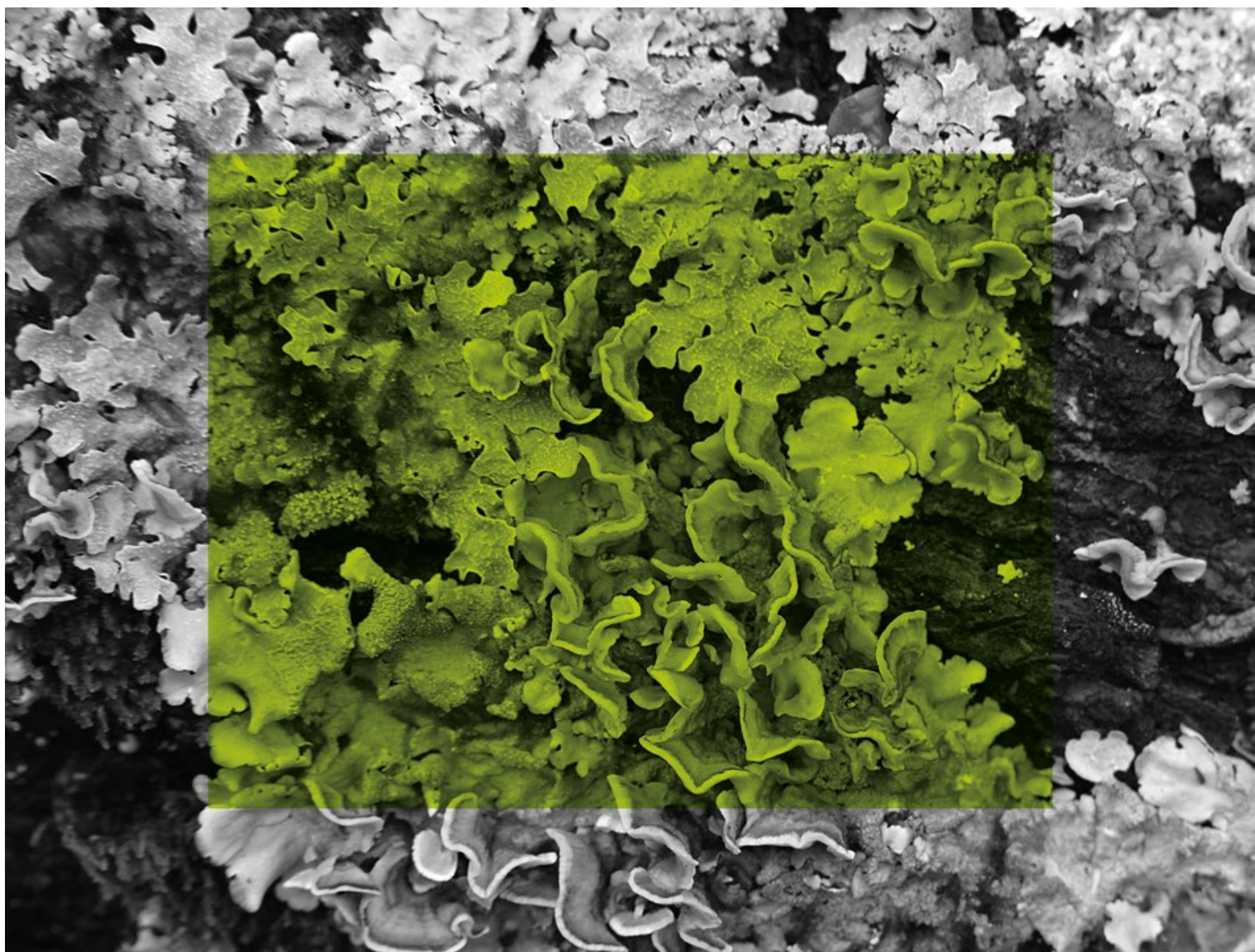
