013) y con el Máster en Investigación en Arte y Creación (2014-2015), ambos cursados en la UCM.

He resultado beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, Producción de Obra en 2018 con el proyecto *Las uñas de Deleuze* (2020) y en 2016 con el proyecto curatorial ESTUDIO_ESCRITORIO en el Programa de Creación Joven de Injuve (2017); y de la XXX edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid con el proyecto *Hipertrofia Mamá* (2019-2020). He realizado conferencias performativas en las Picnic Sessions del Centro de Arte Dos de Mayo (2017), en Bilbao Art District (2017) y en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (2019). Además, codirijo junto a Irene D. Castellanos el taller *LabOratoria*, impartido en 2020 en La Casa Encendida. Mi trabajo ha sido expuesto en otros lugares como

Espositivo en la exposición **PostFlick* junto a Álvaro Chior (2018), en *The Internet Yami-Ichi* en Matadero Madrid (2018) o en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid en la muestra *Apuntes para una psiquiatría destructiva* (2017) comisariada por Alfredo Aracil, y en proyectos como *Intransit* (Museo del traje, 2016) y *Entreacto* (Galería Espacio Mínimo, 2015).

He publicado el libro *Palabra Parpadeo* (2016) editado por la UCM en la colección «Palabras de Imágenes». Asimismo, he difundido mi investigación en revistas indexadas como [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio (vol.6 Núm.2) con el artículo *Pinchar un PDF: acercamientos al diaporama performativo* (2018); en la revista Accesos nº 2 con *Reacting > >Reaction*. La performance de la recepción; y he publicado el capítulo del libro «Tecnología, redes y bots. Hiperhistoria del arte contemporáneo» en *Intransit. Un laboratorio universitario de creación* (pp. 134-148, UCM, 2019). Recientemente he participado en conferencias como «La facultad a examen» en el marco de *Un momento atemporal. 35 años de la Muestra Artes Visuales Injuve* (Injuve, 2021) y en el ciclo «Almas Oscuras» dentro de la programación del festival *Me gustas pixelad_* (La Casa Encendida, 2021).

Web: antonioferreira-arte.tumblr.com/

FB: @flanagan Ferreira

TW: @unknownferreira

IG: @tics_ferreira

ANA DE FONTECHA

Espacios, usos, construcciones

▲
Espacios, usos, construcciones, 2019. Vista de la instalación
Biombo. DM teñido en masa. Medidas variables, altura 210 cm. Foto: Patricia Nieto

ESPACIOS, USOS, CONSTRUCCIONES

Proyecto sobre el espacio y sus usos en relación a los elementos arquitectónicos.

El proyecto que realicé gracias a las Ayudas Injuve en la modalidad de Artes Visuales fue la instalación *Espacios, usos, construcciones*, una serie de construcciones, paredes plegables, biombos y otros elementos que se refieren al movimiento de las manos juntas. Estos biombos de distintos tamaños y colores se entremezclaban con el resto de piezas de la sala resultando parte del propio espacio expositivo.

Actualmente desarrollo mi trabajo en Holanda al tiempo que preparo mi tesis final de máster en la Design Academy de Eindhoven donde amplió mi formación en Diseño Contextual. Continúo mi investigación en relación al espacio y los usos en relación con el cuerpo.

ESPACIOS, USOS, CONSTRUCCIONES [SPACES, USES, CONSTRUCTIONS]

A project about space and its uses in relation to architectural elements

The project I created for the Visual Arts category was an installation titled *Espacios, usos, construcciones* [Spaces, Uses, Constructions], a series of structures, moveable partitions, folding screens and other elements related to the movement of joining hands. These dividers, in different sizes and colours, intermingled with the other pieces in the gallery, becoming part of the exhibition space itself.

I am currently working in the Netherlands while completing my master's thesis in Contextual Design at the Eindhoven Design Academy. I am also continuing my research into space and uses related to the body.

▲
Espacios, usos, construcciones, 2019. Vista de la instalación
Biombo. DM teñido en masa. Medidas variables, altura 210 cm. Foto: Patricia Nieto

Ana de Fontecha

Madrid, 1990

Me licencié en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, cursando un año en la Université Paris-8 Saint Denis, Paris. Amplí mi formación con el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el MNCARS en la especialidad de crítica. En la actualidad continúo mi formación en el Máster de Contextual Design en la Design Academy de Eindhoven, Holanda.

Mi práctica se centra en el estudio del espacio desde la escultura, el diseño, la instalación y el dibujo. Los últimos años he desarrollado mi trabajo en Madrid, en Estudio Mendoza, desde donde también coordino el sello editorial cientodieciocho.

He podido desarrollar mi trabajo en la residencia de investigación Estudio Busca Talento en Matadero Madrid y durante PhEstudios en la programación de PHE 2015.

He participado en exposiciones en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, la Sala CArteC de la UCM, la sala Amadis, Madrid, el Centro de Arte Laboral, Gijón, y la Sala Borrón, Oviedo, entre otros espacios de carácter público.

Mi trabajo ha sido premiado en Circuitos Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, El Ayuntamiento de Madrid, Injuve y el Premio Joven Complutense entre otros. Actualmente vivo y trabajo en Eindhoven, Holanda.

Web: anadefontecha.com

IG: @anadefontecha

ESTHER GATÓN

Glotis

▲ Captura de pantalla del video registro que hizo Sole Parody durante su visita a la sala, 2020
La instalación de audio se encontraba camuflada en la entrada

GLOTIS

Instalación con efecto de música de ascensor.

*Glóti*s es un proyecto sobre las erupciones escultóricas (táctiles) que aparecen cuando realizamos el frecuente ejercicio de tragar. El proyecto investiga las correlaciones entre la háptica y la fonética, al tiempo que despoja de rigor a estas dos ciencias.

Compuse una especie de banda sonora con los sonidos involuntarios y/o embarazosos que se producen cuando nuestro aparato digestivo se encuentra con el fonador, como el hipo, los eructos, los carraspeos, los burbujeos, los murmullos, la salivación y otros ruidos producidos por esta gimnasia que carecen de nombre propio.

Voces: Juan Gabriel Gutiérrez, Óscar Llorente y Sole Parody.

Asistencia técnica: Pablo Teijón.

GLOTIS [GLOTTIS]

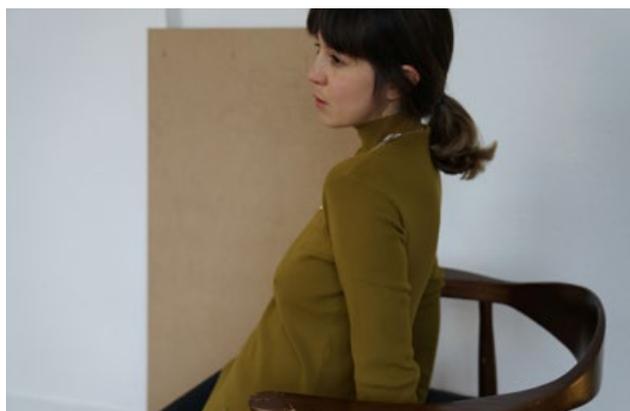
Installation with lift-music effect

*Glóti*s [Glottis] is a project about the sculptural (tactile) eruptions that appear when we perform the frequent act of swallowing. It explores the correlations between haptics and phonetics while stripping both sciences of their rigour.

I composed a kind of soundtrack with the involuntary and/or embarrassing sounds that emerge when the digestive tract meets the voice box, such as hiccups, burps, throat-clearing, gurgling, rumbling, salivation and other noises produced by these nameless throat gymnastics.

Voces: Juan Gabriel Gutiérrez, Óscar Llorente and Sole Parody

Technical assistance: Pablo Teijón

Esther Gatón

Valladolid, 1988

Soy doctora Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid. Me he formado entre los centros de la UCM, Saint Luc Lieja, Bélgica, Universidad de Barcelona y Goldsmiths Londres. Mi trabajo se ha expuesto en instituciones como Matadero Madrid, La Casa Encendida, Museo Patio Herreriano, Museo Picasso Barcelona, Sala Amadís, Museo de la Universidad de Navarra, Fabra I Coats, Art Nou Barcelona, Etopía Zaragoza, Biblioteca Río Grande Brasil, CENTEX Valparaíso Chile, CA2M; y en espacios independientes como korai en Chipre, SB34 Bruselas, Intersticio Londres, the wrong biennale, Dörffi Lanzarote, La Madriguera, The Watch Berlín, La Dominación Mundial o editorial cientodieciocho. He

publicado textos en La Raya Verde, El Estado Mental, Exterioridades Críticas. i2, Materiales Concretos, Nero, Editorial Concreta, A*Desk, y Urbanomic. Mi trabajo ha sido premiado en Circuitos de las Artes Plásticas, Injuve, Ayudas a la Creación de la Comunidad de Madrid y Art Council de Londres. Me representa la galería Cibrián de San Sebastián.

Web: esthergaton.net

IG: @esthergaton

KSENIA GUINEA

Miss CCCP / Miss Unión Soviética

▲ Imagen del proceso de investigación del proyecto *Miss CCCP / Miss Unión Soviética*. Foto: Estrella Melleró

MISS CCCP | MISS UNIÓN SOVIÉTICA

Un espectáculo basado en el testimonio de mujeres migrantes nacidas en la URSS.

Miss CCCP | Miss Unión Soviética es un proyecto que he iniciado gracias a las Ayudas Injuve 18/19. Este apoyo me ha permitido desarrollar una parte de este proyecto llamado *ADN* que ha consistido en una investigación escénica previa a la puesta en escena. El resultado de esta fase fue la confección de la dramaturgia de la pieza y la recopilación de espacios sonoros en Europa del Este con los que trabajamos en la actualidad.

Ahora me encuentro ultimando detalles previos al estreno del proyecto completo de *Miss CCCP | Miss Unión Soviética* en el Festival SURGE 2021 con residencia en RÉPLIKA | Centro Internacional de Creación. Asimismo estoy preparando otras colaboraciones como actriz y creadora escénica que saldrán en breve a la luz. Una de ellas también ha sido beneficiaria de las Ayudas Injuve con el Colectivo Les Myrtilles de Carmen Aldama y Fran Martínez Vélez.

Con todo ello siento que el Área de Creación del Instituto Nacional de la Juventud genera un lugar indispensable que ayuda a impulsar las primeras obras de sus creadoras desde un espacio de cariño y respeto, y esto debería de ser y es un ejemplo para otras instituciones del sector de este país.

Mis próximos proyectos son una pieza de teatro que se llama *Futuro* de Cris Celada, una colaboración artística con ACNUR y varios proyectos en el ámbito del sector audiovisual entre otros.

MISS CCCP | MISS UNIÓN SOVIÉTICA [MISS CCCP | MISS SOVIET UNION]

A show based on the testimony of migrant women born in the USSR

Miss CCCP | Miss Unión Soviética [Miss CCCP | Miss Soviet Union] is a project I began thanks to the 2018/19 Injuve Grants. This assistance allowed me to complete the pre-performance research stage of this project, which I call *ADN* [DNA]. By the end of this phase, I had composed the script for the piece and created the compilation of sound spaces in Eastern Europe with which I am now working.

At present, I am making the final adjustments prior to the premiere of the complete *Miss CCCP | Miss Unión Soviética* project at the 2021 SURGE Festival as an artist-in-residence at RÉPLIKA | Centro Internacional de Creación. I am also

preparing other collaborations as an actress and performing arts creator that will soon come to light. One of those projects, a collaboration with the Les Myrtilles collective, comprising Carmen Aldama and Fran Martínez Vélez, also benefited from the Injuve Grants.

I therefore feel that the Creative Department of the Instituto Nacional de la Juventud is an indispensable initiative that helps young artists to produce their first works in a supportive framework of care and respect, which is and should be viewed as an example for other Spanish cultural institutions to follow.

My upcoming projects are a theatre piece called *Futuro* [Future] by Cris Celada, an artistic collaboration with UNHCR and several audiovisual projects, among others.

▲
Diseño de cartel del proyecto: Pedro Vázquez.
Fotografía de archivo de la URSS, autoría desconocida.

Ksenia Guinea

Madrid, 1990

Soy una actriz y creadora escénica española de origen ruso afincada en Madrid. Soy titulada por el Master en Prácticas Escénicas y Cultura Visual, ARTEA - Universidad de Castilla La Mancha y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como diplomada en la técnica teatral Jacques Lecoq por la Escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández. Asimismo me he formado con la compañía italiana Societas, formada por Chiara Guidi, Claudia Castellucci y Romeo Castellucci. En 2019 fui becada por el Fondo Social Europeo para realizar el programa de Alta Formación "Il Ritmo Drammatico", formándome así con la compañía en dirección, interpretación y coreografía.

En el ámbito de las artes escénicas he trabajado en el Centro Dramático Nacional, Naves Matadero, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Festival Surge, Fira Tárrega, Nau Ivanow, Festival Palma amb la Dansa, Tatwerk Performative Forschung de Berlin o Festival Santiago Off de Chile.

Entre mis últimas colaboraciones podría destacar a Marta Pazos - Voadora Teatro, Iñigo Guardamino, Luz Arcas, Mey-Ling Bisogno Physical Theater, Almudena Ramírez Pantanella, Alberto Cortés, Cris Celada, Jose Antonio Sánchez (ARTEA), Kris Verdonck - A Two Dogs Company, MACOMAD, La Red Nacional de Teatros Alternativos o la mencionada anteriormente, Societas.

Actualmente compagino mi trabajo como actriz y productora independiente, con el montaje de mi primer texto dramático Miss CCCP I Miss Unión Soviética, beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 18/19 del Instituto de la Juventud.

E-mail: ksenia.guinea@gmail.com

Telf.: +34 685927356

TW: @Guineaksenia

IG: @Kseniaguinea

OIER GIL ZAPIRAIN

*La frontera no se crea ni se destruye,
solo se transforma*

LA FRONTERA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA

Proyecto sobre la frontera desde la propia línea fronteriza

Gracias a la línea de producción de las Ayudas Injuve pude llevar a cabo el proyecto *La frontera no se crea ni se destruye, solo se transforma*, que trata de la frontera desde la frontera. Tras recorrer todos los pasos de la frontera entre España y Francia, formalicé el proyecto en un vídeo performático y un segundo vídeo donde reflexiono acerca de esta línea limítrofe cuyo libre tránsito es intermitente en función de las decisiones que se toman a cientos de kilómetros de distancia de ahí.

Como oriundo fronterizo que soy, he crecido y convivido durante muchos años con las consecuencias de esta línea divisoria invisible. Las Ayudas Injuve me permitieron realizar este proyecto vivencial entendiendo cómo una misma línea divisoria significa y afecta de forma diferente a lo largo de su recorrido.

Tras la presentación del resultado de las Ayudas pude cerrar mi investigación en torno a la frontera con una acción artística donde un equilibrista caminó a 20 metros de altura sobre una cuerda de 100 metros que literalmente marcó el recorrido de la frontera entre los dos principales puentes fronterizos entre España y Francia.

Actualmente estoy trabajando en un proyecto digital que será presentado en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera de Donostia en una exposición online

comisariada por Adonay Bermúdez. Esta obra será de carácter relacional y tratará acerca de la autoría de las obras artísticas, poniendo en tela de juicio de quién es la obra, quien la crea o quien la posee.

LA FRONTERA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA [THE BORDER IS NOT CREATED OR DESTROYED, ONLY TRANSFORMED]

A project about borders from the borderline

Thanks to the production grant, I was able to materialise *La frontera no se crea ni se destruye, solo se transforma* [The Border Is Not Created or Destroyed, Only Transformed], a project that examines the frontier concept from the border. After visiting all the border crossings between Spain and France, I created a performative video and another in which I reflect on that boundary, where freedom of movement fluctuates depending on decisions made hundreds of kilometres away.

As someone born in a border town, I have grown up and lived for many years with the consequences of that invisible dividing line. The Injuve Grants allowed me to carry out this experiential project, which explores the different meanings and effects of this borderline along its length.

After presenting the results of my grant work, I was able to conclude my artistic research on the border with an action where a performer walked 100 metres along a tightrope 20 metres above the ground, literally marking the trajectory between the two main border bridges connecting Spain and France.

I am currently working on a digital project that will be presented at Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, San Sebastián, in an online exhibition curated by Adonay Bermúdez. This relational work will examine the theme of artistic authorship, questioning to whom a work really belongs: the person who creates it or the person who possesses it.

▲
Fotogramas de *La frontera no se crea ni se destruye*, 2019.
Video color, 16:9

Oier Gil Zapirain

Irun, Gipuzkoa, 1990

En 2013 me licencié en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, especializándome en audiovisuales y fotografía. En 2014 estudié un Máster Universitario en Artes Digitales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en 2020 finalizo un Posgrado en Publicidad, Marketing y Social Media en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona (ENEB). Finalmente, en 2021 comienzo un Máster Ejecutivo en Dirección de Marketing y Comercial en la Escuela de Negocios EADA, en Barcelona.

He realizado exposiciones individuales en el Museo Oiasso de Irun (*Portoria*, 2019), en Kubo Beltza Gallery en Hendaya, Francia (*Sauf Desserte Locale*, 2017) y en el Centro Cultural Martindozenea de Irun (*Akwaba Ghana*, 2016).

He participado en exposiciones colectivas en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz (2013), Fundación BBVA de Bilbao (2013), Galería Whiteconcepts de Berlín (2015), TEA Tenerife Espacio de las Artes (2016), Centro Cultural Mendizolan de Hendaya en Francia (2016), Fundación Bilbaoarte (2018), Museo Norte de Santander como parte de Bienal Sur Cúcuta, Colombia (2019) y Torreón Fortea de Zaragoza, entre otros.

He recibido las Ayudas Injuve (2019), Fundación Bilbaoarte (2018), Labore de Diputación de Gipuzkoa (2018) y Olatuak de Diputación de Gipuzkoa (2018) entre otras.

Web: oiergil.com

E-mail: oiergilzapirain@gmail.com

HÉCTOR HERNÁNDEZ ROSAS

Musoan

▲
Musoan #1, 2019. Fotografía a color. 140 x 110 cm.

MUSOAN

Proyecto sobre el paisaje y su percepción.

El trabajo realizado para la modalidad de Artes Visuales se titula *Musoan*, y consiste en un proyecto fotográfico que toma la Agricultura Natural y sus bosques comestibles como punto de partida para cuestionar nuestra relación con el entorno así como la construcción visual y cultural que hemos conformado de éste.

Musoan es el nombre que Masanobu Fukuoka dio a su cabaña, que se puede traducir como “la cabaña del no pensar”, y fue el lugar donde se desarrolló, probablemente, el cambio de paradigma más importante de la agricultura desde sus inicios. Allí practicó la Agricultura Natural, un método de actuación basado en el “no-hacer”, concepto oriental que puede entenderse como actuar en sintonía con la naturaleza.

Durante unos 10.000 años hemos crecido con la construcción cultural y visual de cómo debe ser la agricultura, una idea muy pobre donde podemos ver apenas unas pocas variedades de verduras, ni una planta silvestre y suerte si podemos encontrar algún árbol en los márgenes de los campos. Esta visión antropocéntrica con la que hemos crecido, que trata de conquistar y mejorar la naturaleza, ha ido reduciendo el conocimiento a la vez que reduciendo la fertilidad de los campos y el número de plantas que crecen en ellos. Entrar en un bosque natural comestible lo hace evidente. Tras visitar diferentes agricultores naturales, no

es fácil entender qué sucede al entrar en un bosque natural comestible. Esas masas vegetales, densas y frondosas, no tienen nada que ver con la agricultura convencional. La diversidad y las interconexiones son la clave en estos lugares: hojas, ramas, troncos, tallos, frutos, flores, semillas, brotes, bulbos y raíces se entremezclan, viven conjuntamente. A través de esos espacios intrincados, caóticos, frágiles e imperfectos, las fotografías invitan a adentrarnos tanto en la naturaleza como en el medio fotográfico para cuestionarnos qué vemos, cómo vemos y cómo hemos construido esas ideas de lo que nos rodea.

Actualmente, a nivel fotográfico, este proyecto ha estado parado al no poder viajar para seguir visitando a distintos agricultores y sus huertas-bosques. Aún así he seguido trabajando con el material previo y he continuado con la investigación para cuando pueda reanudar el trabajo de campo. Paralelamente al proyecto fotográfico, estoy aplicando estos modos de hacer en mi propio huerto, lo que me está ofreciendo un proceso muy enriquecedor.

Las Ayudas Injuve han sido indispensables para poder llevar a cabo un proyecto de larga duración, de muchos viajes y realizado con una cámara fotográfica de gran formato, cuyo proceso es bastante más lento y costoso de lo habitual.

Además ha contribuido a materializar todo ese proceso en impresiones de gran tamaño.

En 2022 está previsto seguir visitando más bosques comestibles, y quizá, ir materializando todo el proyecto en un fotolibro con la idea de que el proceso se pueda alargar.

MUSOAN

A project about the landscape and its perception

The work I created for the Visual Arts category, titled *Musoan*, is a photography project that uses natural farming and food forests as a premise for questioning our relationship with the environment and the visual and cultural construct we have made of it.

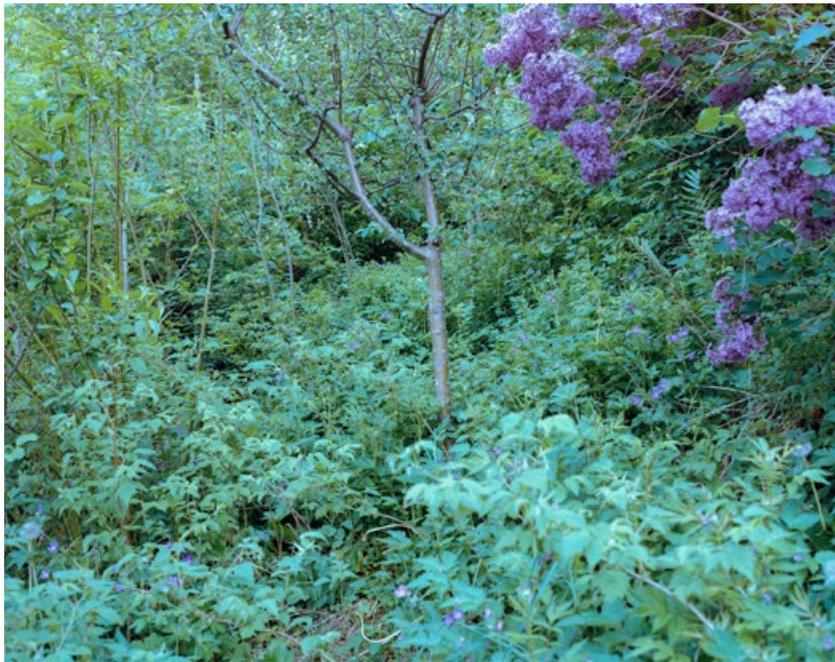
Musoan—which translates to “the hermitage of no thought”—is what Masanobu Fukuoka called the hut where he devised what is probably the most important paradigm shift since the dawn of agriculture. There he practised a natural farming method based on “not-doing”, an eastern concept that can best be described as acting in harmony with nature.

For roughly 10,000 years, humanity has embraced a certain cultural and visual construct of what farming should be, a very poor notion where we find only a handful of vegetable varieties, not a single wild plant and, if we’re lucky, a few trees on the edges of our fields. This anthropocentric vision we have grown up with, which aims to conquer and improve nature, has diminished our knowledge and reduced the fertility of the fields and the number of crops that grow in them. This becomes obvious

when we step into a natural food forest. Even after visiting several different natural farmers, I still found it hard to understand what I was seeing when I entered a natural food forest. Those dense, leafy, lush masses of plant life bear no resemblance to a conventional farm. Diversity and interconnection are key in these thriving places. Leaves, branches, trunks, stalks, fruit, flowers, seeds, sprouts, bulbs and roots intertwine and coexist. The photographs of those intricate, riotous, fragile, imperfect spaces invite us to plunge into nature and into the photographic medium, to question what we see, how we see and how we have constructed certain ideas about our surroundings.

The photographic part of this project is currently on hold, as travel restrictions have made it impossible to visit other farmers and their food forests. However, I have continued to work with the material I already had and furthered my research in preparation for the moment when I can resume my fieldwork. In addition to the photography project itself, I am applying these methods in my own garden, which is turning out to be a very rewarding experience.

The Injuve Grants were indispensable in enabling me to carry out a long-term project involving extensive travel and the use of a large-format camera, whose process is considerably slower and more costly than usual. The grants also allowed me to materialise the entire project in large-format prints. In 2022 I plan to visit more food forests and perhaps even compile all my work in a photobook as an extension of the project.

▲
Musoan #7, 2019
Fotografía a color. 130 x 90 cm.

Musoan #5, 2019
Fotografía a color. 140 x 110 cm.

▲
Musoan #2, 2019
Fotografía a color. 110 x 140 cm.

Héctor Hernández Rosas

Castellón, 1988

En 2012 me licencio por la Universidad Complutense de Madrid y en 2014 finalizo el Máster Universitario en Investigación en Arte y Creación por la misma universidad. En 2016 realizo el curso *Creatividad y estrategias en fotografía contemporánea* en EFTI con Javier Vallhonrat, con quien colaboré como asistente tras el curso. Así mismo me he formado con diversos cursos, seminarios y talleres de arte, ecología y paisaje. Desde 2017 hasta 2021 he sido profesor de fotografía en Noruega y miembro de FFF (Forbundet Frie Fotografer).

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran Norske Fagfotografers Fond (Noruega 2019), El Ranchito Sudáfrica y Nigeria en Matadero Madrid (2017), Nirox Foundation y Maps-southafrica (Sudáfrica 2017), Intransit (España 2015) y Ecoismi (Italia 2015). También he disfrutado de residencias como Leveld Kunstnartun (Noruega 2016), ARE Holland (Holanda 2016) y Casa de Velazquez, academia de Francia en Madrid (2014).

He participado en exposiciones colectivas en Trondheim Open (Noruega 2020), ART<35 en la Sala Parés y Galería Trama (2017), en Matadero Madrid (2017), en la Sala Amadís del Injuve (Madrid 2017), en Espacio Trapézio (Madrid 2017), en Leveld Kunstnartun (Noruega 2017), en Ecoismi (Italia 2015) y en el Centro de Arte Complutense (Madrid 2014).

He realizado exposiciones individuales en Studio K (Noruega 2020) y en Galleri Blunk (Noruega 2019), en la Sala del Episcopio (España 2017) y en Dynamo Expo (Holanda 2016). He publicado dos volúmenes de *Friluftsliv. Instrucciones y ejercicios para convertirse en clima* (2017-2019) así como *Biofilia. El clima como experiencia artística en 2016* y he sido miembro del grupo de investigación *Arte y cambio climático. Climatologías del planeta y la consciencia* de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Web: hectorhernandez.net

IG: @hectorhernandezrosas

JOSÉ IGLESIAS GARCÍA-ARENAL

Después de la memoria

▲ Documentación del proceso de investigación

DESPUÉS DE LA MEMORIA

Políticas de la memoria entre Argentina y Extremadura.

Después de la memoria es un proyecto que toma la forma de un video-ensayo, una instalación y una serie de fotografías para hablar sobre políticas de la memoria a partir de dos casos particulares. El Ex-Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio 'El Infierno', en Avellaneda -conurbado de Buenos Aires- y la Asociación Cultural 25 de Marzo, en Extremadura, son dos proyectos muy diferentes que se acercan a la memoria desde posiciones liminales poco habituales. Observar sus similitudes y diferencias me permitió trazar las líneas de unas "políticas de la memoria" que no miran a un pasado desvinculado del presente ni "privatizan" la memoria en relatos institucionalizados.

El Ex-CCDTyE 'El Infierno' funcionó como comisaría hasta 2016. Durante los primeros años de la última dictadura cívico-militar argentina fue uno de los nodos de la red de espacios donde se llevaron a cabo torturas y desapariciones de personas. Los militantes que trabajan ahora en el espacio decidieron conservarlo lo más transparente posible, acumulando las huellas de los tiempos de la dictadura y las transformaciones posteriores. Estos restos se convierten en testimonios de la actitud no cooperativa de las fuerzas policiales con los procesos de memoria, verdad y justicia, ya en tiempos democráticos, pero bajo un gobierno neoliberal que da continuidad a una estrategia de violencia y represión contra la población, cuyas metodologías y objetivos

se pueden leer como una prolongación de la dictadura cívico-militar de 1976.

La Asociación 25 de Marzo debe su nombre a las movilizaciones del 25 de marzo de 1936, en las cuales 80.000 yunteros extremeños ocuparon 250.000 hectáreas de tierra de forma pacífica. Este movimiento fue brutalmente reprimido durante los primeros meses de la Guerra Civil, en lo que se conoció como la Columna de la Muerte, comandada por el teniente general Yagüe, conocido como *el carnicero de Badajoz*, que ordenó una estrategia de exterminio para desarrollar una pedagogía del terror. La asociación reclama el 25 de marzo como día de Extremadura, y realiza tanto una labor de memoria sobre las luchas jornaleras como una implicación en los conflictos contemporáneos de la región. Como se ha comentado varias veces en sus asambleas, practican un "sindicalismo sin sindicatos", que podríamos renombrar también como "unas políticas de la memoria sin memoria histórica", un proceso *desinstituyente* de narrativas oficiales para ofrecer otras prácticas y relatos.

Después de la memoria me permitió hacer un trabajo de investigación y grabación tranquilo; poner en orden ideas y relatos cruzados que han sido el germen de otros trabajos -como *Sombra de monumento* (2020)- que leen desde el presente relatos del pasado fuera de los esquemas de la memoria histórica, buscando los ecos de otros tiempos y su potencia como semillas de futuros.

Actualmente estoy trabajando en un texto y una pieza de vídeo que continúan las líneas de *Después de la memoria*, definiendo la noción de memoria como *común* y el borrado de ciertas experiencias como parte de procesos de privatización y desposesión de políticas neoliberales, y profundizando en las estructuras afectivas franquistas que perduran en zonas no urbanas.

DESPUÉS DE LA MEMORIA [AFTER MEMORY]

Politics of memory between Argentina and Extremadura

Después de la memoria [After Memory] consists of a video essay, an installation and a series of photographs that examine the politics of memory in two specific cases. The former clandestine detention, torture and extermination centre (CCDTyE) known as “El Infierno” [Hell] in Avellaneda, a suburb of Buenos Aires, and the Asociación Cultural 25 de Marzo [March 25th Cultural Association] in Extremadura, Spain, represent two very different approaches to memory from unusual liminal positions. Observing their similarities and differences allowed me to outline certain “politics of memory” that do not treat the past as separate from the present or “privatise” memory in officially sanctioned narratives.

The former detention centre of “El Infierno” served as a police station until 2016. In the early years of Argentina’s last civic-military dictatorship, it was one of the main hubs in the network of clandestine locations where people were tortured and disappeared. The activists who now work in this space decided to keep it as intact as possible, preserving the vestiges of the dictatorship and subsequent alterations to the building. These traces bear witness to the police force’s refusal to cooperate with attempts

to recover memory, truth and justice; even in the democratic era, Argentina’s neoliberal government has maintained a strategy of violence and repression against its own people, with methods and aims that can be viewed as an extension of the 1976 civic-military dictatorship.

The Asociación 25 de Marzo takes its name from the events of 25 March 1936, when 80,000 tenant farmers peacefully occupied 250,000 hectares of land in Extremadura. This movement was brutally repressed in the early months of the Spanish Civil War by the so-called Column of Death, commanded by Lieutenant-General Yagüe, the “Butcher of Badajoz”, who used extermination as a means of instilling terror in the populace. This association, which is lobbying for March 25th to be named the “Day of Extremadura”, works to preserve the memory of those peasants’ struggle and uses it to address contemporary conflicts in the region. As mentioned several times at their assemblies, they practise “unionism without unions”, which we might also describe as “politics of memory without historical memory”, a process that challenges official narratives in order to offer alternative practices and histories.

Después de la memoria allowed me to research and record at a leisurely pace, organising the intersecting narratives and ideas that had inspired other works, like *Sombra de monumento* [Monument Shadow] (2020), which examine narratives of the past from the present outside the confines of historical memory, seeking the echoes of other times and their potential as seeds of different futures.

I am currently working on a text and video piece that build on *Después de la memoria*, defining memory as a *common* concept and the erasure of certain experiences as part of the privatisation and dispossession processes of neoliberal politics, and delving deeper into the affective structures of the Franco era that still linger in non-urban areas.

▲ Documentación del proceso de investigación

José Iglesias García-Arenal

Madrid, 1991

Vivo en Los Santos de Maimona, Badajoz. Master en curaduría por la Whitechapel Gallery y London MET University (2017), mediante una beca de la Fundación Botín, y master en “art praxis” en el Dutch Art Institute Roaming Academy (2020). Trabajo como artista y curador en procesos de investigación colectiva desde una perspectiva crítica con las estructuras coloniales heteronormativas neoliberales.

He colaborado con distintas instituciones comisariando exposiciones como *Arquitecturas de soledad* (Fundación FiArt, Madrid, 2015), *Melfas. Línea orgánica* (MACSur, Buenos Aires, 2017), *Illes d’arena* de la artista Azahara Cerezo (Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona, 2020) o *Cerca del suelo* (MAL+Sala Guirigai, Los Santos de Maimona, 2021), o proyectos como *ARTifariti 2016. Después del futuro. Encuentro Internacional de Arte y Derechos Humanos* (Campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, Argel, 2016).

Como artista he realizado muestras individuales como *Facebook’s Pavilion* (Palazzo Lucarini, Trevi, Italia, 2014), *MÁQUINA EUROPA. Los hadrones de Clemente VII* (Espacio Iniciarte, Córdoba, 2018) o *Sombra de monumento* (FASE. Espacio de Creación y Pensamiento, L’Hospitalet de Llobregat, 2021) y he participado en colectivas como *¿Qué sienten, qué piensan los artistas andaluces de ahora?* (curaduría de Ana Ballesteros, Luisa Espino,

Alberto Figueroa y Raquel López, CAAC, Sevilla, 2016), *Provincia 53. Arte, territorio y decolonización del Sáhara* (curaduría de Juan Guardiola, MUSAC, León, 2017 y CDAN, Huesca, 2018), *Ante el Tiempo. Micro-relatos de resituación* (curaduría de Blanca del Río, Iniciarte, Sevilla, 2018) o *Peekaboo. Looking askance at issues of childhood in connection with nation* (curaduría de Ruth Noack, Museo Nivola, Orani, Cerdeña, 2019).

He realizado proyectos colectivos y procesos de investigación a través de residencias y programas como Atelier Sardegna (Belví, Cerdeña, 2015), Campamento (Río Gallegos, Patagonia Austral, 2019), Programa de Arte en el Centro de Día Municipal (La Puebla de Cazalla, 2020) o Residencias de producción artística (Matadero, Madrid, 2021).

Desde 2019 dirijo la plataforma curatorial MAL (www.nosomosMAL.com) donde, a través de líneas de investigación como *Desertificación cultural, Pantalla trémula y ¿Cómo vivir en una zona de sacrificio?*, se realizan residencias para artistas, procesos de investigación, exposiciones y proyectos educativos.

IRATI INORIZA

With(in), with(out) me

▲
With(in), with(out) me, 2020. Dispositivo Audiovisual. Sala Rekalde. Foto: Dani Mena

WITH(IN), WITH(OUT) ME

La experiencia del contacto.

Gracias a las Ayudas Injuve en la modalidad de producción pude articular la pieza *With(in), with(out) me*, que pertenece a una investigación artística de más de un año generada desde diferentes contextos: Atenas-Olimpia-Delfos, Bruselas y Bilbao.

With(in), with(out) me responde a la atracción que suscita una imagen, sus significantes (signo) y su efecto (acción). Desarrollando labores de investigación y archivo de las corporeidades clásicas en Olimpia (Grecia), localicé la que es probablemente la primera representación del contacto entre dos cuerpos humanos en Occidente.

En una vasija griega se muestra pintado un ejercicio de lucha. A diferencia de cómo se habían representado los cuerpos hasta entonces, en este caso los luchadores están en contacto, no son individuos aislados: son corporeidades que interactúan. Todavía falta por verificar que sea la *primera* imagen de contacto corporal artística en Occidente, pero la consciencia de su efecto, sea real o ficticia, afectó mi forma de mirar y sentir.

El signo que compone este gesto muestra una escena para la interrelación. Es una forma sensitiva, de sensibilidad tangible, precedente de nuestra sociedad, cada vez más hiperconectada, mediatizada y tecnificada. Nuestras experiencias

son registradas y canonizadas en su constante transformación. Así, *With(in), with(out) me* se articula desde la tensión entre lo performativo (la experiencia compartida), lo real del acontecimiento (la acción objetiva) y la simulación (objeto artístico).

El dispositivo documenta diversas acciones sobre la lucha de contacto y su ritual clásico, conocida hoy como lucha libre olímpica, representada habitualmente con los colores azul y rojo. La investigación artística está enfocada en la acción que conduce a la posición corporal del K.O, *el fuera de combate*, el dejar(se) noqueado. El ejercicio de posicionar el cuerpo se articula de manera fragmentada en escena, creando el ritmo de la pieza. Hay un interés por lo escultórico en el movimiento, se pone en valor la permanencia del gesto, la traslación del signo al cuerpo y el cuerpo como signo en su perdurabilidad.

¿Qué experimentamos cuando interiorizamos que el contacto humano comienza desde una lucha? ¿Cómo nos interpela esta imagen en nuestra sociedad actual? Es un ejercicio de abducción, de relación con el/la/lo otro (cuerpo), no *de lo otro*. Llegar a percibir el cuerpo del otro como una extensión viva de nuestro propio cuerpo.

Hoy me encuentro dentro de un proceso de creación que responde a otros intereses, pero

analizo cómo me ha transformado cada proyecto realizado y observo cómo se repiten muchas pautas dentro de mi metodología de trabajo y tendencias de investigación. Con el tiempo la constelación de conceptos a investigar se amplía pero existen ejes centrales que se repiten en todos mis proyectos. Que las Ayudas Injuve te otorguen un año de exploración y experimentación libre, tiempo y producción, hace que puedas llegar a puntos donde no esperabas, y eso me enriquece a mí y a mi contexto.

Después de la exposición colectiva en la Sala Amadís, la pieza *With(in), with(out) me* ha sido seleccionada por Àngels Barcelona en el Festival Loop (Barcelona, 2020) y por el Premi Miquel Casablanques de Sant Andreu Contemporani 2021. Hoy me encuentro trabajando dentro del programa BABESTU–AZ Alhondiga (Bilbao), donde presentaré el resultado de mi residencia en septiembre 2021 con un dispositivo audiovisual.

WITH(IN), WITH(OUT) ME

The experience of contact

Thanks to the Injuve Grants in the Artistic Production category, I was able to realise the piece *with(in), with(out) me*, part of an artistic research project that I had been pursuing for over a year in different locations: Athens/Olympia/Delphi, Brussels and Bilbao.

with(in), with(out) me explores the power of attraction of an image, its signifiers (sign) and its effect (action). While doing research and archival work on classical corporeity in Olympia, Greece, I came across what is probably the earliest depiction of contact between two human bodies in the Western world.

This image, a wrestling match, is painted on a Greek vessel. In contrast to how bodies had been represented up to that point, here the wrestlers are touching each other. Rather than isolated individuals, they are interacting bodies. It has yet to be determined if this is the first image of bodily contact in Western art, but an awareness of its effect, whether real or fictitious, influenced the way I see and feel.

The sign that composes this gesture shows a scene of interaction. This sensitive, tangibly sensible form is a precedent to our increasingly hyper-connected, mediatised, technified society, where our constantly changing experiences are recorded and canonised. *with(in), with(out) me* is therefore a product of the tension between the performative (the shared experience), the reality of the event (the objective action) and simulation (the artistic object).

The apparatus documents various actions related to the classical ritual of Olympic wrestling, typically depicted in the colours blue and red. My artistic research focuses on the action that leads to the bodily position of the “fall” or “pin”, the equivalent of a knock-out. The exercise of positioning the body is performed in a fragmented way on stage, setting the pace of the piece. I am interested in the sculptural quality of movement, the permanence of the gesture, the translation of the sign to the body and the body as a sign in its durability.

What do we experience when we come to terms with the fact that human contact begins with a struggle? What does that image say to us in today's society? It is an exercise in abduction, in relation *with*, not *to*, the other (body). We come to see the body of the other as a living extension of our own.

I am currently involved in a creative process with different interests, but when I analyse how each project has changed me, I see that many patterns repeatedly crop up in my working method and research tendencies. Over time, the repertoire of potential research subjects grows, but certain central premises are repeated in all my projects. The Injuve Grant gives you a year to freely explore and experiment, time and production resources, which can lead you to unexpected places, and that has enriched me and my context.

After the group exhibition at Sala Amadís, *with(in), with(out) me* was selected by Àngels Barcelona for the LOOP Festival (Barcelona, 2020) and awarded the 2021 Miquel Casablanças Prize by Sant Andreu Contemporani. I am currently involved in the BABESTU-AZ Alhondiga programme in Bilbao, where I will present an audiovisual apparatus showing the results of my residency in September 2021.

▲
Fotogramas de *With(in), with(out) me*, 2020
Video color. 9 min. 54 seg.
En colaboración con el equipo de Lucha Libre Olímpico de Munoa (Barakaldo), Arriguri, Juan Diego Calzada, Adriana Laespada, Ainhoa Artetxe y Libe Kerroum. Foto: Irati Inoriza

Irati Inoriza

Balmaseda, Vizcaya, 1992

Soy artista y doctoranda en Investigación en Arte Contemporáneo por la Universidad del País Vasco. Me especialicé en el Atelier de Performance de la Universidad de Brno (República Checa, 2014). Este año 2021 he sido invitada a exponer en el espacio TACA (Palma de Mallorca) mi proyecto *Ejercicios a Ofelia* y seleccionada en el Premi Miquel Casablanques – Sant Andreu Contemporani.

En 2020, con mi trabajo *with(in), with(out) me*, he participado con la Galería Àngels en el Festival de vídeo LOOP (Barcelona), Injuve 2018/19 (Madrid) y Sala Rekalde (Bilbao). Mi trabajo ha podido verse en espacios como Pablo's Birthday (Nueva York, 2019), ZSenne Art Lab (Bruselas, 2019), Centro Cultural

Montehermoso (Vitoria-Gasteiz, 2019), A-DASH Space (Atenas, 2018), L'Estruch (Sabadell, 2017), Bilbao Arte Fundazioa (Bilbao, 2016), Farm Cultural Park (Sicilia, 2014) o MALAMUT (Ostrava, 2013) entre otros. En 2018 recibí el Premio Exposición de Artista Casal Solleric (Mallorca) con mi proyecto *take your broken heart, make it into art*, y hoy me encuentro realizando su estancia en BABESTU - AZ Alhondiga.

E-mail: iratinoriza@gmail.com

IG: @iratinoriz

FERNANDO LÓPEZ

Bailar en hombre

▲
Bailar en Hombre. Festival Flamenco de Düsseldorf 2018. Foto: Klaus Handner

BAILAR EN HOMBRE

Movilidad internacional del espectáculo Bailar en hombre.