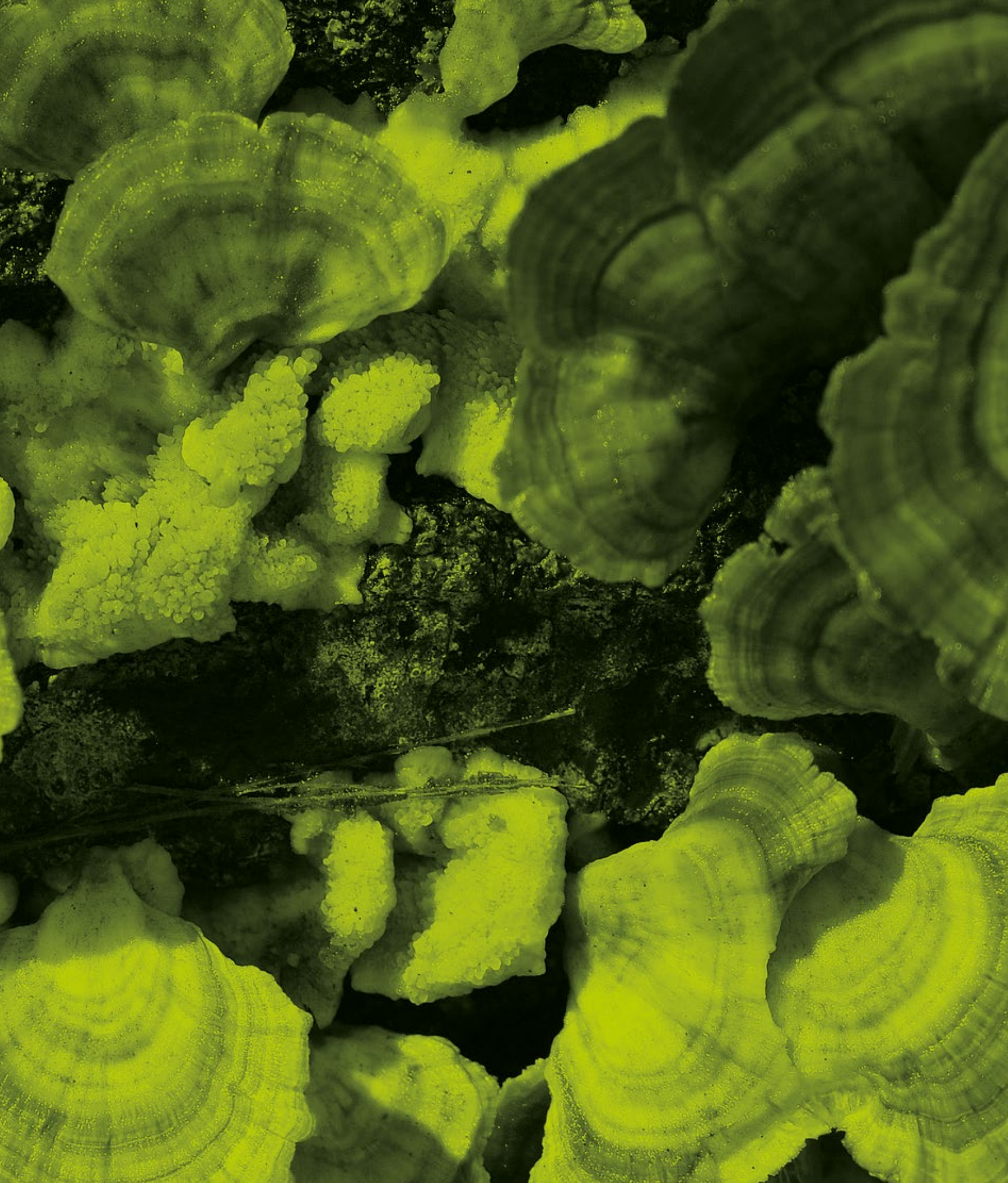