Bailar en hombre es un espectáculo que trata sobre la evolución de los códigos de género y sexualidad dentro del flamenco a lo largo del siglo pasado. La pieza tiene como hilo conductor el recorrido de diferentes versiones de la Farruca, un género dancístico flamenco creado a principios del siglo XX y que se convirtió, con el transcurso de los años, en emblema de la masculinidad y del llamado *baile de hombre*.

Las relaciones entre hombre y mujer y las diferentes manifestaciones de masculinidad y feminidad son algunas de las cuestiones que, de manera artística y pedagógica, son tratadas en este espectáculo para ofrecer una visión panorámica sobre sus variaciones antes, durante y después del franquismo. Este espectáculo fue creado por Fernando López como parte de la investigación teórico-práctica llevada a cabo para su Máster en Danza realizado en la Universidad Paris 8-Saint Denis. La pieza, realizada con el lenguaje del flamenco contemporáneo y la danza teatro, se realizó como un dúo junto a la bailarina Irene Hernández Díaz.

Gracias a las Ayudas Injuve a la Movilidad, *Bailar en hombre* fue representado en el Festival Flamenco de Düsseldorf (Alemania) y en el espacio Flamenco En France (París).

BAILAR EN HOMBRE [DANCING IN MAN]

International mobility of the Bailar en hombre show

Bailar en hombre [Dancing in Man] is a show about how sexuality and gender codes have evolved in flamenco over the past century. The piece is essentially a review of different versions of the *farruca*, a flamenco dance invented in the early 20th century which, over the years, has become an icon of masculinity and so-called “manly dance”.

Relationships between men and women and different manifestations of masculinity and femininity are some of the themes that this show explores in an artistic and educational way, offering a sweeping overview of their variations before, during and after the Franco dictatorship. The show was created by Fernando López as part of his theoretical/practical research for an MA in Dance from Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. López performs the piece, which draws on the language of contemporary flamenco and *Tanztheater*, as a duet with the dancer Irene Hernández Díaz.

Thanks to an Injuve Mobility Grant, *Bailar en hombre* was staged at the Flamenco Festival in Düsseldorf, Germany, and at Flamenco en France in Paris.

▲ Irene Hernández y Fernando López en *Bailar en Hombre*. Festival Flamenco de Düsseldorf 2018. Fotos: Klaus Handner

Fernando López

Madrid, 1990

Bailaor, filósofo e investigador en danza. Doctor en Estética por la Universidad Paris 8-Saint Denis, autor de numerosos artículos y capítulos de libros así como de tres libros completos: *Espejismos de la identidad coreográfica* (I Premio de Investigación en Danza de la Academia de las Artes Escénicas de España en 2015), *De puertas para adentro: disidencia sexual y disconformidad de género en la tradición flamenca* (2017) e *Historia Queer del Flamenco* (2020).

Desde 2009 dirijo mi propia compañía de flamenco contemporáneo, estrenando, entre otros, los espectáculos *Bailar las palabras* (2013), *H2-Ohno* (2014), *Bailar en Hombre* (2015), *Intimo Interior Meo* (2016), *DeCid* (2016), *Too easy to see* (2018), *Pensaor* (2018), *No hay bailarines en este país* (2020), *Bailar en tiempos de crisis* (2020), *¿Y después?* (2020) y *No más versiones: El Amor Brujo* (2020).

He colaborado como director artístico y consejero coreográfico de artistas como Olga Pericet, Belén Maya, Juan Carlos Lérica y José Manuel Álvarez.

Entre otros reconocimientos, he recibido el Premio a Mejor Bailarín del Certamen El Álamo (2010) y la Beca DanceWeb (2013) del Festival ImpulsTanz de Viena.

Desde 2020 soy Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y soy profesor invitado en la Universidad de Lleida para el Título de Experto Universitario en Estudios Culturales y Pedagógicos LGBTQ+.

CLAUDIA REBECA LORENZO

Pala de plata

▲ *Pala de plata*, 2020. Vista general, instalación de escayola, tierra y pintura plástica. Medidas variables. Foto: Paula Caballero

PALA DE PLATA

Esculturas que relacionan el paisaje con la corporalidad.

Miro al horizonte y veo la Tierra; en el centro, la Luna, de un tamaño considerablemente más grande. A causa de la perspectiva Urano es del mismo tamaño que la Tierra pero con una superficie lisa, de un azul más intenso, como si una estela de hielo la envolviese. Lo que me rodea es hostil, no es el mismo paisaje al que acostumbro, solo reconozco el azul del cielo, y no siempre es un azul de atardecer. Azul con violetas violentos, un azul vibrante eléctrico. Solo hay arena y piedras, sin restos de humanidad. Tampoco hay grandes montículos, la orografía en esta tierra es regular, no sobresale nada por encima de nada, sólo tómulos de rocas rugosas. No hay horizonte, hace frío, pero se siente bien.

Me encuentro mejor al atardecer. Por las mañanas la luz es demasiado clara, los bustos en los árboles brillan tanto que no se pueden ver. El blanco de la escayola descubre algo, muestra lo humano, un cuerpo que aplasta los juncos que antes querían crecer, me dan pena. Pienso si los pájaros construyen su hogar dentro de las cabezas, beben los restos del agua de lluvia que se ha quedado estancada en la escultura de escayola que reposa a la derecha, y luego van a dormir a la cabeza entrando por su agujero. Podrían hacer su hogar allí, tienen todo lo que necesitan.

Mi padre me ha vuelto a llamar, se acordaba de Neptuno. He inclinado la cabeza hacia arriba para ver, sólo estaba el naranja del atardecer, ¡isi!, el que pintó Van Gogh, era el mismo naranja que las cortinas de mi cuarto, pero no me servía. Volví por la noche, era distinto, esperé hasta el amanecer y me puse en cuclillas para volver a mirar. Cuando Scarpa acabó el cementerio de Brion, asomó los ojos por encima del muro, sólo un poco, y vio la línea de tierra que construían los campos italianos, la línea de tierra que se cortaba exactamente a la misma altura que el muro.

Un agujero en la tierra puede ser una tumba, una cueva, el hueco que deja una piedra cuando la retiras o los restos de un meteorito. “Quiero cavar su tumba con una pala de plata”

Allí: frutos extraños, frutos como nidos que nacen de los árboles, *Strange fruits* surge de la canción de Billie Holiday. Ambos casos hablan de un cuerpo, a pesar de que uno es radicalmente más dramático que otro, quizá no hablen de cosas tan distintas, de algo que pertenece a pero que no es de.

Hay que decirlo: la luz es importante.

PALA DE PLATA [SILVER SPADE]

Sculptures that connect the landscape to corporeality

I look to the horizon and see the Earth; in the centre, the Moon is considerably bigger. Due to the perspective, Uranus is the same size as Earth but with a smooth, brighter blue surface, as if wrapped in trail of ice. My surroundings are hostile, not the same landscape I am used to; I only recognise the blue of the sky, and it isn't always a sunset blue. Blue with violent purples, a vibrant electric blue. There are only sand and stones, no trace of humankind. Nor are there great prominences: the terrain in this land is flat, nothing rises above anything, only piles of rugged rocks. There is no horizon and the air is cold, but it feels good.

I feel better at sundown. In the morning the light is too bright, the busts in the trees shine so radiantly that they cannot be seen. The white of the plaster reveals something, shows the human, a body that crushes the reeds which once wanted to grow, and I pity them. I wonder if birds build their nests inside the heads, drink the rainwater that has pooled in the plaster sculpture resting on the right, and then crawl

into the hole in that head to sleep. They could make a home there, they have everything they need.

My father called me again, he remembered Neptune. I tilted my head back to look, but all I saw was sunset orange—yes!, the one Van Gogh painted, the same orange as the curtains in my room, but I had no use for it. I went back at night and it was different; I waited until dawn and crouched down to look again. When Scarpa finished the Brion Cemetery, he peered over the wall, ever so slightly, and saw the line of earth drawn by the Italian fields, the line of earth that ended at exactly the same height as the wall.

A hole in the ground can be a grave, a cave, the hole left by a stone when you remove it, or the scar inflicted by a meteorite. "I dug her grave with a silver spade."

There: fruit like nests sprouting from trees, "Strange Fruit" growing from the Billie Holiday song. Both cases speak of a body, even though one is far more dramatic than the other. Perhaps their subjects aren't so different after all: both talk about something that belongs to but is not of.

It has to be said, light is important.

▲
Pala de plata, 2020
Escultura de escayola y pintura acrílica
45 x 235 x 30 cm.
Foto: Paula Caballero

▲
Pala de plata, 2020
Escultura principal escayola y tierra
163 x 240 x 48 cm.
Foto: Paula Caballero

Claudia Rebeca Lorenzo

Bilbao, 1988

En 2012 me licencio por la UPV/EHU en Bilbao, habiendo completado en 2010 un curso académico en la universidad de Barcelona gracias a la Beca Séneca. En 2012/2013 participé en el (PEI) Programa de Estudios Independientes del MACBA en Barcelona, dirigido por Paul B. Preciado, y en 2014 participo en la escuela de arte experimental Kalostra en San Sebastián.

Entre mis exposiciones individuales se encuentran Montehermoso, Vitoria (*Achanta la mui* 2020); Sala Rekalde, Bilbao, dentro del programa Barriek (*subocaabierta* 2020); IRJ, dentro del festival ACTUAL, Logroño (*Perro dormido* 2018); Salón, Madrid (*CABEZA, frente, CABEZA* 2018); Torre de Ariz, Basauri (*Neta inu ni* 2017). He participado en exposiciones colectivas en la galería Altxerri, San Sebastián (2021), Tabakalera (2021), La Casa Encendida, Madrid (2020), Sala Amadis, Madrid (2020), Azkuna Zentroa, Bilbao (2018), Luis Adelantado, Valencia (2017) y Ertibil, Sala Rekalde (2017) entre otras.

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran Generaciones (2020), Ayudas Injuve para la Creación Joven (2020) y el Premio muestra arte joven de la Rioja (2017). Gracias a distintas becas de residencia e investigación he vivido en Beijing, con una ayuda concedida por la galería Arteaga en 2013, y en 2017 soy seleccionada en la residencia Nauestruch en Sabadell, en 2019 soy residente en Tabakalera, San Sebastián

y en 2020 soy invitada por Villebergerie para participar en su residencia de artistas en Huesca. Actualmente me encuentro realizando una beca de producción en Bilbaoarte.

He colaborado en publicaciones y seminarios como el Seminario II Internacional *Docencias, investigaciones y creaciones compartidas entre arte-arquitectura y sus efectos*, Paraninfo, Bilbao (diciembre 2018); taller y conferencia dentro de la exposición Paralorelei de Sergio Prego en la Sala Amós Salvador de Logroño (enero 2018); presentación de la cartografía de Re-act femisim en el Aula Magna, departamento de historia del arte (Universidad de Barcelona) con el grupo "El colectivo" dentro del Congreso Internacional: *Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era de lo global. Nuevas metodologías conceptos y enfoques analíticos*, organizado por Anna María Guasch tras haber ganado el concurso del mismo programa con el grupo "el colectivo" en Barcelona (marzo 2013); publicación en *Critical cartography of art and visuality in the global age*, con el artículo "Re-Performing the Archive: A feminist Act" (2014); y Revista Ausart con "Relatos y contrarelatos en torno al mito de Mari" (2014).

FB: claudia.rebeca.lorenzo

SHEILA LUMEN

*Delirios de una Zurda
y otras reflexiones*

▲ Retrato de Sheila Gómez Pastor, 2019. Foto: Moisés Guadalcazar

DELIRIOS DE UNA ZURDA Y OTRAS REFLEXIONES

Movilidad de la obra literaria y filosófica Delirios de una Zurda y otras reflexiones.

El proyecto que realicé tenía que ver principalmente con la comunicación de la obra literaria que escribí en 2018 titulada *Delirios de una Zurda y otras reflexiones*, una novela ensayo filosófica en el que planteo una percepción de la vida singular e innovadora.

Actualmente estoy realizando una segunda obra en la que maduro las ideas planteadas en ese libro con una base más sólida, debido a la gran documentación a la que he tenido acceso a lo largo de este tiempo.

Gracias a las Ayudas Injuve pude dar visibilidad a las ideas planteadas en el libro, por un lado, a través de las redes sociales y, por otro, por medio de presentaciones presenciales en numerosas ciudades de España. Estas ayudas para la movilidad me han dado la posibilidad de conocer a muchas personas del gremio, así como a colectivos y establecimientos culturales, abriéndome así espacio en el panorama literario actual. He acudido a Ferias del Libro de varias ciudades, he realizado presentaciones en bares culturales, bibliotecas, sedes de diputaciones... eventos culturales en los que, de otra forma, no hubiera podido participar. También he tenido la oportunidad de promocionar mi libro en las radios locales de las ciudades que he visitado en estos viajes.

En 2022 tengo previsto continuar con la labor de inmersión literaria y filosófica con la esperanza de ver realizada la publicación del libro que sigue a la novela inicial *Delirios de una Zurda y otras reflexiones*.

DELIRIOS DE UNA ZURDA Y OTRAS REFLEXIONES [RAVINGS OF A LEFTIE AND OTHER MUSINGS]

*Itinerancy of the literary and philosophical work
Delirios de una Zurda y otras reflexiones*

The project I created primarily involved the promotion of the literary work I wrote in 2018 titled *Delirios de una Zurda y otras reflexiones* [Ravings of a Leftie and Other Musings], a philosophical essay-novel in which I posit a unique and innovative perception of life.

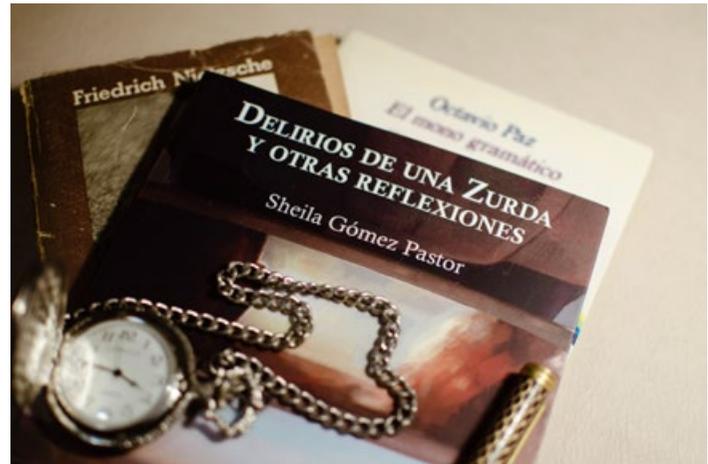
I'm currently writing a second work that expands on the ideas presented in the first with a more solid basis, thanks to the extensive documentation I've been able to consult in the interim.

The Injuve Grants allowed me to publicise the ideas presented in the book on social media

and at in-person book launches in numerous cities across Spain. These mobility grants gave me the chance to meet many fellow writers and become acquainted with collectives and cultural establishments, thereby letting me carve out a niche on the contemporary literary scene. I've attended book fairs in several cities and presented my book at arts bars, libraries, provincial government seats, etc., cultural events I wouldn't have been able to participate in otherwise. I also had the opportunity to promote my book on local radio stations in the cities I visited during my travels.

In 2022 I plan to continue my literary and philosophical immersion and hope to publish the follow-up to my debut novel *Delirios de una Zurda y otras reflexiones*.

▲ Congreso y Encuentro de Escritores en la Casa del Libro de Barcelona, 2019. Autoría desconocida

▲ *Delirios de una Zurda y otras reflexiones*, 2019
Foto: Sheila Lumen

Sheila Gómez Pastor

Elche, Alicante, 1993

Soy Zurda. Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante (2015), cursé un año en la Universidad de Salamanca (2014). También he realizado el Máster de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid (2016).

He asistido como ponente a varios congresos nacionales como el Sexto Simposio Anual de Español celebrado en 2016 en Saint Louis University Madrid, el Congreso Internacional *El Inca Garcilaso en dos orillas: Conmemorando los 400 años de su muerte*, con motivo del IV Centenario Inca Garcilaso de la Vega celebrado el mismo año en la Universidad de Alicante, o el XVIII Congreso de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha en la Universidad de Toledo, donde presenté la ponencia *La percepción del tiempo en Reloj de Sol (1995) del pensador Gabriel Zaid*, que también sería leída en el XXII Congreso Valenciano de Filosofía organizado por la SFPV (2018) de la Universidad de Alicante. Participé también en las XIII Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico *Mujer y filosofía en el mundo iberoamericano* (2017) de la Universidad de Salamanca, así como en el I Congreso Internacional *Las otras lecturas en el Siglo XXI* (2017) de la Universidad de Alicante. Mi ponencia *Canto al amor lésbico: la genealogía transgresora de Cristina Peri Rossi* ha sido presentada en el XV Congreso Internacional ALEPH *Formas múltiples de expresión de la rebeldía en la literatura hispánica: aspectos estéticos, sociales, políticos y artísticos* (Universidad de Alicante).

He realizado numerosos recitales de poesía individuales y colectivos con otros poetas del panorama actual desde 2018 hasta la actualidad. He ganado la edición Poetry Slam Alicante (2020), he recibido una mención honorífica en el I Poesía Viva L de Lirica en Valencia (2019) donde fui finalista, así como en Poetry Slam Alicante (2019) y la Poetry Slam Lavapiés (2019) entre otras.

He publicado el artículo de investigación *La percepción del tiempo en "Piedra de Sol" (1957) de Octavio Paz* en la Biblioteca de la Universidad de Alicante BUA (2015) y *La naturaleza como espacio estratégico en La Florida del Inca* en la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (2017), número 85. También he publicado el poemario fanzine autoeditado *Mano Zurda* (2ª ed. 2020), poemas como *Imposibilidad del Sueño* en la Revista Teluria (2016) número 1 y muchas otras en revistas y libros colaborativos con otros escritores actuales. La novela ensayo filosófica *Delirios de una Zurda y otras reflexiones* vio la luz en 2018.

También he escrito artículos en prensa como *#Cuéntalo y el lado silenciado (hasta hoy) de las sesiones fotográficas* en el diario. es (07/05/2018) o *Cómo reeducarnos a partir de la queja* en Revista Contémonos (24/09/2018).

E-mail: sheilagomezpastor@gmail.com

FB: Sheila Lumen

IG: @sheilalumen

MIGUEL MARINA

La laja y la era

▲
La laja y la era, 2020. Vista de instalación en la Sala Amadís.
Exposición *El territorio es un acto*, comisariada por Marta Echaves. Foto: Miguel Marina

LA LAJA Y LA ERA

Proyecto sobre el paisaje y su transformación desde la pintura.

El proyecto que realicé para la edición de 2018 de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Visuales llevaba por nombre *La laja y la era*, y consistía en un grupo de obras que en su origen aunaba distintos materiales y objetos que se escapaban de la propia pintura para trazar un recorrido visual sobre la idea de *caminar y descubrir*. Una investigación principalmente formal que reflexionaba sobre la arquitectura, la transformación del espacio urbano y natural del entorno rural y la relación entre los elementos que configuran dicho escenario tomando como punto de partida La Vereda, uno de los *pueblos negros* de Guadalajara.

Actualmente estoy trabajando en nuevas pinturas y preparando mis próximas exposiciones en las galerías Nordés (Santiago de Compostela, 2021) y The Goma (Madrid, 2022). Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de materializar un proyecto en el que había trabajado de manera intermitente en los últimos años y concretar de manera plástica algunos problemas y necesidades que quería expresar desde un lugar desplazado del centro de mi práctica. Experimenté con la instalación y la producción de piezas que posteriormente he continuado y ampliado en otras exposiciones como *Lanzarla al aire*, una muestra individual en la Fundación BilbaoArte de Bilbao, 2020 en la que profundicé en algunas cuestiones formales y prácticas que surgieron durante la investigación del proyecto expuesto en la Sala Amadís durante febrero y abril de 2020.

LA LAJA Y LA ERA [THE SLAB AND THE GARDEN PLOT]

A project about the landscape and its transformation through painting

The project I created for the 2018 edition in the Visual Arts category, *La laja y la era* [The Slab and the Garden Plot], consisted of a group of works that originally combined different non-painterly materials and objects to compose a visual itinerary related to the idea of “walking and discovering”. This essentially formal investigation reflected on architecture, the transformation of urban and natural spaces in the rural world, and the relationship between the constituent elements of that world, using La Vereda, one of the “black villages” of Guadalajara, as a point of departure.

I am currently working on new paintings and preparing my upcoming exhibitions at two galleries, Nordés (Santiago de Compostela, 2021) and The Goma (Madrid, 2022). The Injuve Grants allowed me to realise a project I had been working on intermittently for several years and visually materialise certain problems and needs that I wanted to express from an off-centre position in my praxis. I experimented with the installation and production of pieces which I later continued and expanded on in other exhibitions like *Lanzarla al aire*, a solo show at Fundación BilbaoArte in 2020, where I delved deeper into some of the formal and practical questions that had surfaced while researching the project exhibited at Sala Amadís between February and April 2020.

◀
Cumbrera, 2019
 Óleo, aceite y grafito sobre papel vegetal
 37 × 29 cm.
 Foto: Miguel Marina

▲
Pares, 2019
 Dibujo tallado sobre madera
 220 × 7 × 7 cm.
 Foto: Miguel Marina

◀
Aparejo I, 2019
 Talla sobre madera y cuerda
 57 × 7 × 2 cm.
 Foto: Miguel Marina

Miguel Marina

Madrid, 1989

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2013. En 2010-2011 residí en Bolonia, Italia, donde continué mis estudios dentro del programa Erasmus en la Accademia di Belle Arti di Bologna.

He participado en residencias como Casa de Velázquez (Madrid 2013), Major 28 (Lleida 2015), Piramidón Centre d'Art Contemporani (Barcelona 2016), Real Academia de España en Roma (Roma 2017-2018), y Fundación BilbaoArte Fundazioa (Bilbao 2019).

Mi obra ha formado parte de proyectos institucionales como Museo Patio Herreriano (*Pintura: Renovación Permanente*, 2021), Fundación BilbaoArte Fundazioa (*Lanzarla al aire*, 2020), La Casa Encendida (*Generación 2020*, Madrid 2020), Injuve (*El territorio es un acto*, Madrid 2020), Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (*La radice del domani*, Madrid 2019), Fundación DIDAC (*Manuel Eirís/Miguel Marina*, Santiago de Compostela 2018), Academia de España en Roma (*Processi 145*, Roma 2018), Sala de Arte Joven (*XXIX Circuitos Artes Plásticas*, Madrid 2018) y Laboral Centro de Arte e Investigación, Gijón, 2019.

He realizado exposiciones individuales en galerías como Ana Mas Project, (*Isidoro García Yáguez*, Barcelona 2020), The Goma, (*Y así pasen los días*, Madrid 2019), Nordés, (*Arcetri*, Santiago de Compostela 2018), ethall (*echarse a perder, echarse a dormir*, Barcelona 2018), Palau de Casavells, (*Halley*, Girona 2017) y Combustión Espontánea, (*Una suerte no intencionada*, Madrid 2017).

También he colaborado en exposiciones colectivas en galerías como Interface Gallery, (*No Part Left Out*, Oakland, CA 2020), Luis Adelantado (*Durante la construcción de la muralla china*, Valencia 2019), Carlos Carvalho (*A Play Of Boundaries*, Lisboa 2019), Espacio Valverde (*Abundó en felices curiosidades*, Madrid 2019) y Artnueve (*El arte de la cartografía*, Murcia 2018) entre otras.

Mi obra está representada por las galerías The Goma (Madrid) y Nordés (Santiago de Compostela).

Web: miguelmarina.com

E-mail: miguelmarina.studio@gmail.com

MARIANO PARDO ROS

Becky Riot

BECKY RIOT

Cómic sobre una adolescente inadaptada que se refugia en el arte.

Las Ayudas Injuve a la Creación Joven me han permitido desarrollar mi proyecto de cómic *Becky Riot*, caracterizado por su uso de colores planos y por su apaisado formato secuencial inspirado en las antiguas publicaciones de tebeos en revistas o periódicos. El cómic recoge una falsa antología de historietas sobre Becky Riot, una adolescente inadaptada interesada por el mundo del arte que se siente acorralada por el presentimiento constante de no estar haciendo las cosas bien. Por mi parte, he desempeñado la totalidad del proceso creativo, compuesto por las tareas de guión, dibujo, entintado, coloración, rotulación y diseño.

Cuando decidí embarcarme en este proyecto, no sabía qué iba a pasar, cómo lo iba a llevar a cabo ni hacia dónde iba a llevarme. Estas ayudas no solo me han garantizado el apoyo económico necesario para poder desarrollar esta obra sin tener que recurrir a otros medios a los que uno a menudo ni siquiera tiene acceso, sino que además me han ayudado en algo igual de esencial y valioso como es a empujarme a perseguir mis objetivos y a seguir adelante con mi visión.

Afortunadamente, puedo decir que a día de hoy me encuentro en un momento de estabilidad gracias a mi trabajo como diseñador gráfico. Las Ayudas Injuve han permitido que mi primer cómic se vaya a ver publicado a principios del año que viene de la mano de Astiberri.

En cuanto a mis próximos proyectos, solo puedo adelantar que seguiré explorando el campo del cómic porque es en el que me siento más cómodo y porque sigue conformando el centro de mis intereses, pero no me atrevo aún a hablar de proyectos que apenas han comenzado a gestarse.

BECKY RIOT

A comic about a teenage misfit who takes refuge in art

The Injuve Creative Youth Grants allowed me to develop my idea for a comic called *Becky Riot*, characterised by the use of flat colours and a horizontal sequential format inspired by old cartoon strips in magazines or newspapers. The comic book is a fake compilation of cartoons about Becky Riot, a teenage misfit with an interest in the art world who is plagued by the constant feeling that she can't do anything right. I handled the entire process myself: scriptwriting, pencilling, inking, colouring, lettering and design.

When I decided to embark on this adventure, I had no idea what would happen, how I would do it or where it would take me. These grants not only provided the financial assistance I needed to carry

out this project without having to resort to other means (which sometimes aren't even available), but they also gave me something just as vital and valuable: the incentive to pursue my goals and make my vision a reality.

Fortunately, today I have acquired a degree of financial stability thanks to my work as a graphic designer. The grants made it possible for my first comic to be published by Astiberri at the beginning of next year.

As for my future plans, I can safely say that I will continue to explore the world of comics because it's the one where I feel most comfortable and it's still my main interest, but at this point it would be presumptuous to talk about projects that have barely begun to incubate.

▲
Extracto de *Becky Riot*, 2022. Editorial CESNA

Mariano Pardo Ros

San Javier, Murcia, 1993

En 2017 acabo mis estudios de Bande-Dessinée-Éditions en la ESA Saint-Luc de Bruselas, tras quedar finalista en el premio Laurent Moonens. Posteriormente recibo la beca para Jóvenes Investigadores, Artistas y Creadores en la Residencia de Estudiantes del Ayto. de Madrid en la categoría de creación artística. En 2018 soy beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven por mi proyecto de cómic *Becky Riot*, que es publicado por Astiberri. Más adelante, en 2019, realizo un máster en diseño gráfico y diseño web en la escuela de diseño Aula Creativa en Madrid, que desde entonces me permite dedicarme profesionalmente al diseño gráfico.

También he colaborado en el fanzine colectivo *Le Petit Eborgneur*, he impartido talleres de cómic y narración visual en diversos centros culturales y he trabajado como ilustrador freelance cada vez que se me ha permitido en diferentes proyectos.

IG: @conteston

MARTA PELETEIRO RAMALLO

Uploading

▲ Programación *UPLOADING*. Identidad Visual, gráficos y Set Design por Expanded Matter. Foto: Andrea Beade

UPLOADING

Instalación, charlas, exposición creativa y Pop-Up Store

El proyecto que realicé seleccionado por Injuve en 2019 en la línea de Emprendimiento fue *UPLOADING*, que surge como una iniciativa para generar y activar el intercambio de ideas creativas y la formación de un archivo para creativos emergentes internacionales. Se trata de realizar en el espacio de venta un encuentro multidisciplinar con talentos creativos y compradores, trascendiendo así la experiencia de compra a una experiencia única, enigmática y artística en Madrid. En este proyecto participaron creativos de Rusia, Ucrania, Georgia y España.

Usamos el paisaje digital como eje principal inherente a la creación de las piezas de diseño. Es el terreno expositivo de una era actual en la cual las fronteras se desvanecen y dejan ver capas tanto virtuales como analógicas, para fundirse y presentar la realidad y la ficción de nuestras vidas.

Los diseñadores nacionales presentes en esta edición fueron CÉLIAvalverde (ganadora del premio MBFW Ego Madrid), la joven marca de ediciones limitadas Corsicana, la marca de joyería contemporánea Gra Truvier y el calzado moderno y sostenible de Pol Studio. Dentro de la selección de diseñadores internacionales contamos con las marcas jóvenes y rompedoras de street style Lumier Garson y Six One Six, el

minimalismo y líneas arquitectónicas de Yulia Yadryshnikova, los volúmenes de Lena Maksimova, la sostenibilidad y el color de Roussin, la fotografía de Olga Vorobyova tratando temas como la juventud, la memoria y la identidad, y el diseñador multidisciplinar y artista visual Kit Wan Studio, que presenta aquí una visión artística a través de su técnica de impresión en láser.

Creamos una publicación en la que hemos invitado a compartir su pensamiento a colectivos como Keiken, Hyperstudio y Where Dogs Run y a invadir el espacio físico de la tienda con la performance *De infinita sumatoria*, de Andrea Muniáin y Adina L. Velázquez, así como el taller *Pieles experimentales: de la Arquitectura al Cuerpo*, impartido por Zap&Buj. Con todo ello se ha generado un encuentro de reflexión en formato colaborativo y multidisciplinar con proyectos que rompen las barreras del espacio bidimensional y del cuerpo. El arte se lee en el diseño y el diseño se dibuja a través del arte.

Actualmente estoy trabajando con creativos internacionales para ayudarles a desarrollar sus conceptos e ideas y buscar estrategias de imagen para saber cómo funcionar en el mercado. Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de definir y materializar un proyecto hasta su construcción e

instalación final en el espacio de venta que permitió el acceso directo a presentar obras, piezas de ropa nunca vistas en España y talleres multidisciplinares y charlas con intercambio cultural.

En 2022 está prevista la colaboración con eventos de moda internacionales para la proyección de diseñadores emergentes.

UPLOADING

Installation, talks, creative exhibition and pop-up store

The project for which I received an Injuve Creative Youth Grant in the Entrepreneurship category in 2019 was called *Uploading*, an initiative that aimed to generate and activate the exchange of creative ideas and establish an archive for international emerging artists. The idea was to orchestrate a multidisciplinary encounter between creative talents and buyers in a retail space, thus elevating the shopping experience to a unique, enigmatic, artistic experience in Madrid. Creative individuals from Russia, Ukraine, Georgia and Spain participated in this project.

We used the digital landscape as the central pillar for creating designer pieces. This is the exhibition terrain of the present era, when borders are disappearing and letting us see both virtual and analogue layers, ultimately melding together to present the truth and fiction of our lives.

The Spanish designers who participated in this edition were CÉLIAvalverde (winner of the MBFW Ego Madrid Prize), the young limited-edition brand Corsicana, the contemporary jewellery firm Gra Truviar and the modern sustainable footwear

enterprise Pol Studio. Our cast of international designers featured the young, trend-setting street style brands Lumier Garson and Six One Six, the minimalism and architectural lines of Yulia Yadryshnikova, the volumes of Lena Maksimova, the sustainability and colour of Roussin, the photography of Olga Vorbyova, which addresses themes like youth, memory and identity, and the multidisciplinary designer and visual artist Kit Wan Studio, who presented an artistic vision using his laser printing technique.

We created a publication in which we invited collectives like Keiken, Hyperstudio and Where Dogs Run to share their thoughts. We also encouraged Andrea Muniáin and Adina L. Velázquez to take over the physical space of the shop with their performance *De infinita sumatoria*, and Zup&Buj to lead the workshop “Pielas experimentales: de la Arquitectura al Cuerpo”. All this resulted in a collaborative, multidisciplinary, thought-provoking encounter with projects that break the barriers of two-dimensional space and the body. Art is read in design and design is drawn through art.

Right now, I'm working with international creatives to help them develop their ideas and concepts and find image strategies that will help them survive and thrive in the marketplace. The Injuve Grants gave me the opportunity to define and materialise a project from inception to construction and final installation in a retail space, which offered direct access to presenting works and clothing items never seen before in Spain as well as multidisciplinary workshops and cross-cultural talks.

In 2022 I plan to collaborate with international fashion events for the promotion of up-and-coming designers.

Programación *UPLOADING*
 Identidad Visual, gráficos y Set Design por
 Expanded Matter
 Foto: Andrea Beade

Marta Peleteiro Ramallo

Vigo, 1988

En 2011 me licencié en Arquitectura y Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid. En 2011 obtuve una beca para cursar estudios en Curating and Cultural Production Strategies: Galleri Experimentell en la Valand University of Fine Art en Gotemburgo. Allí realicé la exposición Surplus Work: The Non/Display Of Swedish Labor Movement Art como comisaria junto a Patrick Haggren y Cecile Erikssen en Gallery Rotor en Gotemburgo.

Soy la fundadora y editora jefe en 2011 de The Issue Magazine, donde exploramos formas inusuales de presentar la industria de la moda como una unión de arte y cultura. Desde 2016 trabajo como consultora creativa en mi agencia Curated Mngmnt.

Durante estos años he estado involucrada en proyectos de arte y soy parte del equipo

curatorial de Anselme Caderé, ganador de Inéditos en 2012 con el proyecto No Me Pongas Los Cuernos en La Casa Encendida en Madrid. Así mismo soy parte de EME Collective buscando alternativas a las prácticas de arte convencionales, ofreciendo dispositivos que plantean preguntas, generan posibilidades y juegan con los límites de las definiciones establecidas en la escena del arte contemporáneo. Entre otros, hemos desarrollado proyectos como Ruimtestan // You furnish the pictures and I will furnish a story en Espacio Pool en Madrid, First Come, First Serve, comisariado por Eme Collective en 2012 en Madrid y su edición homónima en Goteborg, o Adoem: Artist Direct Online Exchange Meeting entre Seoul Art Space y MATADERO Madrid.

He recibido numerosos premios y becas en el mundo del arte y la moda. Entre los

más relevantes se encuentran Inéditos, con No Me Pongas Los Cuernos junto a Sarah Alcalay en La Casa Encendida (Madrid) e Injuve (2011) con la obra Gritencio en la rama de Artes Visuales.

He participado en numerosas exposiciones como artista, como son Veraneantes (2014) en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en 2012 en la Muestra Internacional de Video Ojo de Perro en la Central de Abastos en Oaxaca, Premio de Artes Visuales Injuve (2011) en Tabacalera Madrid y otros centros como el Centro Cultural de España en Córdoba (Argentina), Centro Cultural de España en Montevideo (Uruguay) y Centro Cultural de España en Rosario (Argentina). En 2011 participé en ACCION!MAD11 en Art International Festival Acción Madrid en Matadero Madrid.

Web: martapeleteiro.com

Web: curated-management.com

Web: eme-collective.com

MÒNICA PLANES

Arquetipos esqueléticos

▲ *Arquetipos esqueléticos (cintura)*, 2020
Escultura de tubo de hierro curvado y muelle. 170 x 50 x 150 cm. Foto: Mònica Planes

ARQUETIPOS ESQUELÉTICOS

Proyecto sobre la relación entre cuerpo, objeto y movimiento.

El proyecto que realicé para las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Visuales, línea de producción de obra, se titula *Arquetipos esqueléticos*, y consiste en una instalación escultórica que parte de un estudio de campo de las áreas de juego infantil -los playgrounds- y de una investigación sobre su origen y evolución desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En el proyecto se toman estos espacios como punto de partida para pensar la relación entre cuerpo y objeto y el efecto que las estructuras en que vivimos tienen sobre nosotras. Esta investigación derivó en una búsqueda en movimiento titulada *Historia bailada del playground* realizada en colaboración con la bailarina Melania Henrich que finalmente dio lugar a la formalización de este conjunto de tres elementos escultóricos.

Las esculturas son un regreso al material y la forma después de haber pasado por el tamiz del cuerpo. Así, materializan una corporalidad derivada de unos *playgrounds* en que las estructuras tradicionales conducen el movimiento del cuerpo a la vez que determinan un tipo de pensamiento condicionado por una forma concreta. Estos arquetipos se originan a finales del siglo XIX y, desde entonces, se han reproducido en infinitas dimensiones, materiales y formas hasta llegar a nuestros días. Las esculturas realizadas son de tubo de hierro curvado para evocar las estructuras originales y para relacionar la manipulación del material, que pide un proceso mental y

premeditado, igual que el movimiento de estos *playgrounds*, que han sido diseñados antes de que el cuerpo pueda llegar a pensarlo.

Actualmente presento en la galería Àngels Barcelona la exposición *A cor fantasma* (A corazón fantasma), un conjunto de esculturas de mortero que nacen del contacto de mi cuerpo con una montaña de arena. El movimiento del cuerpo sobre esta montaña es lo que da forma a las esculturas, generando de esta manera un proceso de trabajo ciego en el que no se puede proyectar una imagen final de las esculturas, las cuales aparecen del interior de la montaña como el resultado de una serie de acciones concretas.

Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de empezar a investigar esta relación entre forma y movimiento colaborando con la bailarina Melania Henrich y ensayando esta traducción del movimiento a la forma a través de la manipulación del material que he continuado desarrollando en mis proyectos posteriores. De esta manera, el proceso consta, desde entonces, de una primera parte performativa que se materializa en un conjunto escultórico.

Los próximos meses estaré trabajando en los talleres de Nave Oporto en Madrid con la ayuda del VIII Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander donde continuaré esta investigación.

ARQUETIPOS ESQUELÉTICOS [SKELETAL ARCHETYPES]

A project about the relationship between body, object and movement

The project I created for the Visual Arts Production category, titled *Arquetipos esqueléticos* [Skeletal Archetypes], is a sculpture installation based on a field survey of playgrounds and research into their origins and evolution from the late 19th century to the present day. In the project, these spaces are used as a springboard for reconsidering the relationship between body and object and how the structures in which we live affect us. My research gave rise to a moving quest called *Historia bailada del playground* [Danced History of the Playground], created in collaboration with the dancer Melania Henrich, which ultimately led to the formalisation of three sculptural elements.

The sculptures represent a return to material and form after having passed through the filter of the body. As such, they materialise a corporeality derived from playgrounds where traditional structures direct the body's movements while also determining a way of thinking conditioned by a particular form. Since they were first invented in the late 19th century, these archetypes have been replicated in practically every size, material

and shape. The sculptures are made of curved iron pipes that imitate the original structures and associate them with the manipulation of material, which requires a premeditated thought process, just like the movement of these playgrounds was designed before the body could even think of it.

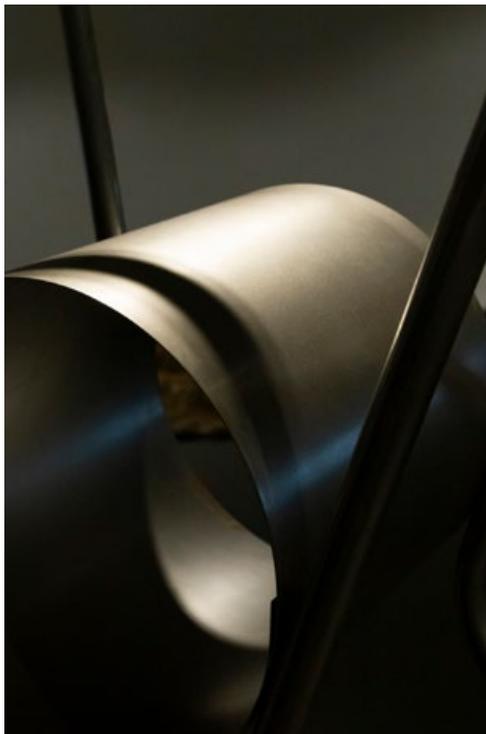
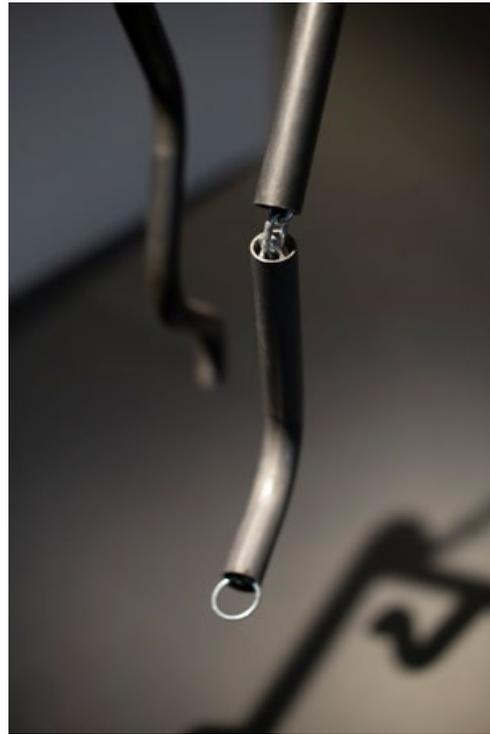
My current exhibition at Galería Àngels Barcelona, *A cor fantasma* [To Phantom Heart], is a series of mortar sculptures generated when my body came into contact with a mound of sand. The movements of my body on that sand hill determined the sculptures' shapes; it was a blind working process in which I had no idea how the sculptures would turn out, as they were formed inside the mound as the result of specific actions.

The Injuve Grants allowed me to begin researching this relationship between form and movement, working with the dancer Melania Henrich and testing the translation of movement to form through the manipulation of material which I have continued to develop in my subsequent projects. Since then, my process has consisted of a performative part that later materialises in a set of sculptures.

In the coming months, I will be working and continuing this research at Nave Oporto in Madrid thanks to the 8th Fundación Banco Santander Award for Artistic Production.

▲
Arquetipos esqueléticos (espalda), 2020
Escultura de tubo de hierro curvado y plancha de hierro. 180 x 40 x 100 cm.
Foto: Mònica Planes

▲
Arquetipos esqueléticos (espalda), 2020.
Escultura de tubo de hierro curvado y
plancha de hierro.
180 x 40 x 100 cm.
Foto: Patricia Nieto

Arquetipos esqueléticos (brazos), 2020.
Escultura de tubo de hierro curvado y
cadenas
170 x 40 x 50 cm.
Foto: Patricia Nieto

Mònica Planes

Barcelona, 1992

El año 2014 me gradué en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y en 2016 acabé el Máster de Producción e Investigación artística en esta misma universidad.

He realizado exposiciones individuales en la galería Àngels Barcelona (*A cor fantasma*, 2021; *La objetualización del paisaje*, 2017), en el Centro Cívico Can Felipa (*Construcciones filiales. La hormigonera y el cemento*, 2020), en la Fundación Arranz-Bravo del Hospitalet de Llobregat junto a Alejandro Palacín (*Jugar como una fruta no es jugar*, 2018) o en el Nivell Zero de la Fundación Suñol de Barcelona (*Acto 38: Nivell Zero*, 2017).