AYUDAS **INJUVE** PARA LA **CREACIÓN JOVEN 2020**

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

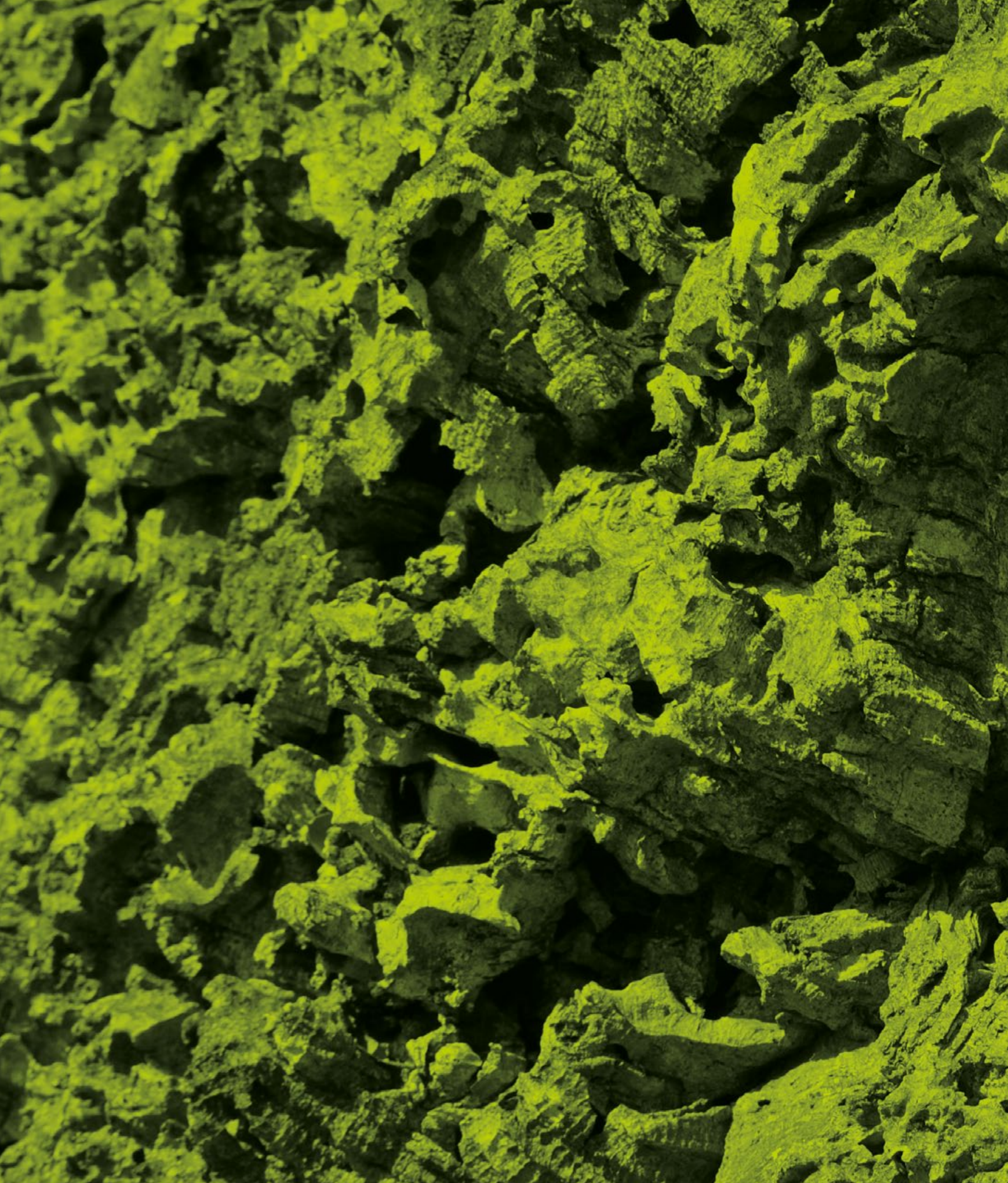
© de los textos e imágenes: sus autores

IMPRESIÓN
StockCero, S.A.

NIPO PAPEL: 130-21-011-5
NIPO LÍNEA: 130-21-012-0
DEPÓSITO LEGAL: M-33141-2021

**AYUDAS INJUVE
PARA LA
CREACIÓN JOVEN
2019**

ÍNDICE

Presentación

9 Directora General Instituto de la Juventud

Proyectos de Ayudas Injuve para la Creación

Joven 2020

13 Alejandría

19 Asociación Observatorio de Música, Arte y Ciencia

25 Miguel Ballarín

31 Patxi Burillo Nuin

37 Cristina Cejas

43 Corralón Records

49 Leo D'Elio Y Angie de la Lama

55 Clàudia Elies y Blanca del Río

61 Fandogamia Editorial

67 Teresa Fernández-Pello

73 Raquel G. Ibáñez

79 Ainhoa Hernández Escudero y Andrea Rodrigo

83 Abel Jaramillo

89 Rebeca Lar

97 Déborah López Lobato

103 María Medem

109 Pols

115 Federico Pozuelo

119 Raíces Aéreas

127 Júlia Rúbies Subirós

131 Marius Ionut Scarlat

137 Gerard Serra

141 Candela Sierra

147 Laura Tabarés

153 Ufboys

157 José Antonio Villegas

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven que convoca anualmente el Instituto de la Juventud se han visto afectadas, como todo lo que nos rodea, por la pandemia y la situación de alerta sanitaria provocada por la Covid-19.

Salas y estudios cerrados; limitaciones extremas de aforo; cancelaciones y prórrogas infinitas que nos han sumido a todas, y en especial al mundo de la cultura y al de los y las artistas emergentes, en un tiempo congelado comprendido entre los puntos suspensivos de un futuro más incierto, si cabe, que por el que suelen transitar los creadores y creadoras más actuales.

La convocatoria para las Ayudas Injuve 2020/2021 salió a la luz apenas el estado de alarma comenzaba a abrirse un poco. Se recibieron más de 500 proyectos que, imaginamos, fueron pensados en pleno confinamiento, muchos de ellos en soledad. Quizá, otros muchos, en la “compañía” mediatizada por la pantalla de esas personas que, si bien antes parecían lejanas, en ese ahora eterno del confinamiento eran mucho más accesibles, más dispuestas a seguir creando.