He participado en exposiciones colectivas en el Centro de Arte Tecla Sala del Hospitalet de Llobregat (*Our garden needs its flowers*, 2020), en la Fábrica de Creación Fabra y Coats de Barcelona (*La isla bonita*, 2020), en la galería Nogueras Blanchard de Madrid (*Playtime*, 2019), en Halfhouse Barcelona (*Fuegos cruzados rebotantes*, 2018) o en el AC/VIC (*Los paisajes indecisos*, 2018).

Entre los premios y becas más relevantes que he recibido se encuentran el VIII Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander (2020), la beca para la investigación y la innovación en los ámbitos de las artes visuales de la Generalitat de Catalunya (2020) o la Ayuda de Artes visuales del Centro Cívico Can Felipa (2020). También he sido seleccionada para el Premio de Escultura de la Fundación Vila Casas (2021), para la Bienal de Arte Ciutat d'Ampostà BIAM (2020, 2018), para la modalidad de obra del Premio Miquel Casablanques (2020) y para el III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente (2018) presentado en ARCO 2019. He recibido el Premio Art Jove a proyecto de investigación de la Sala d'Art Jove (2018), la beca para la creación artística de la Fundación Guasch Coranty (2017), la beca de la Fundación Han Nefkens artistas Posgraduados UB (2016) o la beca de la Fundación Felícia Fuster (2016) entre otros galardones.

Web: monicaplanes.com

E-mail: monica_planes@hotmail.com

IG: @monicaplanes

QUIELA NUC

CON MAR REYKJAVIK Y JARA ROCHA

*Render – Propuesta
de investigación/acción colectiva*

▲
Tercera renderización. Foto: Andrea Beade

RENDER – PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN/ACCIÓN COLECTIVA

Proyecto sobre la potencia política del render.

El proyecto que realicé para las Ayudas Injuve en la línea de Comisariado se titulaba *Render – Propuesta de investigación / acción colectiva* y resultó ser una arquitectura mutable mediante la que pensar, intervenir y acuerpar los valores estéticos, sociales y culturales de la imagen digital en el postcapitalismo. Partiendo del modelo de residencia artística, desarrollé una investigación a lo largo de un año junto a Mar Reykjavik y Jara Rocha. En su ejecución, se adoptaron los preceptos funcionales del software de código abierto y la filosofía DIWO (Do It With Others / Hazlo con otros). La investigación se planteó, pues, como un proceso de pensamiento en el que la autoría y las taxonomías profesionales sobre las que se yergue la mayoría de propuestas comisariales (artista-investigadora-curadora-público) terminaron por diluirse. Durante la residencia, el proceso se abrió de manera progresiva para que pudiese ser modificado y mejorado por otros agentes más allá de la tríada inicial. Los resultados de esas tres renderizaciones/actualizaciones se recogieron en una publicación y una exposición que tuvo lugar en la sala Amadís el 6 de noviembre de 2019.

Las Ayudas Injuve me dieron la posibilidad de realizar un proyecto en colectivo en el que la importancia residía más en el proceso que en los resultados, de manera que pude conocer en detalle la manera de pensar e investigar de Mar y Jara, y, así, encontrar un bonito espacio en común a partir del cual dialogar desde el afecto, el encuentro y las diferencias sobre la creación de imágenes y su potencia sociopolítica.

Actualmente me encuentro en la producción de un nuevo proyecto audiovisual junto a Andrea Beade, con quien trabajo bajo el nombre de nucbeade desde 2017. Esta película ha sido subvencionada por las Ayudas a la Creación de Matadero Madrid y abordará la exhibición de personas en las ferias españolas entre 1850 y 1980

**RENDER — PROPUESTA DE
INVESTIGACIÓN/ACCIÓN COLECTIVA
[RENDER – COLLECTIVE ACTION/
RESEARCH PROPOSAL]**

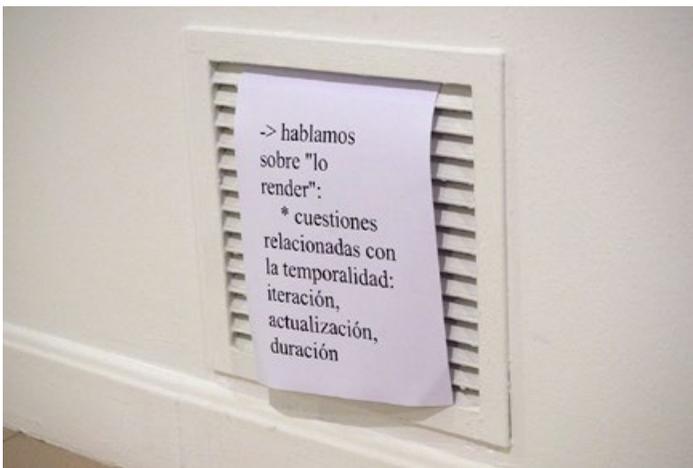
A project about the political power of the render

The project I created for the Curatorship category was titled *Render – Propuesta de investigación/ acción colectiva* [Render – Collective Action/ Research Proposal]. It ended up being a mutable architecture with which to rethink, alter and embody the aesthetic, social and cultural values of the digital image in the postcapitalist era. Using the artistic residency as a model, I spent a year doing research with Mar Reykjavik and Jara Rocha. Our efforts were guided by the fundamental precepts of open-source software and the DIWO (Do It With Others) philosophy. Consequently, we approached our research as a shared thought process in which the idea of authorship and the professional categories on which most curatorial projects are based (artist-researcher-curator-audience) ended up fading away. During the residency, we gradually opened up the process so that agents outside the original trio could modify and improve it. The results

of those three renderings/updates were presented in a publication and an exhibition that took place at Sala Amadís on 6 November 2019.

The Injuve Grants gave me the chance to undertake a group project where the emphasis was more on the process than on the outcome; this allowed me to become intimately acquainted with Mar and Jara's way of thinking and researching, and thus find a lovely common ground where we could discuss the creation and socio-political power of images from a place of mutual affection, encounter and difference.

I am currently in the middle of producing a new audiovisual project with Andrea Beade, who has worked with me under the name nucbeade since 2017. The film, funded by the Matadero Madrid Creative Grants, will examine the exhibition of human beings at Spanish fairs from 1850 to 1980.

▲
Primera renderización
Foto: Andrea Beade

▲
Primera renderización
Foto: Andrea Beade

Tercera renderización
Foto: Andrea Beade

Quiela Nuc

Madrid, 1990

Soy artista, curadora, docente y parte de nucbeade (colectivo formado junto a Andrea Beade).

En 2013 me gradúo por la Universidad Carlos III de Madrid en Periodismo y Comunicación Audiovisual, habiendo completado una estancia de un semestre en la University of Richmond (Virginia, Estados Unidos) gracias a un convenio entre ambos centros educativos. En el curso 2014-2015 realizo el Máster LAV en Creación Audiovisual Contemporánea en LENS Escuela de Artes Visuales.

Mi trabajo artístico, tanto individual como en colectivo, ha sido expuesto y proyectado en museos y festivales nacionales e internacionales como: Festival de Málaga; Alcances Festival de Cine Documental de Cádiz; Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Berlín); Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao; Cinespaña (Toulouse); Queer Lisboa; Mostra Internacional de Films de Dones (Barcelona); RMIT Art Intersect Spare Room (Melbourne); MELT Festival (Brisbane); Museum of Impossible Forms (Helsinki); La Casa Encendida, Galería Espositivo, Sala de Arte Joven, Sala Amadís, Festival Alcine, Festival Márgenes y Sala Alcalá 31 (Madrid).

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran Generaciones (2021), Matadero Crea (2021) o Injuve (2019).

Como docente y curadora abordo la identidad desde perspectivas muy diversas, pero siempre subversivas e inscritas en los márgenes del neoliberalismo feroz, antropocentrado y heteropatriarcal. He comisariado ciclos audiovisuales y actividades para el Centro de Arte Dos de Mayo, Matadero Madrid, La Casa Encendida, Sala Amadís y Círculo de Bellas Artes de Madrid. Así mismo, he impartido talleres y seminarios en el centro de cultura contemporánea La Térmica, LENS Escuela de Artes Visuales, Women Make (LAV), Centro Cultural de España en Santiago de Chile, 6th Festival Márgenes, Máster de Antropología de Orientación Pública de la UAM, Máster Interuniversitario en Comunicación Arquitectónica (UPM y UCM) y Centro de Arte Dos de Mayo.

Web: cargocollective.com/quielanuc

TW: @QuielaNuc

IG: @Quiela_Nuc

RECONVERT

Gira Internacional 2019

▲ Concierto en Copenhage, febrero 2020. *microbeatLogic*, Luciano Azzigotti & reConvert

GIRA INTERNACIONAL 2019

*reConvert presenta internacionalmente proyectos
que dialogan con la creación sonora actual.*

Gracias a las Ayudas Injuve con reConvert tuvimos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en diversos escenarios europeos durante 2019, tales como Hamburgo (Alemania), Londres (Reino Unido) y Copenhague (Dinamarca). En ellos presentamos diversas propuestas en colaboración con compañeros como el compositor español Pedro González o el argentino Fernando Manassero.

Para nosotros las Ayudas Injuve para la Creación Joven supusieron un punto de inflexión en nuestro trabajo, pues fue a partir de la temporada 2019-2020 cuando empezamos a cambiar ciertos paradigmas en nuestros modelos de trabajo. El haber tenido la ocasión de estar presentes en la escena internacional nos hizo reflexionar y darnos cuenta de que el mayor interés artístico que podíamos tener no residía tanto en la interpretación de obras de otros compositores, sino en la participación activa en la creación de las mismas. De ahí que, tras muchas reflexiones y cuestionamientos, actualmente nos encontremos desarrollando una investigación artística en Dinamarca sobre procesos creativos colaborativos. Sin lugar a dudas esto supuso un giro de 180° en nuestra trayectoria.

Actualmente nos encontramos inmersos en multitud de viajes y conciertos. Tras más de un año en el que todas las actividades se han visto congeladas a causa de la pandemia, la

primavera nos está dando la oportunidad de recuperarnos con gran fuerza. En este final de temporada estamos presentando en países como Dinamarca, Italia o Suiza los proyectos *Amoeba* y *(ex)tension*. Estas dos propuestas son dos de nuestros proyectos más estimados y en los cuales colaboramos no solo como intérpretes, sino también como co-creadores. Además, en próximas fechas desarrollaremos el proyecto *Where Do We Go (from here)...* encargado a reConvert por IN/OUT, un festival online que une a artistas de Europa, África y Latinoamérica. Este proyecto ha sido concebido en su integridad por reConvert y presentará durante 48 horas una creación live que aunará a artistas de diversos continentes. Se puede encontrar más información en wdwg.art.

La próxima temporada 21/22 la abriremos con la celebración de nuestro primer Festival reConvert en la ciudad de Copenhague, que nace con intención de repetirse anualmente y reunirá a compañeros y amigos de profesión, permitiéndonos ponerlos juntos en una de las ciudades que nos acoge actualmente. Además estaremos presentes con anteriores producciones en festivales tanto de Europa como de Estados Unidos y Latinoamérica. Ya entrados en el 2022 nos esperan dos nuevas producciones: *Plerome*, con el argentino Luciano Azzigotti, y *HUI - Human User Interface*, con Andreas Eduardo Frank (Alemania/Ecuador).

2019 WORLD TOUR

reConvert internationally presents projects that dialogue with contemporary sound art

Thanks to the Injuve Grants, with reConvert we were able to present our work in different European cities, such as Hamburg, Germany, London, UK, and Copenhagen, Denmark, over the course of 2019. On that tour, we offered a variety of proposals in collaboration with Spanish composer Pedro González and Fernando Manassero from Argentina, among others.

The Creative Youth Grant marked a turning point for us, as we began to modify certain aspects of our working methods in the 2019–2020 season. Having the chance to appear on international stages made us reflect, and we realised that our most interesting artistic contribution lay not in performing pieces by other composers but in actively participating in the composition process. Therefore, after much thinking and questioning, we are now pursuing artistic research into collaborative creative processes in Denmark. This undoubtedly represented a dramatic about-face in our collective's history.

We are currently quite busy travelling and giving concerts. After more than a year of forced inactivity due to the pandemic, this spring we are making a vigorous comeback. As the season draws to a close, we are presenting two of our most popular projects, *Amoeba* and *(ex)tension*, in countries like Denmark, Italy and Switzerland. Our role in these proposals is twofold, appearing as both performers and co-creators. Additionally, reConvert will soon be presenting *Where Do We Go (from here)...*, a project commissioned by IN/OUT, an online festival that brings together artists from Europe, Africa and Latin America. Artists from several different continents will participate in this 48-hour live creative session, conceived and designed entirely by reConvert. For more information, visit wdwg.art.

We will kick off the 21/22 season with the first reConvert Festival in Copenhagen, which we plan to make an annual event, gathering friends and fellow artists in one of our current base cities. We will also be presenting earlier productions at festivals in Europe, the United States and Latin America. And we have two new productions slated for 2022: *Plerome*, with Luciano Azzigotti (Argentina), and *HUI - Human User Interface*, with Andreas Eduardo Frank (Germany/Ecuador).

▲
Concierto en el Festival Eufònic, septiembre 2019.
Amoeba, Fernando Manassero & reConvert

▲
Concierto en Berlín, septiembre 2019.
Lecture about myself, Kaj Duncan David & reConvert

reConvert

Roberto Maqueda. Badajoz, 1991

Lorenzo Colombo. Milán, 1990

reConvert nació como una extensión natural del repertorio de percusión de los últimos setenta años para convertirse en un sello propio de identidad que rechaza las definiciones genéricas. Este proyecto creativo apuesta por un trabajo continuado entre diversos artistas en el que se encuentra en un primer plano el cuestionamiento de los dogmas propios de la academia.

Con dificultades para definir la faceta del percusionista de nuestro tiempo debido a la evolución que el instrumento ha sufrido en sí, reConvert plantea un cuestionamiento estético sin complejos que no se nutre de los límites y definiciones propios. A medio camino entre la percusión y la electrónica, los nuevos proyectos que afronta reConvert podrían ser denominados con diversos adjetivos, sin que ninguno de ellos los pudiera definir de forma completa y plena. Para ello, reConvert basa su apuesta en un trabajo continuado y profundo con diversos creadores del panorama de nuestro tiempo como Kaj Duncan David, Alexander Schubert, Simon Steen-Andersen, Michael Maierhof,

Jorge Sánchez-Chiong, Fernando Manassero o Luciano Azzigotti.

reConvert lleva a cabo actividades en Europa, América y Asia, evolucionando constantemente y cuestionando de forma continuada los usos y apuestas de recursos y técnicas. Los instrumentos, objetos, elementos e interfaces son en sí mismos medios para alcanzar los fines artísticos que reConvert propone, y deben estar al servicio de la creación.

En su trabajo continuado destacan, además de multitud de conciertos, workshops en diversas instituciones como el Royal College de Londres, Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires o Columbia University de Nueva York entre otros.

reConvert fue fundado en 2013 por Roberto Maqueda y Víctor Barceló. En 2018 Lorenzo Colombo se unió al grupo.

Web: reconvert.org

FB: [reconvert.org](https://www.facebook.com/reconvert.org)

IG: [@_reconvert](https://www.instagram.com/_reconvert)

SEARA RECORDS

No Tengo Mamá

▲ Mercadillo artes gráficas / autoedición, 2019. Festival No Tengo Mamá. Foto: Sandra mg

NO TENGO MAMÁ

Festival de artes gráficas y sonoras.

No Tengo Mamá (Vigo) es un festival de acceso gratuito enfocado a las artes visuales y a la autoedición, con especial preferencia hacia aquellos trabajos creativos de bajo coste. En esta edición se realizaron talleres, conciertos, charlas, intervenciones artísticas en vivo y exposiciones vinculadas al mundo de las artes gráficas.

Actualmente el colectivo se encuentra parado indefinidamente debido a, entre otras cosas, la crisis derivada de la pandemia COVID-19. La ayuda, en su día, nos permitió llevar el festival un paso adelante en términos de infraestructura y ampliación y mejora de la programación.

Si la situación mejora en 2022 intentaremos reanudar de algún modo el proyecto y buscar nuevas ayudas que puedan permitir su realización, ya que se trata de un festival completamente gratuito para la ciudadanía.

NO TENGO MAMÁ

Graphic and Sound Arts Festival

No Tengo Mamá is a free festival based in Vigo, Galicia, focused on the visual arts and self-publishing, with a special preference for low-budget creative projects. The last edition offered workshops, concerts, talks, live artistic interventions and exhibitions related to the graphic arts world.

The collective's activities are currently on indefinite hold, in part due to the crisis triggered by the COVID-19 pandemic. The grant, when we received it, allowed us to take the festival to the next level in terms of infrastructure and to expand and improve the programme.

If the situation improves, in 2022 we will try to relaunch the project somehow and apply for additional funding, as this festival is open to everyone and does not charge admission.

▲
Exposición Coralie & Maxime 2019. Festival No Tengo Mamá
Foto: Sandra mg

Ambiente del festival, 2019. Festival No Tengo Mamá
Foto: Sandra mg

▲
Coloquio Coralie & Maxime, 2019. Festival No Tengo Mamá.
Foto: Sandra mg

▲
Montón Montón, 2019. Intervención artística por NANO 4814. Acrílico sobre madera.
Medidas variables. Festival No Tengo Mamá. Foto: Sandra mg

SEARA RECORDS

Colectivo

SEARA RECORDS, colectivo formado por:

Óscar Raña, Vigo, 1990

Alexandra Padín, Vigo, 1993

Brais Rodríguez, Vigo, 1990

Jose Francisco Nóvoa, Vigo, 1989

Cynthia Alfonso, Vigo, 1988

En el colectivo se encuentran distintas formaciones profesionales, como ciencias políticas, económicas, pedagogía, periodismo o bellas artes.

Nuestros proyectos van orientados a la autoedición gráfica y discográfica además de la organización y gestión de eventos culturales. Podemos destacar publicaciones

como *Searazine* (2014), *Skips Skaps* (2014), *Taringa* (2014), *Y Las Risas* (2014) o *Mandingo* (2015). En el ámbito musical destacamos los casetes de Jay, Vietnam, Puma Pumku Carlos Oroza o Dois.

Entre los eventos más reseñables se encuentran los festivales No Tengo Mamá (2014-2019), Seara Fest (2013-2014), Jamacuco Fest (2013-2015), Mascarita Fest (2017) Y A Ver Quién Pin (2017), entre otros.

En 2017 y 2018 hemos obtenido la ayuda a la Creación Xove otorgada por la Xunta de Galicia y en 2019 la Ayuda Injuve.

IG: @notengomamafestival

MARÍA ROSADO GARCÍA

Inolvidable

▲ Recreación artística que ilustra el proyecto *Inolvidable*. Foto: Borja Maza

INOLVIDABLE

Un proyecto que recopila y almacena todos tus recuerdos.

El proyecto que realicé en la línea de Producción de Obra de las Ayudas Injuve se titula *Inolvidable* y consiste en el diseño de un diario y un juego de cartas que nos permiten recopilar y almacenar nuestros recuerdos más valiosos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudiéramos recapitular todos esos momentos inolvidables y conservarlos de manera indefinida? ¿Y si pudiéramos compartir ese legado con las personas que realmente nos quieren o incluso con nuestro yo del futuro? *Inolvidable* nace ante la necesidad de hacer un alto en nuestro camino, una reflexión sobre quiénes somos, qué hemos vivido y cómo hemos llegado hasta donde estamos. Poder recordar mientras sea posible los mejores momentos de nuestra vida, los felices, los imborrables, los que añoramos, pero también aquellos que nos hicieron ver que la vida no es tan fácil como esperábamos, que nos hicieron aprender y que, viéndolos desde la distancia, nos dieron una gran lección.

Aunque el proyecto va dirigido a todo tipo de público, actualmente estoy colaborando con asociaciones de Alzheimer, lo que me permite implementar el proyecto en nuestra sociedad. Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de materializar un proyecto propio en el que llevaba trabajando varios años y poner a disposición de todos nosotros una herramienta útil para la sociedad, contribuyendo con una propuesta

de diseño innovadora que puede utilizarse en diferentes escenarios de la vida cotidiana. A su vez me permitió tomar conciencia y difundir la importancia del diseño como práctica que puede producir servicios o productos enfocados al bienestar social.

En 2022 está previsto el lanzamiento de una app móvil que nos permitirá almacenar, clasificar y recopilar nuestros recuerdos digitales de manera cómoda y rápida. Una continuación del proyecto editorial *Inolvidable* adaptada a las necesidades de la sociedad digitalizada.

INOLVIDABLE [UNFORGETTABLE]

A project that compiles and stores all your memories

In the project I created for the Production category, *Inolvidable* [Unforgettable], I designed a diary and a card game that allows us to compile and store our most cherished memories. Have you ever wondered what would happen if we could assemble all those unforgettable moments and preserve them indefinitely? What if we could share that legacy with the people who truly love us or even with our future selves? *Inolvidable* was inspired by the need to pause and reflect on who we are, what we've experienced and how we've made it to where we are. While we still can, we have to remember the highlights of our lives: the happy, indelible moments we long to relive, but also the times that made us realise life isn't as easy as we expected, the ones that forced us to learn and, viewed in hindsight, taught us invaluable lessons.

Although this project was created for a general audience, I am currently working with Alzheimer's associations to implement it in our society.