Por primera vez los comités de profesionales encargados de valorar los proyectos se convocaron online. En Artes Visuales el comité

estuvo formado por Manuel Olveira y Ana García Alarcón; en Artes Escénicas los proyectos fueron valorados por Isabel de Naverán y Álvaro Vicente; en música, por Fernando Navarro y Elisa MacCausland; en Cómic e Ilustración por Elisa MacCausland y Elena Masarah; en Literatura por Josep Olona y en Diseño, por Roberto Vidal. Las personas beneficiarias fruto de esas reuniones en pantalla compartida fueron las siguientes: en Artes Visuales, en la línea de emprendimiento, Angie de la Lama y Leo D'Elío, integrantes de Quiosco Clandestino, Clàudia Elies, Carles Àngel Saurí y Néstor García Díaz (POL5); en movilidad, Federico Pozuelo; en producción de obra, Abel Jaramillo, Patxi Burillo Nuin, Rebecca Lar, Laura Tabarés, Marius Ionus Scarlat y, en comisariado de la Sala Amadís, Raquel G. Ibáñez.

En el ámbito de las Artes Escénicas, Ainhoa Hernández Escudero y Andrea Rodrigo fueron beneficiarias en la línea de emprendimiento. En movilidad, Cristina Cejas. En producción, Alejandría, José Antonio Villegas, Júlia Rúbies Subirós y Miguel Ballarín. El colectivo Raíces Aéreas formado por Camila Vecco y Sergio Tamayo fue beneficiario en la línea de comisariado en la Sala Amadís.

En Música, los beneficiarios en producción de obra fueron Ufboys. En emprendimiento, los proyectos beneficiarios fueron los presentados por la Asociación Observatorio de Música, Arte y Ciencia y el propuesto por Corralón Records.

En Literatura, resultó beneficiario en la línea de producción Gerard Serra Porcel. En Diseño, Déborah López Lobato resultó beneficiaria en la línea de emprendimiento y Teresa Fernández-Pello lo fue en la línea de producción. Por último, Candela Sierra y María Medem,

fueron beneficiarias en Cómic e Ilustración, producción de obra y Fandogamia Editorial en la línea de emprendimiento.

Los proyectos enumerados en las líneas anteriores se explican en las páginas siguientes, narrados en primera persona por sus autoras y autores. Algunos de ellos, quizá aún estén produciéndose. Otros muchos, principalmente los vinculados a movilidad, han tenido que cambiar tras someterse a una tensión continua derivada de la incertidumbre provocada por las restricciones, algo que también ha afectado mucho a las iniciativas de emprendimiento. La mayoría se han adaptado, hibridado y modificado para poder ser y tomar cuerpo y, gracias a estas subvenciones, continuar creciendo.

María Teresa Pérez Díaz
Directora General
Instituto de la Juventud

PROYECTOS

Alejandría

*Asociación Observatorio
de Música, Arte y Ciencia*

Miguel Ballarín

Patxi Burillo Nuin

Cristina Cejas

Corralón Records

Leo d'Elio y Angie de la Lama

Claudia Elies Oliveras

Fandogamia Editorial

Teresa Fernández-Pello

Raquel G. Ibáñez

Ainhoa Hernández Escudero

y Andrea Rodrigo

Abel Jaramillo

Rebeca Lar

Déborah López Lobato

María Medem

POLS

Federico Pozuelo

Raíces Aéreas

Júlia Rúbies Subirós

Marius Ionut Scarlat

Gerard Serra Porcel

Candela Sierra

Laura Tabarés

Ufboys

José Antonio Villegas

ALEJANDRÍA

Trilogía de la Noche

▲
Khole: un mal viaje a la Laguna de las Sirenas, 2021. Performance. VII Jornadas Escénicas Injuve, Teatro de La Abadía, Madrid. Foto: Arden

TRILOGÍA DE LA NOCHE

Saga de performances sobre la subjetividad queer.

Aleandría es un viaje creativo hacia una arquitectura de proyectos ideados por Alejandría Cinque, artista multidisciplinar. Su práctica se desenvuelve desde un terreno neutro, no-binario, nocturno, donde la performatividad fluye entre géneros, donde la creatividad se apodera no sólo de la obra, sino también del cuerpo del artista, cuando todo está sin definir, cuando todo está por imaginar. Un guiño a la historia de Alejandro Magno cuando soñó con la ciudad de Alejandría, una utopía de civilización que le dio fuerzas para continuar su campaña. *Aleandría* quiere ser ese sueño, esa posibilidad de construir un nuevo mundo inspirado en una ensoñación en la que los límites se ven borrosos, un juego de luces y sombras que bailan en una ambigüedad que permite la libre interpretación de uno mismo. Así nace la compañía de artes vivas Lighthouse of Alejandría, donde la práctica escénica se desarrolla de una forma fluida y experimental en la que los límites formales no están definidos.

De este manifiesto brota *La Trilogía de la Noche* compuesta por las performances *After*, *Cruising* y *K-HOLE*, estrenadas en ciudades como Madrid (Teatro Pradillo), Mánchester (HOME), Montevideo (INAE), Ciudad de México (Museo del Chopo) y Valencia (TEM).

La Trilogía de la Noche nace en el contexto del Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual con

la intención de desarrollar una serie de prácticas corporales y estéticas que ayuden a entender la complejidad vivencial de las identidades LGBTQ+. Con esta premisa, y a modo de terapia de auto-conocimiento a lo largo de estos años, desde la compañía hemos creado y dirigido tres piezas escénicas firmadas bajo el sello de performances experimentales Lighthouse of Alejandría. Desde la compañía, buscamos desarrollar piezas fundamentadas en el capricho estético y vinculadas a la teoría *queer*, infectando el proceso de creación de conceptos y vivencias arraigadas al propio colectivo. Las piezas tienen una naturaleza libre planteándose como un laboratorio de géneros creativos donde las fronteras entre lo escénico, lo plástico, lo musical y lo cinematográfico no están definidas, permitiendo la interacción y convivencia de las diferentes disciplinas. De este modo, las piezas pueden ser moldeadas libremente posibilitando su visibilización tanto en teatro clásico, como en espacios alternativos, salas de conciertos, formatos expositivos o incluso lenguajes digitales. Otro de los pilares a la hora de enfocar la creación de las piezas es la búsqueda de un público diverso, de tal forma que no solo las personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ puedan conectar con las obras, sino que cualquier espectador pueda disfrutar de la experiencia estética sin que sea imprescindible compartir la narrativa conceptual.

Para ordenar todo el material, iniciamos tres líneas de investigación focalizadas en tres diferentes contextos temporales (presente, pasado y futuro) con unos imaginarios y lenguajes propios que han concluido en tres piezas que van creciendo y transformándose en cada representación.

TRILOGÍA DE LA NOCHE [TRILOGY OF THE NIGHT]

Saga of performances on queer subjectivity

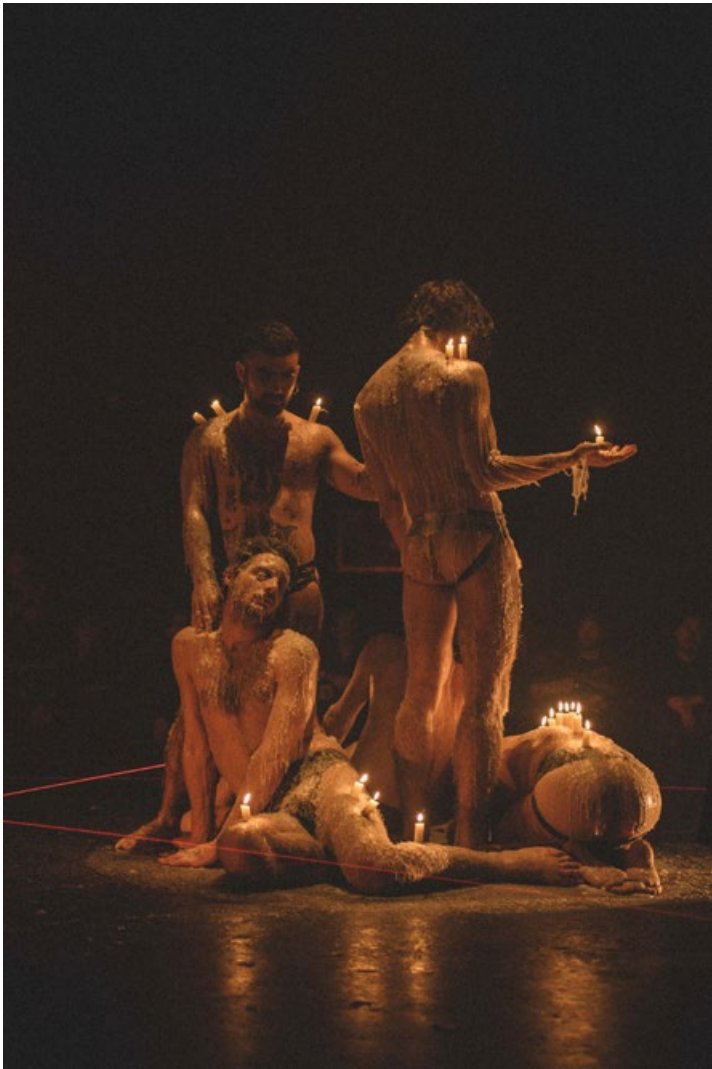
Alejandría [Alexandria] is a creative journey towards an architecture of projects devised by multidisciplinary artist Alejandría Cinque. My practice unfolds on neutral, non-binary, nocturnal ground, where performativity flows between genders and creativity takes over not only the work but also the artist's body, when everything is undefined and yet to be imagined. The name is a nod to the story of how Alexander the Great dreamt of the city of Alexandria, a civilised utopia that gave him the strength to continue campaigning. *Alejandría* aspires to be that dream, that possibility of building a new world inspired by a reverie where the boundaries are blurred, where light and shadow dance in an ambiguity that allows for the free interpretation of oneself. This idea inspired the creation of the living arts company Lighthouse of Alejandría, where performance is practised in a fluid, experimental way with no clearly defined formal limits.