The Injuve Grants allowed me to materialise a personal project on which I've been working for several years and make a useful tool available to everyone, with an innovative design proposal that

has applications in a variety of everyday situations. They also helped me to truly realise and share the importance of design as a discipline that can produce goods or services with important social benefits.

In 2022, I plan to launch a mobile app that will allow us to store, classify and compile our digital memories quickly and easily: an extension of the *Inolvidable* publishing project adapted to the needs of a digitised society.

▲
Fotografías de la publicación del proyecto *Inolvidable*. Foto: Borja Maza

María Rosado García

Tarancón, Cuenca, 1996

En 2020 me gradúo en Diseño Gráfico por la Escuela Superior de Diseño de Madrid, habiendo completado en 2018 un curso académico en la ECV de Burdeos gracias a la Beca Erasmus. Posteriormente, en junio de 2021 finalizo el Máster en Diseño Interactivo, también por la ESDM, adquiriendo competencias que me permiten aplicar mis conocimientos de diseño a herramientas digitales e interactivas.

He participado en exposiciones colectivas de DiMad (Covid-Exit, 2020), la exposición cronología *¿Pero es que no ha habido grandes mujeres artistas en las artes escénicas y el diseño?* en el Ministerio de Educación (2020), en la exposición *50 talentos, ideas para un mundo mejor* de Matadero Madrid (2019), en el *Festival international de l'affiche et du graphisme à Chaumont*.(2019) y en el *Mois du Graphisme d'Echirolles* (2018).

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran la obtención de la beca de excelencia al rendimiento académico (2016-2017), Mención Verkami Producto Fresco (2019) y la plaza semifinalista del Premio emprendedoras 2020 de la Comunidad de Madrid.

Web: mariarosado.es

IG: @mariarosadodg

FRANCESC RUIZ ABAD

Still Cuba

▲ *Still Cuba*, 2020. Instalación en colaboración con el ingeniero mecánico Juan Oxel.
95 x 100 x 525 cm. Motor de lavadora, madera, cartón y acrílico sobre lino. Foto: Francesc Ruiz Abad

STILL CUBA

Proyecto derivado de una residencia en La Habana sobre la mirada del turista.

El proyecto *Still Cuba* nace durante una residencia artística de dos meses en la ciudad de La Habana, y está formado por una instalación y un libro de artista. La instalación es una máquina construida artesanalmente que mediante un mecanismo cinético hace girar dos telas cosidas circularmente. Las telas son pinturas *au plain air* que hice durante recorridos-deriva por La Habana, centrándose en la mirada del turista a través de los encuentros fortuitos con gente, sus paisajes, las representaciones estereotipadas del souvenir y el llamado “mito de la autenticidad”.

El libro de artista es un diario de viaje donde se relatan las experiencias vividas y a su vez invitan a distintas personas locales a narrar su relato vinculado al territorio. Reflexiono sobre las relaciones entre mi experiencia personal en mi condición de turista, el pasado histórico-colonial y la falta de experiencia en el viaje contemporáneo.

Las Ayudas Injuve me facilitaron la economía para poder realizar el proyecto, ya que la residencia Colón Cultural no contaba con fondos para traer a artistas extranjeros. Mi experiencia fue enriquecedora tanto a nivel personal como profesional, ya que durante la residencia tuve la oportunidad de mostrar *Still Cuba* en el contexto de la XIII Bienal de La Habana.

STILL CUBA

Project derived from a residency in Havana about the tourist's gaze

The *Still Cuba* project, which began to take shape during a two-month artistic residency in the city of Havana, consists of an installation and an artist's book. The installation is a hand-built machine with a kinetic mechanism that causes two strips of fabric stitched in a loop to revolve. The fabric strips are plein-air paintings that I made while wandering through the streets of Havana, trying to channel the tourist's gaze in my chance encounters with people, landscapes, stereotypical souvenir images and the so-called “myth of authenticity”.

The artist's book is a travel journal in which I recorded my experiences and invited locals to share their own stories about the territory. I reflect on the connections between my personal experience as a tourist, the city's historical-colonial past and the absence of experience in contemporary travel.

The Injuve Grants made it financially possible for me to undertake this project, as the Colón Cultural residency did not have sufficient funds to cover the travel expenses of foreign artists. My experience was rewarding on both a personal and a professional level, as during the residency I was able to exhibit *Still Cuba* at the 13th Havana Biennial.

Still Cuba (libro), 2020

120 páginas. 27.9 × 21 cm.

Impresión digital, blanco y negro

Textos de Reynier Guerra, Nicolás Ríos,
Sergio Valdés García, Bárbara Oliva, Juan
Oxel, Yanelys Nuñez, Magela Garcés, Elena
V. Molina y Joan Bennassar

Diseño de Judit Musachs

Still Cuba (detalles), 2020

Engranaje de madera. Detalle tela cosida.

Foto: Francesc Ruiz Abad

Still Cuba, 2020

Instalación en colaboración con el ingeniero mecánico Juan
Oxel. 95 × 100 × 525 cm. Motor de lavadora, madera, cartón
y acrílico sobre lino. Foto: Francesc Ruiz Abad

Francesc Ruiz Abad

Palamós, Girona, 1990

Soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y estudiante de intercambio en la Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. He expuesto mi trabajo individualmente en Galería Cadaqués (Llengua de gat, 2021), Dràcul·la (Over Production is Over, 2020) , Le Beffroi (Pouvoir et Fatigue, 2019), XIII Bienal de la Habana (Still Cuba, 2019), Ana Mas Projects (A la corda fluixa, 2018), The LODGE (Copy to Learn, Learn to Copy, 2017) y en la Fundación Arranz-Bravo (I didn't know I was collecting, 2016).

He participado en exposiciones colectivas nacionales e internacionales como en la Fundación Vila Casas (2020 y 2011), BIENALSUR (2019), Bòlit. Centro de Arte Contemporáneo (2019 y 2018), Can Felipa (2018, 2014), Galería Luis Adelantado (2017) y GfZK (2013) entre otras.

Entre los premios y becas recientes se encuentran la Beca de investigación artística de la Generalitat de Catalunya (2020), Ayudas Injuve para la Creación

Joven (2019), Grand Prix Jeune Création Européenne (2017), Premio artes visuales de la Fundación Arranz-Bravo (2015), Beca producción de la Sala d'Art Jove (2015) y la Beca de la Fundación Guasch Coranty (2013). Gracias a distintas becas de residencia e investigación he vivido en Paris (Jeune Création Européenne, 2018 y 2019), La Habana (Colón Cultural, 2019), Lleida (DAFO:Paraíso, 2019), Lanzarote (Espacio Dörffi, 2017), Los Angeles (The LODGE, 2018) y Mallorca (Addaya. 2017).

Soy autor de distintas publicaciones y he dado conferencias como Paper Exhibitions en el MoMA PS1 y Hiding Maps en Yarat Art Center Azerbaijan. Mi trabajo forma parte de colecciones como olorVISUAL, Fundación Guasch Coranty, MACBA Centro de Estudios, SoHo House, Deji Art Museum, Universidad de Barcelona, Hubert Kretschmer Archiv y Birmingham Museum of Art.

CRISTIAN SÁNCHEZ SAN SEGUNDO

Posespacios

▲ Carlos Fernández-Pello. *Posídolo*, 2019

POSESPACIOS

Proyecto que especula sobre las relaciones entre los espacios físicos y virtuales.

El proyecto titulado *Posespacios* trata sobre cómo las formas de producción cultural se han alterado con la irrupción de las nuevas infraestructuras *online*. Visibiliza las alteraciones en las maneras de establecer relaciones con diferentes medios, abarcando tanto la configuración del medio urbano como las relaciones y afectos desarrollados en entornos públicos y privados. Se busca un replanteamiento de cuestiones materiales, íntimas y personales.

Un aspecto que se tuvo muy en cuenta es cómo la cultura contemporánea opera en términos de aceleración continua, por lo que la exposición alude a todos estos dispositivos culturales que operan en el contexto actual y cómo éstos penetran en nuestro orden cotidiano, cambiando los gestos que realizamos, forzando la obsolescencia de los objetos, quedando marcadas las pautas y los tiempos, cortos y veloces, que dejan marcar el devenir de nuestras identidades y afecciones.

Algunas de las cuestiones que traté en la exposición, las relativas a la ideal del objeto y la obsolescencia, las estoy trabajando actualmente en la tesis doctoral que estoy realizando en la Universidad Autónoma de Madrid. Ésta se centra sobre todo en la idea de los fantasmas y los espectros y cómo nos atraviesan éstos en la cultura de los últimos 15 años.

Otros proyectos en los que estoy trabajando y en los que ha sido relevante recibir las Ayudas Injuve a la creación, son aquellos relacionados con el comisariado en diferentes espacios y convocatorias. En este sentido, la idea es irlos presentando a lo largo de 2022 y la primera mitad del año 2023. Un aspecto importante es focalizarlos en espacios que rompan con la centralidad de los principales centros culturales que existen en el marco español, sobre todo en las ciudades de Madrid y Barcelona, por lo que algunas propuestas las presentaré en mi ciudad natal, Alcalá de Henares.

POSESPACIOS [POST-SPACES]

A project that speculates on the relations between physical and virtual spaces

Posespacios [Post-Spaces] is a project about how forms of cultural production have been altered by the proliferation of new online infrastructures. It visibilises the changes in how relations are established with different media, exploring the configuration of the urban environment as well as the relationships and emotions developed in public and private settings. The goal was to reconsider material, intimate, personal questions.

▲
Fernando Romero Aparicio. *La C15 y el Slot*, 2019

One particularly relevant aspect was how contemporary culture operates in terms of constant acceleration. The exhibition therefore alludes to all the cultural apparatuses in play today and how they infiltrate our everyday order, changing our actions, forcing objects to become obsolete, and setting the short, rapid paces and tempos that determine the evolution of our identities and affections.

I am currently working on some of the themes addressed in the show, those related to the ideal of the object and obsolescence, in my doctoral thesis at the Universidad Autónoma de Madrid, which focuses on the idea of ghosts and spectres

and how these have permeated the arts over the last 15 years.

Being a beneficiary of the Injuve Creative Youth Grants has also been relevant to other projects I am working on, curatorial initiatives for different venues and competitions. I plan to gradually present these projects over the course of 2022 and the first half of 2023. I especially want to focus on venues that challenge the centrality of the main Spanish cultural establishments, which are mostly located in the cities of Madrid and Barcelona, so I will be presenting some of these projects in my hometown of Alcalá de Henares.

Cristian Sánchez San Segundo

Alcalá de Henares, Madrid, 1988

Licenciado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Cultura Visual y Arte contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. He centrado mis investigaciones en la forma en la que se construye la cultura en el marco contemporáneo, especialmente en todo aquello que se desarrolla en la actualidad o en un pasado reciente y que implique un juego de relaciones entre los objetos, la materialidad y el tipo de afectos que se establecen cuando nos encontramos ante ellos. También la importancia que tiene el espacio que se habita o se imagina en los procesos vitales.

En la actualidad estoy finalizando un doctorado dentro del programa de Estudios Literarios y de la Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid en el que abordo

cuestiones relativas a la cultura de lo obsoleto, la muerte y la idea de generación dentro de los procesos culturales y artísticos que se están dando en la actualidad.

Algunos proyectos y talleres en los que he participado son los siguientes: Taller AFK (Awake from Keyboard) en Injuve, impartido por Antonio Ferreira (2017) y el taller con Jon Mikel Euba en Madrid 45 (2019). También he participado en la segunda sesión de la Escuelita en el CA2M de la ciudad de Móstoles entre los años 2018 y 2019 o la publicación del texto colectivo *Aproximación multidisciplinar al concepto cultura* que apareció publicado en la revista Hybris. Revista de filosofía de Santiago de Chile en el año 2015.

E-mail: choricitoguando@gmail.com

IG: @fernadofumabatidos

FB: Artemio Sánchez Barral

CARLA SOUTO

A partir del suelo

Finca / perímetro / posición corporal, 2019

Fotografía digital impresa en papel Fine Art de algodón intervenida con tinta. 75 x 55 cm.

A PARTIR DEL SUELO

Proyecto sobre el descuido agrario en Galicia y la implicación corporal femenina con la tierra.

A partir del suelo es el proyecto realizado gracias a las Ayudas Injuve. En él se intenta visibilizar el problema del descuido agrario actual en Galicia, poniendo en relación la implicación corporal femenina con la tierra. Para esto, después de hacer un análisis histórico de la resistencia del campesinado en la comunidad gallega hasta el actual olvido, se intentan desafiar las políticas de territorio, entendiéndolo como un espacio de construcción de identidades. El proyecto se materializa escultóricamente, comprendiendo el espacio como experiencia y lugar de creación de identidades.

La fuerte implicación personal que surgió de la investigación de este proyecto me ayudó a replantearme el tipo de producción artística que me interesa desarrollar a nivel subjetivo y formal. Actualmente estoy desarrollando mi trabajo en el medio textil y la joyería. Entendí que lo que me interesa producir ahora son objetos de uso diario que envuelven al cuerpo, las esculturas portátiles y la emotividad que transmiten los metales nobles.

A PARTIR DEL SUELO [FROM THE GROUND UP]

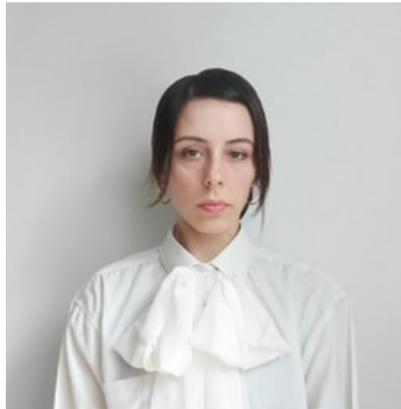
A project about agricultural neglect in Galicia and the female body's bond with the land

A partir del suelo [From the Ground Up] is the project I created thanks to the Injuve Grants. In it I attempt to visibilise the current problem of agricultural neglect in Galicia, relating it to the bond between women's bodies and the land. After analysing how Galician peasants have clung to the soil for centuries until the recent abandonment of the rural world, I try to challenge existing policies regarding the use of land, understanding it as an identity-shaping space. The project is materialised in sculptural form, treating space as experience and a place where identities are forged.

In the process of researching this project, I developed a strong personal interest that helped me to reassess the kind of artistic production I want to pursue from a subjective and formal standpoint. I am currently working with textiles and jewellery. Right now, I am primarily interested in creating objects for everyday use that envelop the body, portable sculptures and the emotions conveyed by precious metals.

▲
Bocetos, 2019
Tinta sobre papel
14 x 17,2 cm. cada una
Foto: Roi Alonso
Cortesía de Galería Nordés

Carla Souto

A Coruña, 1994

Durante los años de formación en Bellas Artes en la Universidade de Vigo tuve la oportunidad de hacer varios intercambios en la Universidade do Porto (Portugal), especializándome en Arte Multimedia y en CEART-UDESC en Florianópolis (Brasil), con mención especial en Artes Visuales, Artes Escénicas y Moda. Allí me acerqué al trabajo desde y para el cuerpo. Más tarde estudié el Máster en Escultura en la Universidade de Lisboa (Portugal), dedicándome al volumen. Actualmente me encuentro estudiando Joyería Artística en la Escuela Arte 3 en Madrid.

Mi trabajo ha sido expuesto en Galería Vilaseco (A Coruña), Tangent Project (Barcelona), Sant Andreu Contemporani

(Barcelona), Sala Amadís (Madrid), ART Mustang (Elche), Galeria Monumental (Lisboa), Pazo da Cultura de Pontevedra y Museu da Imagem e Som de Florianópolis (Brasil) entre otros lugares donde he llegado a parar.

Entre los premios y becas recibidos destacan la VI Beca Puenting de profesionalización artística y las Ayudas Injuve 2019 en la modalidad de Producción. También he participado en las Residencias Artísticas de la Bienal de Cerveira 2017 en Portugal y KH Messen de Noruega.

Web: carlasouto.com

E-mail: hello@carlasouto.com

IG: @rascarla @carla__souto

CARMEN TAMARIT

Haiku ilustrado. Poetisas del Japón

▲
El niño que cargo/ en la espalda juega con mi cabello/ ¡Qué calidez! 2018-2019
Xilografía, gouache y stencil sobre papel. 25 x 46 cm.

HAIKU ILUSTRADO. POETISAS DEL JAPÓN

Proyecto editorial localizado dentro del género de la poesía ilustrada.

El signo gráfico se convierte, a través del *haiku* japonés, en una expresión de asombro, en la traducción de un hecho aparentemente ordinario percibido como algo realmente extraordinario.

Haiku ilustrado. Poetisas del Japón es poesía ilustrada. El objeto de la misma se centra en la producción de *haiku* por parte de una selección de autoras japonesas localizadas dentro del periodo Edo y creadoras de una obra poética rica, de elevado nivel y atemporal. Las diez *haijinas* seleccionadas son Kawai Chigetsu-Ni, Den Sute-Jo, Shiba Sonome, Shûshiki-Jo, Chine-Jo, Fukuda Chiyo-Ni, Matsumoto Koyû-Ni, Enomoto Seifu-Jo, Tagami Kikusha-Ni e Imaizumi Sogetsu-Ni. Las creaciones de estas diez autoras han sido traducidas en imágenes en un respetuoso intento de plasmar esas sensaciones de carácter universal que son transmitidas a través del *haiku*.

Cronológicamente esta producción poética se localiza dentro del denominado periodo Edo. Al igual que en la estampa japonesa, popular en estos momentos, el elemento del paisaje se convierte en protagonista en este proyecto. Inspirado en los denominados *fûkei-hanga*, el ambiente es símbolo de transitoriedad y la naturaleza, en su constante cambio, se compenetra de forma íntima con el ser humano. Asimismo, la tendencia a lo incompleto e imperfecto (*shibumi*), hace que las cosas tratadas día a día se doten de una belleza especial

El camino recorrido a lo largo de la producción de este proyecto en la modalidad de Ilustración, en ocasiones intrincado y sorprendente, me permitió conocer el papel de la mujer *haijina* y su relación con la producción poética dentro del ámbito del *haiku* japonés, en un intento por captar lo esencial con sencillez y humildad. Las distintas imágenes que componen esta obra buscaban aportar una visión diferente acerca de la producción de dichas autoras, tratando de plasmar algunos de los múltiples aspectos del arte nipón, resaltando así su importancia y poniendo de manifiesto la riqueza de una obra en muchas ocasiones desconocida.

Actualmente me encuentro disfrutando de una beca de formación e investigación en la modalidad de Publicaciones (Área de Actividades Editoriales) de la Biblioteca Nacional de España. Las Ayudas Injuve me proporcionaron la oportunidad de enfrentarme a la gestión y creación de un proyecto editorial desde su ideación hasta su materialización en un libro físico. Este hecho me impulsó a matricularme en el Máster de Edición Santillana-Universidad Complutense de Madrid (2019-2020) para completar mi formación y poder desarrollar mi carrera profesional dentro del sector editorial.

HAIKU ILUSTRADO. POETISAS DEL JAPÓN [ILLUSTRATED HAIKU: POETESSES OF JAPAN]

*A publishing project within the genre of
illustrated poetry*

Through Japanese haiku, the graphic sign becomes an expression of wonder, the translation of a seemingly ordinary fact perceived as something truly extraordinary.

Haiku ilustrado. Poetisas del Japón [Illustrated Haiku: Poetesses of Japan] is illustrated poetry. It focuses on the haiku production of selected Japanese women of the Edo period who created rich, sophisticated, timeless verses. The ten chosen haiku poetesses are Kawai Chigetsu-Ni, Den Sute-Jo, Shiba Sonome, Shushiki-Jo, Chine-Jo, Fukuda Chiyo-Ni, Matsumoto Koyu-Ni, Enomoto Seifu-Jo, Tagami Kikusha-Ni and Imaizumi Sogetsu-Ni. The works of these ten authors have been translated into images, in a respectful attempt to convey the universal sentiments expressed through haiku.

Chronologically, their poetic output is situated in the Edo period. The landscape, as in the popular Japanese prints of that era, features prominently in this project. Inspired by *fukei hanga*, the scenery is a symbol of transience: constantly changing

nature forges an intimate bond with human beings. Likewise, the predilection for the incomplete and flawed (*shibui*) gives everyday things a special beauty.

The occasionally intricate and surprising road that I travelled in the course of creating this illustration project allowed me to discover the role of women haiku poets and their relationship with the production of Japanese haiku, in an attempt to capture the essential with simplicity and humility. The various images that make up this work aspire to offer a different perspective on those poetesses' output, trying to convey some of the myriad nuances of Japanese art and thereby highlighting its importance and the richness of an oeuvre that is often overlooked or ignored.

I am currently benefiting from a study and research grant awarded by the Publishing Department of the Biblioteca Nacional de España. The Injuve Grants gave me the opportunity to design and produce a publishing project, from its conception to its materialisation in book form. This experience inspired me to enrol in the MA in Publishing programme offered by Santillana and the Universidad Complutense de Madrid (2019–2020) to round out my education and pursue a career in the publishing world.

▲
Los gansos salvajes de esta mañana/ buenos compañeros de viaje/ hasta Isse, 2018-2019
 Xilografía, gouache y stencil sobre papel
 25 x 23 cm.

▲
En el agua/ teme su reflejo/ la luciérnaga, 2018-2019.
 Xilografía, gouache y stencil sobre papel. 25 x 23 cm.

◀
En Ichiyama/ Navego el lago Nio/ I una y luciérnagas/ a derecha e izquierda, 2018-2019.
 Xilografía, gouache y stencil sobre papel.
 25 x 46 cm.

Carmen Tamarit

Almansa, Albacete, 1991

Me licencié en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (2009-2014).