The same spirit gave birth to *Trilogía de la Noche* [Trilogy of the Night], consisting of three

performances titled *After*, *Cruising* and *K-HOLE* that have been staged in Madrid (Teatro Pradillo), Manchester (HOME), Montevideo (INAE), Mexico City (Museo del Chopo) and Valencia (TEM).

I conceived the trilogy while taking a master's course in Stage Practice and Visual Culture, with the idea of developing a series of bodily and aesthetic practices that would provide insight into the complex lives of LGBTQ+ individuals. Over the years, and as a method of self-awareness therapy, I have worked on this premise with my experimental performance company Lighthouse of Alejandría, creating and directing three works for the stage. We try to devise pieces rooted in aesthetic whimsy and queer theory, infecting the process of concept development and the group's own personal experiences. We view our open, free pieces as a laboratory of creative genres where the boundaries between theatre, visual art, music and cinema are not clearly delineated, allowing the different disciplines to interact and overlap. As a result, the works can be freely adapted to different settings and scenarios: conventional theatres, alternative venues, concert halls, exhibitions and even digital languages. Another pillar of our creative process is reaching diverse audiences, so that people inside and outside the LGBTQ+ community can connect with the works and enjoy the aesthetic experience, regardless of whether they identify with the conceptual narrative.

To organise our material, we created three lines of research focused on three different chronological contexts (present, past and future), each with their own imagery and language, which ended up yielding three pieces that grow and change with each new performance.

▲
Cruising, 2020. Performance
Russafa Escènica, TEM Teatro El Musical, Valencia
Foto: María Caparrós

Alejandría

Madrid, 1990

Nací en Madrid en 1990, donde me he licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense y he cursado el máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por ARTEA en colaboración con el MNCARS.

En el medio de la escena he trabajado como performer colaborando con profesionales de la talla de Bruce Labruce participando en su película *Diablo in Madrid*, con la compañía Young Boy Dancing Group y con el director Noel Alejandro en su película *Serodiscordantes*.

Como creador en solitario en 2016 estrené en Teatro Pradillo mi primera pieza escénica titulada *After* y ha sido representada en 2017 en Home (Mánchester) dentro del festival VIVA! FEST y ese mismo año en el Museo del Chopo (Ciudad de México) dentro del festival BULLSHIT MEX. Esta pieza fue el germen que provocó que fundase la compañía de artes escénicas experimentales

Lighthouse of Alejandría desde la que creo y dirijo piezas sobre estudios performativos basados en las corporalidades LGBTQ+. Desde la compañía han surgido diferentes producciones y performances como *Cruising* estrenada en 2018 en el INAE Instituto Nacional de Artes Escénicas de Montevideo gracias a una beca de residencia en el extranjero de la Comunidad de Madrid, en 2019 en Teatro Pradillo y en 2020 en el TEM Teatro El Musical de Valencia como parte del festival Russafa Escènica. Otras performances presentadas fueron *Doble Penetración* (2016) tutorizada por Itziar Okariz en la Sala el Águila, *Precum* (2017) en La Juan Gallery, *XXVIII* (2017) en el festival *Habitar la Intimidad*, *El abrazo de Salmacis* (2018) en la Sala de Arte Joven y *Resistance* (2019) en el festival Absolut Manifesto. En 2020 inauguré en la Fundación Bilboarte mi primera exposición individual sobre fotografía documental nocturna titulada "Feet Don't Fail Me Now" acompañada de la publicación del

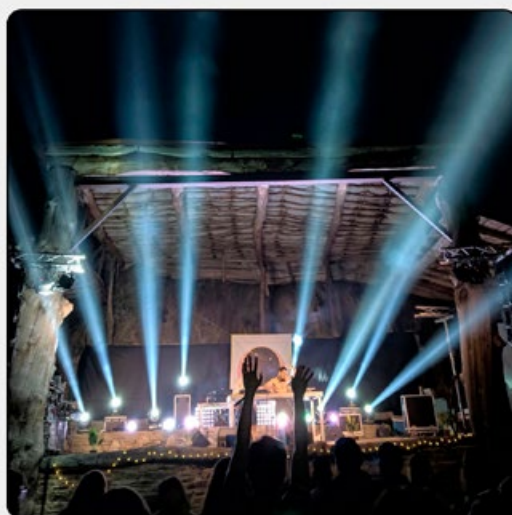
libro *Comer Techno, Bailar Techo: Retratos de una Generación Desechable en la década de los 2010*.

Actualmente, gracias a Creación Injuve, estoy trabajando en la adaptación de la pieza *Cruising* a formato cortometraje en colaboración con la productora BRBR Films. También este año, a través de la beca Matadero CREA, estoy produciendo la pieza *K-HOLE* que dará cierre a la saga de performances La Trilogía de la Noche en octubre de 2021 en las VII Jornadas Escénicas programadas por Injuve.

A parte de creador, también desarrollo proyectos de comisariado, investigación y programación cultural. Algunos ejemplos son Encabezamientos de Materia en la Biblioteca de BBAA-UCM culminando con la publicación del libro *Desiderata*, la ceremonia Boda Real, el cabaret *Forever* y el festival de música El Puñal Dorao.

ASOCIACIÓN OBSERVATORIO DE MÚSICA, ARTE Y CIENCIA

Observatorio XS

▲
Imagen de uno de los conciertos del festival
Foto: Luis Zari

OBSERVATORIO XS

Festival de Música y Arte Independiente en Balboa, El Bierzo.

El proyecto presentado a la modalidad de Emprendimiento para la Creación Emergente dentro del ámbito musical es *Observatorio XS*, un festival de música centrado en dar visibilidad a las bandas emergentes del panorama español, con el atractivo especial de tener lugar en un pueblo de la región leonesa de El Bierzo. El objetivo es aunar la tradición rural con la vanguardia musical, lo que ha cristalizado también en residencias e investigaciones artísticas para acercarnos a la realidad de los habitantes del valle de Balboa. El fin de semana del 25 y 26 de junio de 2021 nos reunimos los amantes de la música en este paraíso rural español para celebrar la vida y, sin perder de vista nuestras raíces musicales, culturales y sociales, apuntar a un futuro esperanzador que pasa, necesariamente, por reconocer el valor de esas raíces.

Las ayudas del Injuve nos ha permitido cubrir en torno al 50% de los cachés de las bandas invitadas al festival, lo que ha contribuido a poder ofrecer un cartel musical de calidad y mantener el espíritu de promoción de bandas emergentes españolas. En 2022 nuestra ilusión es poder ofrecer un festival más completo y con menos restricciones como las que nos hemos visto obligados a adoptar debido a la situación de emergencia sanitaria actual, siempre buscando el apoyo y la colaboración de los habitantes del valle de Balboa, imprescindible para el éxito del proyecto.

OBSERVATORIO XS [XS OBSERVATORY]

An independent art and music festival in Balboa, El Bierzo

The project we submitted to the Entrepreneurship in Emerging Musical Art category is *Observatorio XS* [XS Observatory], a music festival that aims to shine a spotlight on emerging Spanish bands in a very special setting: a village in the region of El Bierzo, León. The goal is to combine rural tradition and avant-garde music, which has also given rise to artistic research projects and residencies to give us insight into the reality of the residents of the Balboa valley. On the weekend of 25 and 26 July 2021, we music lovers gathered in this rural Spanish paradise to celebrate life and aim for a brighter future while acknowledging and remembering the value of our musical, cultural and social roots.

The Injuve Grants covered about 50% of the fees paid to the bands who played at the festival, allowing us to offer a quality line-up and honour our commitment to supporting up-and-coming Spanish bands. In 2022 we hope to offer a more complete festival, with fewer of the restrictions imposed by the current health crisis, always relying on the support and cooperation of the Balboa valley's residents, who are crucial to the project's success.

**OBSE
RVAT
ORIO XS**

**AIKO EL GRUPO
BRAVA
CALIFATO ¾
CHICO BLANCO
COLECTIVO DA SILVA
DELANTAL PERASJETA
MBODJ
MORI &
RUSOWSKY**

**Entradas en
dice.fm**

**BALBOA
(EL BIERZO,
LEÓN) 25 - 26 de
JUNIO 2021**
observatoriofestival.com

ORGANIZA: OBSERVATORIO DE MÚSICA, ARTE Y CIENCIA

PATROCINA: CERVEZAS ALHAMBRA

COLABORA: Ayuntamiento de Alhambra, injuve, radio 3, DEMO

▲
Cartel de Observatorio XS
Diseño: Hannah Olmedilla

Asociación Observatorio de Música, Arte y Ciencia

La asociación nace en 2018, y actualmente cuenta con los siguientes miembros:

Javier Bornstein Ortega (1989, Madrid), Daniel Luque Arriero (1988, Madrid), Iván Dueñas Vega (1991, Madrid), Yavanna Cubas Caballero (1995, Las Palmas de Gran Canaria), Hannah Olmedilla Lord (1997, Madrid), Jaime Torrego Gómez (1996, Madrid) y Luis Zari Alva (1992, Trujillo, Perú). El impulso original surge de la intención de un grupo de músicos, artistas y profesionales de Madrid y León de organizar en el medio natural un pequeño festival de música independiente, entendida como aquella música que se encuentra fuera de los circuitos comerciales masivos y que se caracteriza, entre otras cosas, por una apuesta frontal por la creatividad y la experimentación.