En 2018 obtuve el Grado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, especializada en los estudios de la historia del libro. A lo largo de dicha formación ahondé en las relaciones semánticas y narrativas, en lo que a imagen y palabra se refiere, y su representación plástica, alimentando progresivamente mi pasión hacia este producto de la sociedad que es el libro. Asimismo, en el año 2020 finalicé el Máster en Edición Santillana-Universidad Complutense de Madrid. Actualmente me encuentro ampliando mi formación a nivel educativo y pedagógico gracias al Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Entre los reconocimientos más relevantes se encuentran a nivel académico una Mención especial (Universitat Politècnica de València) y un Premio extraordinario de Grado (Universidad de Salamanca). En el campo de la ilustración he tenido la oportunidad de recibir el 1º Premio XIV Concurso de Ilustración para Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Albacete (2014), el 2º Premio del VIII Concurso Sección Ilustración

de la Universidad de Salamanca (2014), el 1º Premio I Concurso de Haikus ilustrados convocado por el Centro Cultural Hispano-Japonés (2017) o el 1º Premio XIX Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Salamanca (2019). Además, la concesión de las Ayudas al estudio Iberdrola (2017-2018), la beca de Formación en prácticas para jóvenes FEDER (2018-2019) o la actual beca en Publicaciones de la Biblioteca Nacional de España me han posibilitado seguir formándome y ampliar mis horizontes profesionales.

Las experiencias artísticas colectivas han sido fructíferas a lo largo de estos años, pudiendo realizar exposiciones en ARTgallery en Alemania (*Pequeña estampa de un futuro bosque*, 2014), para la Galería Sztuki Współczesnej en Polonia (*Las Sztuki - edukacyjne doswiadczenia reprezentacji wizualnej*, 2014), en el Círculo de Bellas Artes de Valencia (*Lito-grafías*, 2017), o en la Muestra del IV Premio Internacional Tragaluz de ilustración en Medellín en 2018.

Web: drawfolio.com/es/portfolios/carmentamaritillustration/portfolio
IG: @carmentamaritillustration

NIKOLA TANASKOVIC

Omnia Ubique

OMNIA UBIQUE

*Proyecto interdisciplinar que une la música de acordeón
con la obra del escultor Alonso Berruguete*

De profundis clamavi ad te, Domine. Desde lo más profundo te invoco Señor. Así comienza el salmo 130 *De Profundis* que da título a la composición con la que inicié el concierto de presentación de mi último trabajo. Esta composición de Sofia Gubaidulina, realizada en 1978, no necesita las palabras para transmitir un desgarrador abismo de penitencia. De este modo quedan abiertas las puertas de la percepción y roto cualquier tabú que los más profanos pudieran tener con las posibilidades artísticas y musicales del acordeón. Éste es un instrumento que se abraza para bailar, pero también para aferrarse ante el abismo.

El trabajo discográfico *Omnia Ubique* es un proyecto interdisciplinar que une la escultura de Alonso Berruguete, presente en la puerta de la sala Capitular de la Catedral de Cuenca, y la música, de la misma manera que se unen la espiritualidad y la religiosidad. Un trabajo y un concierto compuesto por siete obras que van entrelazando el tiempo histórico, combinando las composiciones de Fray Tomás de Santa María o Antonio de Cabezón, coetáneas del magistral escultor de Paredes de Nava, con composiciones contemporáneas como la citada de Sofia Gubaidulina o las recientemente estrenadas de Israel López Estelche y Fernando Buide del Real. Son composiciones de distinta época, pero que han tenido la misma línea de creatividad.

En la *Toccata a Berruguete*, de Israel López Estelche, se puede sentir la gubia manierista de Berruguete, de la que nació el dramático San Sebastián del Museo Nacional de Escultura de Valladolid u obras como el Retablo Mayor del Colegio de los Irlandeses de Salamanca, el Retablo de San Benito de Valladolid o una parte de la sillería de la Catedral de Toledo. Dramático, efectista y espiritual, pero siempre aferrado a la realidad.

Este trabajo discográfico fue grabado en el claustro gótico de la S.I. Catedral de Tui, en agosto de 2019, con la colaboración del Cabildo catedralicio y la coordinación del festival *Música no claustro*. En esta interpretación toqué un acordeón Pignini Sirius Millennium 2010. Con *Omnia Ubique*, editada por Poliédrica gracias a las Ayudas Injuve, me he podido situar definitivamente como uno de los acordeonistas de referencia en la escena musical internacional, y este trabajo está ya entre el catálogo de referencia del acordeón clásico contemporáneo.

OMNIA UBIQUE

An interdisciplinary project that combines accordion music with the work of sculptor Alonso Berruguete

De profundis clamavi ad te, Domine. Out of the depths I have cried to Thee, O Lord. Thus begins Psalm 130, *De Profundis*, the title of the composition with which I opened the first concert performance of my latest work. This piece by Sofia Gubaidulina, composed in 1978, needs no words to convey a heart-rending gulf of penitence. With it the gates of perception are thrown wide open, dispelling any misconceptions about the artistic and musical possibilities of the accordion that the uninitiated might harbour. This instrument can be embraced to dance, but also clung to when facing the abyss.

The album *Omnia Ubique* is an interdisciplinary project that combines the sculpture of Alonso Berruguete, which graces the entrance to the chapterhouse of the Cuenca Cathedral, with music, echoing the union of spirituality and religiosity. A creation and a concert comprising seven pieces that connect different historical periods, joining the compositions of Fray Tomás de Santa María or Antonio de Cabezón, contemporaries of the master

sculptor from Paredes de Nava, with contemporary music by the aforementioned Sofia Gubaidulina or recently premiered works by Israel López Estelche and Fernando Buide del Real. Although they were written in different eras, these compositions share the same creative spirit.

In Israel López Estelche's *Toccata a Berruguete*, we can hear the sculptor's Mannerist chisel, the same tool that carved the dramatic image of Saint Sebastian in the Museo Nacional de Escultura, Valladolid, the main altarpiece of the Colegio de los Irlandeses in Salamanca, the altarpiece of Saint Benedict in Valladolid, and some of the stalls in Toledo Cathedral. Dramatic, sensational and spiritual, but always anchored in reality.

This album was recorded in the Gothic cloister of Tui Cathedral in August 2019, with the collaboration of the cathedral chapter and the coordination of the *Música no claustro* festival. For this recording, I played a 2010 Pignini Sirius Millennium accordion. *Omnia Ubique*, released by Poliédrica thanks to the Injuve Grants, has cemented my reputation as one of the leading accordionists on the international music scene, and this album has already been included in the reference catalogue of contemporary classical accordion music.

Nikola Tanaskovic

Novi Sad, Croacia, 1990

He obtenido más de cuarenta galardones en concursos de ámbito internacional y nacional, entre los que caben destacar el Primer Premio en el 51º Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (Alemania), primer Premio en el 58º Trophee Mondial de L'Acordeon (Sarajevo), accésit y el Premio Joventuts Musicals de Catalunya al mejor intérprete de obra de autor catalán en el 22º ciclo El Primer Palau de Barcelona, y muchos otros.

Comienzo mi formación en la Escuela de Música Isidor Bajic de Novi Sad (Serbia) con la profesora Nada Vjestica. El gobierno de Serbia me concede Premios Especiales en reconocimiento al éxito y divulgación de mi trabajo. Continúo mi formación académica en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco Musikene de la mano de Iñaki Alberdi y posteriormente amplió mis estudios realizando un Máster en Interpretación Solista en el C.S. Katarina Gurska con Ángel Luis Castaño.

He realizado giras y conciertos en gran parte de Europa y Asia. También he actuado en festivales como Quincena Musical de San Sebastián; X Ciclo de Música Contemporánea de Badajoz; Accordion Festival en Palanga, Lituania; Nomus Festival en Novi Sad, Serbia; The Second International Accordion Festival en Pekín; y para la Fundación Juan March en Madrid.

Participo como solista con la Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach (Alemania), NOMUS Festival Orchestra (Serbia), Joven Orquesta de Cámara de Vojvodina (Serbia), Plural Ensemble, Musikene Sinfonietta, Orquesta de RTVE; de la mano de directores como Caba Zima, Stefan Fraas, Fabian Panisello, José Luis Estellés, Arturo Tamayo, Borja Quintas, etc.

IGNACIO TEJEDOR

Una exposición como un ecosistema

▲ Vistas de *Una exposición como un ecosistema*. Sala Amadís, mayo de 2019. Foto: Edu Sola

UNA EXPOSICIÓN COMO UN ECOSISTEMA

Exposición concebida como un organismo vivo en constante crecimiento.

Este proyecto de investigación curatorial, presentado en la línea de Comisariado de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, nació con la intención de visibilizar los procesos de creación de artistas procedentes del contexto catalán. La práctica de las artistas seleccionadas se caracteriza por la activación de espacios para la reflexión colectiva a través de la interacción con las cualidades de otros agentes (objetos, materialidades, trabajadores de Injuve, público, plantas o animales). Con la intención de resaltar estos valores, se buscó un modo de trabajar horizontal a partir del cual la exposición se presentase como un organismo vivo, en transformación progresiva según la intervención semanal de cada artista (Enric Farrés, Ariadna Guiteras, Consol Llupià, Jose Begega, Marc Vives y Eulàlia Rovira) en el espacio. Cada semana una artista reconfiguraba la exposición en función de su propuesta llevando a cabo performances que se articulaban en relación con los rastros de las acciones realizadas por la artista anterior. De esta manera se conseguía presentar un espacio mutable, alimentado por las sinergias y la cooperación de todos los involucrados, que trasladaba el funcionamiento de los ecosistemas naturales a la práctica comisarial.

Enric Farrés inauguró la sala blanca y vacía. Tras un riguroso estudio de la historia de la sala, se valió de la naturaleza de un taladro para extraer

polvo de los distintos materiales que formaban las paredes y explicar la biografía del lugar. El resultado fue una sala vacía con cinco agujeros y un taladro colgando de uno de ellos.

Ariadna Guiteras investigó plantas autóctonas de Madrid y sus propiedades. Con algunas de ellas realizó bebidas espirituosas que habían servido históricamente a las mujeres para autorregular su cuerpo. El último día celebró un encuentro en *Esto es una plaza* donde invitaba a vecinas y demás interesadas a probar las bebidas mientras leía un texto especulativo sobre las políticas feministas ancestrales.

Consol Llupià diseñó una instalación sonora que recreaba la comunicación entre ballenas mediante sonidos subgraves que los humanos percibimos como vibraciones internas. En esta atmósfera sonora contó la historia de una ballena varada en la playa del Prat el año que nació y su lucha por devolver al mar su esqueleto almacenado en el zoo de Barcelona.

Jose Begega expuso un trabajo de documentación audiovisual en donde recogía experiencias sexo-afectivas para abordar el papel de los cuidados en las prácticas sexuales disidentes. El vídeo se activó con una performance en la sala y otra en la casa de un fisioterapeuta.

Marc Vives convocó un grupo de organización temporal y gestión de los tiempos para administrar de manera colectiva la distribución de las obligaciones laborales individuales y resolverlas de manera comunitaria.

Eulàlia Rovira, partiendo de la única escultura urbana de Dalí situada próxima a la sala y que representaba la gravedad, cerró la exposición con una performance que especulaba sobre la idea de centro utilizando la modulación de su voz y de su cuerpo.

Este trabajo me permitió confirmar la necesidad de salir de categorías cerradas en lo que se refiere a la práctica artística. Si hasta el momento había diferenciado mi trabajo entre artista y comisario, gracias a *Una exposición como un ecosistema* pude comprender que el comisariado, la producción artística, la creación de textos o la docencia, son formatos que me sirven para desencadenar espacios de pensamiento colectivo que amplíen los límites de lo posible.

Actualmente me encuentro inmerso en el estudio de la imaginación como herramienta para proponer otros modelos de coexistencia en un mundo cuyo orden está cambiando. Me interesa mucho la búsqueda de dispositivos o situaciones que desencadenen el pensamiento especulativo mediante la estimulación de emociones para que sean los receptores, desde su autonomía, quienes accedan a su propio entendimiento del mundo.

UNA EXPOSICIÓN COMO UN ECOSISTEMA [AN EXHIBITION AS AN ECOSYSTEM]

An exhibition conceived as a living, constantly growing organism

This curatorial research project presented in the Curatorship category aimed to draw attention to the creative processes of artists from Catalonia. The praxis of the selected artists is characterised by the activation of spaces for collective reflection by interacting with the properties of other agents (objects, materials, Injuve employees, audience, plants or animals). In order to highlight these values, I devised a horizontal working method to present the exhibition as a living organism that would change over time with the weekly interventions of each artist (Enric Farrés, Ariadna Guiteras, Consol Llupia, Jose Begega, Marc Vives and Eulalia Rovira). A different artist rearranged the show every week, staging performances that built on the traces of the actions performed by the previous artist. This created a mutable space, fuelled by the synergies and cooperation of everyone involved, which transferred the operational principles of natural ecosystems to curatorial practice.

Enric Farrés was the first to tackle the empty white gallery. After thoroughly researching the history of the space, he used a drill to extract dust from the different materials used to build the walls and explain the venue's biography. The result was an empty room with five holes and a drill hanging from one of them.

Ariadna Guiteras investigated plants native to Madrid and their properties. She used some of them to distil spirits which, in the past, were given to women to regulate their bodily functions. On the last day, she held a gathering in the community

space called *Esto es una plaza*, where she invited local women and anyone else who was interested to try the drinks while she read a speculative text about ancestral feminist policies.

Consol Llupia designed a sound installation that recreated the sub-bass sounds which whales use to communicate and which we humans perceive as internal vibrations. In this sound atmosphere, she told the story of a whale that was stranded on the beach of El Prat the year she was born and her struggle to have its skeleton, kept at the Barcelona zoo, returned to the sea.

Jose Begega exhibited an audiovisual research piece on sexual-emotional experiences that explored the role of ministrations and care in dissident sexual practices. The video was activated by a performance in the gallery and another at a physical therapist's home.

Marc Vives assembled a temporary organisation and time management group to collectively handle the distribution of individual work obligations and fulfil them as a community.

Inspired by Dalí's only street sculpture located near the gallery, which represents gravity, Eulalia Rovira closed the exhibition with a performance that pondered the notion of centre, using the modulation of her own voice and body.

For me, this project confirmed that artistic praxis should not be boxed into hermetic categories. I had always kept my work as an artist separate from my curatorial endeavours, but thanks to *Una exposición como un ecosistema* [An Exhibition as an Ecosystem] I realised that curating, making art, writing texts and teaching are all formats I can use to activate forums of collective thought that push the boundaries of the possible.

I am currently absorbed in studying the imagination as a tool for suggesting other modes of coexistence in a world whose order is changing. I am very interested in finding new resources or situations that trigger speculative thought by stimulating emotions, so that recipients, acting independently, can arrive at their own understanding of the world.

▲▶
Vistas de *Una exposición como un ecosistema*.
Sala Amadís, mayo de 2019. Foto: Edu Sola

Ignacio Tejedor

Madrid, 1986

Soy doctor en prácticas artísticas contemporáneas por la UCM, también estudio fenomenología del arte en la Academia de Bellas Artes de Brera (Milán) y comisariado en Saint Martins (Londres). Como investigador me interesan los procesos de construcción de relatos, tanto socioculturales como literarios, estudiando la articulación de la “verdad”. Mi práctica artística es muy variada y está enfocada en la constitución de espacios de ambigüedad donde la realidad y la especulación se mezclan a través de pactos con la ficción. Diseño situaciones en las que los asistentes deben asumir su autonomía para decidir qué hay de verdad en todo ello. Por este motivo entiendo la docencia como un recurso artístico más para provocar espacios de pensamiento colectivo que suscite la emergencia de conocimiento.

Con el interés de conocer el funcionamiento de las convenciones culturales, he realizado estancias de investigación en Real Presence (Belgrado), Residency Unlimited (Nueva York), L'Estruch (Sabadell) y Pose (Estambul). Este tipo de estancias me sirven para analizar la manera en la que los sistemas de creencias determinan el entendimiento de la realidad.

Dado el carácter relacional de mi trabajo, el comisariado me sirve para generar un marco de reflexión en torno a determinados temas, combinando exposiciones, encuentros y otras actividades que vinculan a profesionales con públicos generales para detonar el diálogo. En 2013 abordé el tema de las representaciones masculinas como portadoras de valores subversivos en Factoría de Arte y Desarrollo (Madrid). Entre el 2017 y 2018 llevo a cabo en Espositivo (Madrid) un proyecto que pretendía generar un espacio de encuentro para que artistas vinculados con Madrid visibilizaran sus formas de hacer. En 2019 organizo un programa de talleres y conferencias junto a Jesús Alcaide en La Térmica (Málaga) sobre cómo la práctica del comisariado permite contar cosas con objetos y personas.

En los últimos años estoy inmerso en el dibujo performativo y sus posibilidades para fomentar la mirada detenida que desencadene otras maneras de concebir lo real.

Web: ignacotejedorlopez.com

FB: ignacio.tejedor

IG: @ignacio.tejedor @textoytextura

ANDRÉS TENA

Astenia

▲
Sexting, 2020. Impresión digital sobre metacrilato. 48,5x80 cm.

ASTENIA

Novela gráfica

El proyecto que pude realizar con las Ayudas Injuve fue mi primer cómic titulado *Astenia*, una novela de corte onírico basada en una narración donde predomina lo visual por encima de lo escrito. Esta narrativa busca que prime la imagen sobre el texto y que la experiencia del lector sea principalmente visual.

Se trata de una novela gráfica de 140 páginas a color que cuenta con una narración lenta y continuada que juega con el lenguaje del cómic y además con imágenes a página completa y en muchas ocasiones a doble página. Combinaciones de realidad y ficción, con brotes de realismo mágico, desarrollan la relación de un muchacho desinteresado por el mundo que le rodea y de una joven que destruye todo lo que entra en contacto con su piel, lo aniquila, pudre o mata. Ella es una chica ataviada con vestido de plásticos y bolsas de basura para evitar tocar a cualquier ser viviente cercano. Nos encontramos con una relación que derivará en situaciones complejas e imaginativas, donde lo turbio y lo sensual se unen. *Astenia* desarrolla la relación de estos dos personajes casi marcianos, además de sus pensamientos, sentimientos e ideas.

Se trata de un proyecto que busca una disparidad en la que se juega con lo hermoso y lo turbio. Las ilustraciones de tonalidades agradables aúnan naturaleza y enormes moles de basura y plástico,

imágenes que se tiñen con tonalidades cercanas a los colores pastel y que en contraste narran situaciones cargadas de misterio y en ocasiones de oscuridad.

Durante el periodo de tiempo en el que trabajé en este proyecto gracias a las Ayudas Injuve desarrollé una novela que quiere que el observador juegue con su propia imaginación, además de que impacte en él en ciertos momentos y se vea así en la obligación de meditar acerca de lo que se le acaba de contar.

El proyecto de *Astenia* finalmente fue editado por la editorial Bang! Ediciones y ha sido uno de los títulos calificados como Esenciales del año 2020 según la ACD, Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España. Además he sido uno de los autores finalistas a los premios autor/a emergente de esta misma asociación.

Las Ayudas Injuve me sirvieron para poder conocer más a fondo el funcionamiento del mundo editorial a nivel nacional, además de firmar un contrato para la edición de *Astenia* en España y en Francia con la editorial Bang! Ediciones. Gracias a esto se produjeron 1000 ejemplares en castellano y 1000 ejemplares en francés de la novela gráfica realizada. Esto también ha servido para dar a conocer mi trabajo como narrador y a llegar a un mayor público tanto nacional como internacional.

Es ahora, tras el nacimiento de *Astenia*, el momento en el que me embarco en la que quiero que sea mi segunda narración larga: un libro que ahonde más en la experimentación a través de la narración, de la fantasía y la imaginación. Un cómic que además combine y juegue con diferentes técnicas creativas como son el dibujo tradicional, el digital o el diseño 3D.

Además, en paralelo, continúo con mi labor como creador trabajando en obras personales y en proyectos expositivos que llevaré a cabo en el próximo año, a la vez que realizo encargos como ilustrador para planes culturales o artistas del mundo audiovisual. Por otro lado, estoy desarrollando el proyecto musical inédito *Crin Aeris* en conjunto con la artista sonora Paula CRUHDA.

ASTENIA

Graphic novel

The project I created thanks to the Injuve Grants was my first comic, titled *Astenia*, a dreamlike graphic novel where the narrative is primarily visual rather than written. In the novel, images take precedence over text, offering readers a predominantly visual experience.

The story slowly and steadily unfolds over 140 pages of full-colour illustrations that play with the language of comics, incorporating many full-page and even double-page images. Combinations of truth and fiction with hints of magic realism tell the tale of a boy who has lost interest in the world around him and a girl who destroys everything that comes into contact with her skin, annihilating, putrefying or killing it instantly—a girl who sheathes herself in plastic and bin liners to avoid touching any living thing. Their relationship gives rise to complex, imaginative situations where the murky and the sensual intermingle. *Astenia* narrates the interaction between these two quasi-Martian characters and reveals their thoughts, feelings and ideas.

This project seeks a playful disparity between the beautiful and the murky. The illustrations, in visually pleasing colours, juxtapose nature with enormous mounds of rubbish and plastic; the almost pastel palette contrasts with the mysterious and occasionally dark situations it describes.

While working with the Injuve Grant, I developed a graphic novel that encourages readers to give free rein to their imaginations but that also makes an impact, forcing them to really think about what they are being told.

Astenia ended up being published by Bang! Ediciones and was named one of the Essential

Reads of 2020 by ACDCómic, the Spanish Association of Comic Critics and Popularisers. I was also shortlisted for the association's Emerging Author Awards.

The Injuve Grants allowed me to gain a better understanding of how the national publishing industry works and sign a contract to publish *Astenia* in Spain and France with Bang! Ediciones. Thanks to that contract, 1,000 copies of the graphic novel were printed in Spanish and another 1,000 in French. The experience has also been instrumental in publicising my work as a narrator and reaching a wider audience in Spain and abroad.

Following the release of *Astenia*, I began working on my second long narrative: a book that delves further into experimentation through storytelling,

fantasy and imagination. This new comic will also combine and play with different creative techniques, such as traditional drawing, digital drawing and 3D design.

At the same time, I continue to remain active as a visual artist, creating works and preparing exhibitions scheduled for next year, and as an illustrator, accepting commissions from cultural programmes or audiovisual artists.

I am also developing a brand-new musical project, *Crin Aeris*, with sound artist Paula Tweaker (CRUHDA).

▲
(XR) *Extended Reality*, 2018
Obra gráfica. Dibujo a tinta y color digital. 50x70 cm.

▲
それは知って痛い / *Duele el saber*
Impresión digital sobre papel. 100x100
cm.

Juventud rural, 2019.
Obra gráfica. Dibujo a tinta y color digital.
50x50 cm.

Andrés Tena

Granada, 1991

En el año 2014 me titulo como ilustrador en la Escuela de Arte de Zaragoza obteniendo el Premio Extraordinario de mi promoción. En 2014 soy galardonado por la XXX Muestra de Arte Joven en La Rioja para la realización de mi proyecto de libro ilustrado *La niña de Cristal*. En 2016 soy becado por el Instituto Europeo del Diseño de Madrid y la editorial Fulgencio Pimentel para la realización de un máster en ilustración y comunicación visual. Tras finalizar mis estudios en el Instituto Europeo del Diseño de Madrid resulto ganador de una de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. Es en el 2020 cuando se publica *Astenia*, mi primera novela gráfica tras trabajar con las Ayudas Injuve.

He realizado exposiciones individuales en el Instituto Riojano de la Juventud con la exposición de mi proyecto *La niña de cristal* en 2015. También he realizado la exposición *Cognoscere* en el Museo de La Rioja en 2020, *Veta Astenia* en La casa del Libro de Logroño en 2021 y *Astenia* en Comic Art Factory, Bruselas, 2021.

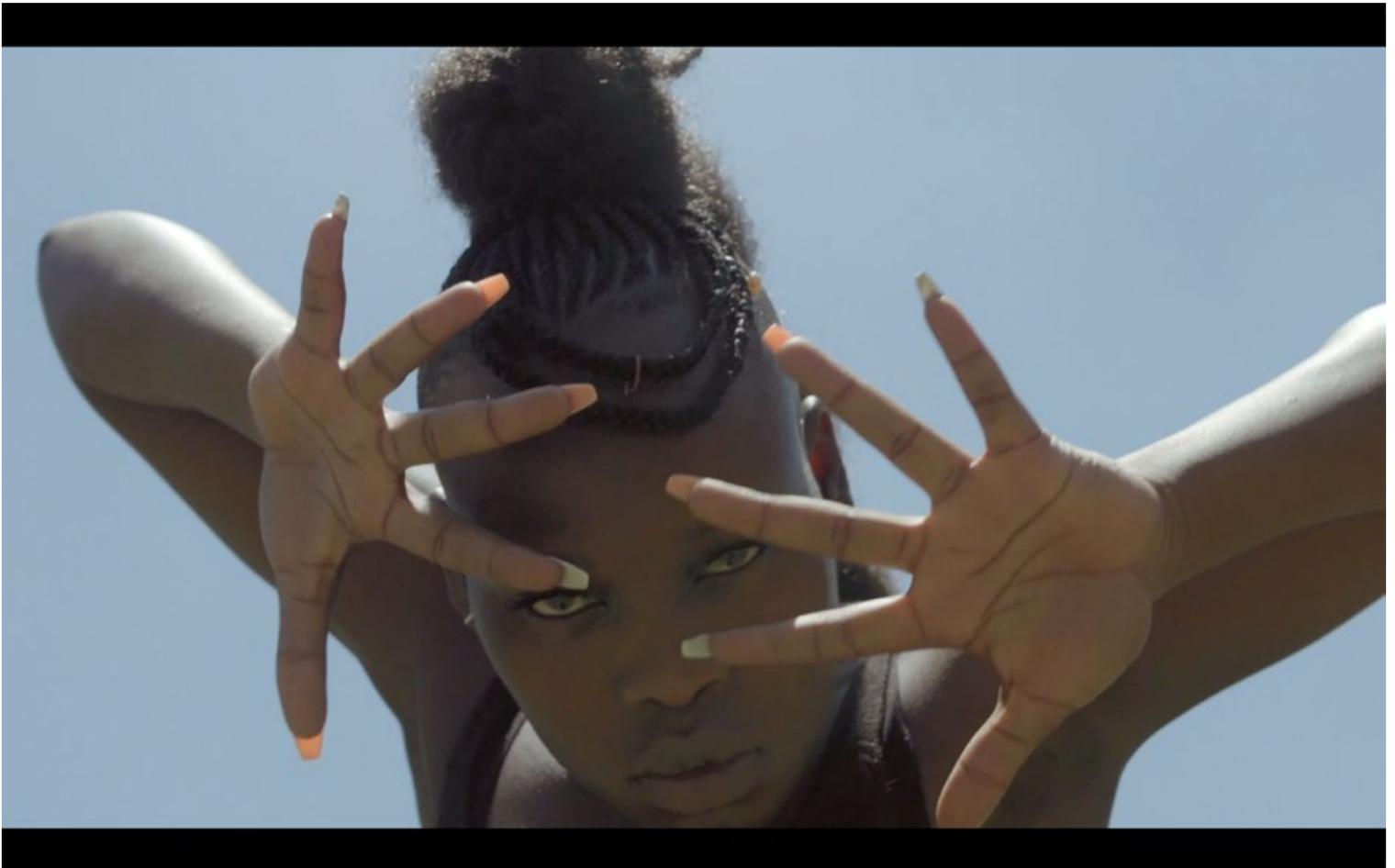
También he participado en exposiciones colectivas como *El relato desprovisto*, en Art Beijing, en Pekín China y en el Instituto Cervantes de Pekín, 2016. Participo en el encuentro artístico *Bañarte*, 2016, la exposición *Rojo, blanco, azul en Swinton and Grant, Ilustres 2016*, con IED Visual Madrid, realizo una intervención en el evento artístico *Lo Visual en el año 2017*, presento *The Sinister Figures*, Buu Buu Studio, 2020, participo en el Festival Cuéntalo, 2020 y en la Muestra de Arte Joven en la Rioja 2018 y 2020. Otras exposiciones son *Rescate emocional*, La Lonja, 2017, *CMYK JA JA JA*, RV. KinderGraphics, 2018 y *Mad Chimera World*, con Espai Tactel – Toormix, 2021.

He publicado en *Golem XXI* de Nuria Gómez Gabriel, proyecto organizado por Hangar, La casa encendida y Hablar en arte, 2021, en *L'internationale*, 2021 y en *Revista de Estudios de Juventud*, 2019.

IG: @andrestna
 FB: Andrés Tena

JAVIER VELÁZQUEZ CABRERO

Trascendiendo el río

▲
Fotograma de *Trascendiendo el río*, 2020
Video HD. 13 m. 15 s.

TRASCENDIENDO EL RÍO

Proyecto de video sobre cuerpo, identidad y memoria ancestral.

El proyecto que realicé para las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Movilidad consiste en una serie de colaboraciones con bailarines sudafricanos que llevé a cabo a través de una residencia artística en Nirox Foundation, en las afueras de Johannesburgo. En estas colaboraciones que toman formato de video se abordan temas como la memoria ancestral, la relación del cuerpo con el espacio y la identidad.

En Trascendiendo el río colaboro con Mdu Nhlapo. El video comienza con una conversación entre dos amigos en el encuentro con un manantial de agua en la naturaleza. Mdu aprovecha este encuentro para hacer una descripción de un cuerpo que no termina en las sensaciones de su piel. En su danza entiende que éste y el entorno son un cuerpo colectivo, donde la relación entre lo humano y la naturaleza ocurre casi a la misma escala. Con sus movimientos, señala diferentes símbolos que refuerzan la idea de un cuerpo participante de una coreografía social e histórica. Tiene muy en cuenta la historia de sus luchas sociales, sus antepasados y rituales, y cómo se relacionan con sus sensaciones físicas. La cámara funciona como un punto de vista de uno de los personajes. En un principio tiene un registro casual, casi torpe y aparentemente descuidado. Poco a poco, mientras la conversación avanza, se liga a una narrativa en capas, sincronizándose con las calidades de movimiento que Mdu describe e interpreta.

Estos gestos y movimientos apuntan al contenido que engloba la visión de Mdu como coreógrafo, profesor de danza y practicante de teatro.

Tantas cosas en común es una colaboración con Thembi Ngwenya en la que comparto con ella un catálogo de gestos de manos de artistas como Lola Flores, Rocío Jurado, Camarón, Pedrito Rico o el Fary entre otros, y los fusionamos en una coreografía de aprofusión con movimientos de danzas tradicionales del sur de África.

The Loop II continúa una antigua conversación iniciada con Xolisile Bongwana sobre llevar a cabo una colaboración que aboga por el equilibrio creativo. Esta conversación establece tensión y debate entre el diálogo verbal y físico y crea un paralelismo entre dos cuerpos que terminan desapareciendo en el fondo de un pantano.

Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de invertir un tiempo de calidad en el trabajo con un grupo de performers y bailarines del contexto de la danza en Sudáfrica, lo cual arrojó mucha luz sobre mis investigaciones en relación al gesto, entendido como resultado de una construcción cultural, social e histórica. Lo aprendido en este proceso ha asentado unas bases sólidas sobre las que estoy construyendo la mayoría de mis últimos proyectos.

En los últimos meses he estado investigando puntos de encuentro entre gestos de ciertas danzas urbanas y bailes tradicionales de diferentes geografías a los que me he aproximado en los últimos años como son el flamenco, danzas del sur de África y de la diáspora en Latinoamérica, así como el Butoh. Con ellos he realizado una serie de catálogos videográficos agrupando sus gestos por categorías. Este está siendo un punto de partida para desarrollar diferentes coreografías así como aproximaciones desde el dibujo y el color a los ritmos, cadencias y movimientos que estas gestualidades proponen. Recientemente mucho de lo desarrollado en este periodo tomó forma en una colaboración llevada a cabo con Ulrik López y Alina Maldonado para Zona Maco Patio 2021, comisariado por Catalina Lozano y Direlia Lazo en Ciudad de México, que derivó en la performance *Deslaaave, bailar el monte, sonar la cueva*, hospedada por la Galería Agustina Ferreyra. En ella se exploran desde el movimiento y el sonido paisajes sensoriales relacionados al paisaje y la geografía de la montaña.

TRASCENDIENDO EL RÍO [TRANSCENDING THE RIVER] / TANTAS COSAS EN COMÚN [SO MUCH IN COMMON] / THE LOOP II

Video project about the body, identity and ancestral memory

The project I created for the Mobility category consists in a series of collaborations with South African dancers which I organised during an artistic residency at the Nirox Foundation, just outside Johannesburg. These video collaborations explore themes such as ancestral memory, the body's relationship with space, and identity.

In Trascendiendo el río [Transcending the River], I worked with Mdu Nhlapo. The video opens with a conversation between two friends who come across a spring in the midst of nature. For Mdu, that encounter represents an opportunity to describe a body that does not end with his skin and its sensations. In his dance, he and the setting become a collective body, where the relationship between the human and the natural unfolds on practically the same scale. His movements evoke different symbols that reinforce the idea of a body participating in a social and historical choreography. His dance is informed by the history of his social struggles, ancestors and rituals, and how these are related to his own physical

sensations. The camera represents the point of view of one of the characters. Initially, the tone is casual, almost awkward and seemingly careless. However, as the conversation continues, the video segues to a layered narrative, synchronising with the properties of motion that Mdu describes and performs. These gestures and movements go to the very heart of Mdu's vision as a choreographer, dance instructor and actor.

Tantas cosas en común [So Much in Common] is a collaboration with Thembi Ngwenya. I shared a repertoire of gestures borrowed from Spanish artists like Lola Flores, Rocío Jurado, Camarón, Pedrito Rico and El Fary with her, which we then combined with traditional South African dance moves to create an Afro-fusion choreography.

The Loop II continues a previous conversation with Xolisile Bongwana about doing a collaboration with an emphasis on creative balance. This conversation creates tension and a dispute between verbal and physical dialogue, drawing a parallel between two bodies that end up sinking to the bottom of a pond.

The Injuve Grants allowed me to spend more quality time working with a group of performers and dancers from the South African dance scene. This shed invaluable light on my research into the gesture, understood as the result of a cultural, social and historical construct. The lessons I learned in this process laid the solid foundation on which I am building most of my recent projects.

Over the past few months, I have been investigating the overlaps between certain street dance moves and the gestures of traditional dances from different places I have explored in recent years, such as Spanish flamenco, the dances of South Africa and the black diaspora in Latin America, and Butoh. I have used them to assemble a series of video catalogues, with gestures grouped by category. This material is allowing me to develop different choreographies and approach the rhythms, cadences and movements offered by these gestural expressions through drawing and colour. Recently, much of what I developed during this time materialised in a collaboration with Ulrik López and Alina Maldonado for Zona Maco Patio 2021, curated by Catalina Lozano and Direlia Lazo in Mexico City, which in turn led to the performance *Deslaave, bailar el monte, sonar la cueva*, hosted by Galería Agustina Ferreyra, a piece that explores sensory landscapes associated with mountainous terrain and geography through movement and sound.

▼
Fotograma de *Transcendiendo el río*, 2020
Video HD. 13 m. 15 s.

Javier Velázquez Cabrero

Madrid, 1990

En 2014 me licencio en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, estudiando parte de la carrera en Alemania, en la ABK de Stuttgart con el profesor Christian Jankowski gracias a una Beca Erasmus. En 2018 terminé mis estudios de posgrado en Soma, en la Ciudad de México.

Mi trabajo se ha visto en muestras individuales como *La comunión de tics, gestos y ademanes* en la galería Marta Moriarty (Madrid, 2020), *The Silver Lake* en Casa Maauad (México, 2016), *Zona Maco Nuevas Propuestas (dúo)* (México, 2016) o *Ningún Gesto es Huérfano* en el CCEMX (México, 2020) con un programa de video y de performances.

He participado en muestras colectivas como *Rencontres Internationales Paris/Berlin 2020*, *For Once y Season 3* en The Centre for the Less Good Idea (Johannesburgo, 2018), *Mostra Espanha* en la Bienal de Coimbra

(Portugal, 2015), el Festival Verbo 2018 & 2019 de la Galeria Vermelho (Sao Paulo) o *Zona Maco Patio* (Ciudad de México, 2021).

En 2018/2019 realizo numerosas residencias en Sudáfrica, específicamente en Nirox Foundation, Johannesburgo, recibiendo diferentes apoyos como las Ayudas a la producción en Artes Visuales de la Comunidad de Madrid, las Ayudas Injuve para creación artística, las Becas de residencia en el extranjero para artistas y curadores de la CAM, las Ayudas a la Movilidad PICE (AC/E) y una comisión de The Centre for the Less Good Idea, Johannesburgo.

Mi trabajo ha aparecido en publicaciones como *Ibermemoria* (2021) y *Vice Creators* (2018) o programas como *Metrópolis* (2016 y 2020) o *Radio 3 Extra-RTVE*.

Web: javier-velazquez.com

IG: @velazquezcabrero

MARC VIRGILI PARDO

Contrahuella

▲ *Contrahuella*, Espacio Abastos, diciembre 2019. Foto: Sandra Pascual

CONTRAHUELLA

Proyecto de moda e ilustración basado en la arquitectura del Barrio Gaudí de Reus.

El proyecto que realicé fueron cuatro conjuntos que surgieron de la admiración por la construcción y las formas geométricas que se crean en el entorno metropolitano, apropiándome de esa estética minimalista pero a la vez caótica. El punto de partida es la observación de una cotidianeidad urbana fría, robótica, agresiva y automática. Contemplamos, pero también somos contemplados por las estructuras que se elevan sobre el asfalto, estáticas y cambiantes.

Se han creado cuatro conjuntos con telas impresas a partir de sus imágenes, plasmando en las prendas estos volúmenes arquitectónicos, alterando las perspectivas, deformando las proporciones, desestructurando lo repetitivo, creando asimetrías y superposiciones... Se genera de este modo una ruptura con el espacio.

Para los estampados se han usado fotografías de cuatro de los bloques de viviendas de este barrio, cada uno de ellos con su color distintivo. Así pues, en la medida de lo posible, se han eliminado las líneas curvas usando sólo líneas rectas. Se ha utilizado por tanto una silueta experimental, fuera de lo común, como simbolismo de las estructuras urbanas geométricas.

Las prendas se han diseñado para que puedan ser reversibles y combinables, multiplicando así las posibilidades de uso y combinación.

Tras presentar el proyecto en el Museo del Traje en forma de acción, se ha decidido hacer una última muestra en un espacio expositivo para poder difundir mi pieza en un lugar de referencia. De esta manera se invitó a que el público pudiera explorar y descubrir todo el conjunto de las piezas, añadiendo un accesorio en forma de bolso para complementar cada *look*.

La presentación se acompañó de unas reproducciones de los estampados impresos sobre papel en formato póster y un librito explicativo de la obra. Durante el evento se proyectaron las fotografías realizadas en el desfile para que se pudiera comprender todo el proceso.

Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de explorar una parte creativa en varios ámbitos como la ilustración digital, la estampación en tejidos y la confección de prendas experimentales. Ha supuesto una meta y experiencia de crecimiento personal y un aprendizaje sobre cómo afrontar los diferentes procesos de la creación de una colección propia de inicio a fin, así como las diferentes maneras de exponer sobre varios soportes. Actualmente estoy más centrado en la parte gráfica y de ilustraciones digitales, descubriendo sus usos para finalidades comerciales o decorativas de las que pueden surgir diversos proyectos.

CONTRAHUELLA [RISER]

A fashion and illustration project based on the architecture of the Gaudí District in Reus

My project consisted of four outfits inspired by an admiration for construction and the geometric shapes that are formed in a metropolitan setting, appropriating that minimalistic yet chaotic aesthetic. It all began with the observation of an everyday urban reality that is cold, robotic, aggressive and automatic. We contemplate and are in turn contemplated by the structures that rise above the asphalt, at once static and mutable.

I designed four outfits with printed fabrics that capture those architectural volumes, altering perspectives, distorting proportions and deconstructing repetition, creating asymmetries and overlaps to achieve a sharp contrast with the space.

For the print designs, I used photographs of four blocks of flats in the Gaudí District, each with their distinctive colour. Whenever possible, I eliminated curves and used only straight lines. This allowed me to turn an uncommon, experimental silhouette into a symbol of geometric urban structures.

The garments were designed to be reversible and mix-and-matchable, multiplying their potential uses and combinations.

After presenting my project as a performance at the Museo del Traje, I decided to do one last show at a gallery to publicise my work at a respected art establishment. I invited visitors to explore and discover all the garments, adding a bag to accessorise each look.

The presentation was accompanied by posters of the print patterns and a brochure explaining the work. During the event, photographs taken at the fashion show were projected so that visitors could understand the entire process.

The Injuve Grants gave me the chance to explore my creative side in the fields of digital illustration, fabric printing and experimental fashion design. It has been a challenge and a personal growth experience, in which I learned how to handle the process of creating a signature fashion collection from start to finish, and how garments can be displayed in different ways and on different supports. I am currently more focused on the graphic and digital illustration aspect, discovering their potential commercial or decorative purposes and coming up with ideas for several new projects.

▲
ContraHuella, Museo del traje, junio 2019
Foto: Ángela Losa

▲
Contrahuella, Museo del traje, junio 2019
Foto: Ángela Losa

Marc Virgili

Reus, 1988

Me inicio en el sector creativo en 2007 estudiando un Ciclo formativo superior de Diseño Gráfico Publicitario en Tarragona. Ya en 2014 termino el Grado de Diseño de Moda en La Llotja de Barcelona, después de presentar mi colección final *Metaphysical Perspective* en Portugal, desarrollando mi beca Erasmus en la escuela ESAD de Matosinhos.

Durante este tiempo he trabajado para algunas marcas y diseñadores de Cataluña, he sido asistente de estilismo y he colaborado en *backstage* de desfiles de moda en Oporto (Estelita Mendonça, 2014), Barcelona (Boris Bidjan Saberi 2013, 080 Bcn Fashion, 2015-16), y Madrid (Nouman 2017, Mercedes Benz Fashion Week 2017-19).

Ya viviendo en Madrid desde 2017 he participado en diferentes eventos artísticos,

como la *Exposición de Sujetadores* en la Juan Gallery o *La Juan está de Moda* en 2018, y he seguido realizando trabajos de diseño gráfico e ilustración para tiendas (2019 El Moderno Concept Store, 2020 Planthae).

También he realizado trabajos de ámbito personal en diferentes soportes como complementos, láminas, bolsos, mascarillas, etc. mostrándolo en varios espacios como Otro Puto Mercadillo 2018 o el Imparcial 2019.

En 2019 soy beneficiario de las Ayudas Injuve para desarrollar el proyecto *ContraHuella*, presentado en el Museo del Traje y expuesto en el Espacio Abastos de Madrid.

Web: marcvirgilipardo.tumblr.com

FB: marcvirgiliDesign

IG: @marc_virgili