La producción del festival AstroMona Fest (2018) constituyó la actividad central de la asociación en su primer año de andadura, apoyados en un principio en el patrocinio económico de Cervezas AstroMona, que contó con una asistencia de 200 personas a lo largo de todo un día de actividades y conciertos. Motivados por la buena acogida

de la primera edición entre el público, los habitantes de Balboa y el consistorio municipal, se decide seguir adelante con el proyecto e iniciar los preparativos para la edición de 2019.

La segunda edición tiene de nuevo lugar en la localidad de Balboa (ya establecida como base permanente del evento) el último fin de semana de junio de 2019. El festival continúa su crecimiento y consolidación, pasando de una a dos jornadas y aumentando igualmente el número de asistentes (de unos 200 a 350 espectadores) que pudieron disfrutar de actuaciones de importantes grupos de la escena nacional como las de Baiuca y Soledad Vélez entre otros. En esta edición, la organización consigue además sumar importantes colaboradores para el desarrollo del mismo como son Radio 3 (medio oficial), Forzudo y Aphrodisiaque (patrocinadores regionales), Jägermeister (patrocinador nacional), la Asociación de Musica Electroacústica (residencias artísticas) y la Maldita Radio (registro audiovisual del festival).

Conscientes de la necesidad de promover un diálogo singular y creativo con el medio natural y cultural

más allá del evento musical, Observatorio Festival propuso una serie de actividades artísticas complementarias que buscaban activar el espacio, el entorno y sus habitantes. Además, se organizaron actividades y talleres destinados al público infantil para así incluir la participación intergeneracional en el festival. El colectivo artístico portugués DEMO, centrado en la investigación y la creación colectiva con base en las artes performativas y visuales, realizó una residencia artística con el objetivo de desarrollar una investigación en el territorio, inmersión comunitaria y concepción de un dispositivo de recopilación de saberes y patrimonios inmateriales durante ocho días (julio de 2020), en los que se dieron encuentros colectivos con la población a través de *happenings* en torno a temáticas específicas y preguntas vinculadas a la memoria del territorio como festividades, plantas, historias, comidas, etc. para descubrir y suscitar ideas, acciones y sentimientos. Los resultados de la residencia se volcaron en el mapa digital Balboa Observa.

Web: observatoriofestival.com

E-mail: info@observatoriofestival.com

FB e IG: @observatoriofestival

MIGUEL BALLARÍN

Inventario

▲
Inventario, 2021. Solo de danza. 50 min. Foto: Laura Carrascosa Vela

INVENTARIO

Proyecto auto-bio-coreo-gráfico.

El proyecto que he llevado a cabo se titula *Inventario*, un trabajo coreográfico consistente en el desarrollo creativo de las metodologías, estrategias, dispositivos y, como diría Jara Rocha, *responsabilidades*, así como los demás útiles teóricos y prácticos necesarios y suficientes para la socialización y el bailado de cualquier cúmulo propio y personal de movimientos corporales significativos. *Inventario o Relación detallada de los bienes muebles* ha supuesto un trabajo de caracterización no dramática acerca de la multicorporalidad, partiendo de una investigación auto-bio-coreo-gráfica basada en técnicas pautadas de composición e improvisación.

Mereológicamente hablando, existen distintos tipos de conjunto. El archivo inmoviliza. La colección enrarece, está predefinida y concluye al completarse. La cartografía describe, y al hacerlo interviene (subraya, excluye) sin decirlo. El catálogo dispone de un modo accesible y analógico los elementos que representa y refiere. El índice apunta ordinalmente la posición relativa de las cosas dentro de un conjunto. La exposición reordena a discreción según un criterio externo a los materiales. La antología es icónica y toma partes supuestamente sobresalientes de un todo para subsumirlo, y desplaza otras. El glosario sigue un orden alfabético y, la crónica, uno histórico.

El inventario, por su parte, expone un acervo patrimonial, refiere los bienes con que cuenta un sujeto (individual o social) y lo hace de forma constitutivamente abierta, no prefijada, en genuina y atenta relación de haberes: el inventariado es siempre posterior a la provisión y anterior a la tarea. Supone, por tanto, una potente herramienta de ordenamiento y posicionamiento del archivo respecto del entorno y, por ello mismo, también una peligrosa arma de apropiación y capitalización, un arma quizá susceptible de desactivarse al dirigirse hacia el mismo agente que la lleve a cabo, haciendo centrífugo lo centrípeto, pero conservando, esperemos, su potencial compositivo y dispositivo, analítico y aquí autopolítico. Esta pieza tantea un modo sensible, útil y feliz de abordar tal archivo y propone, como resultado, un baile multitudinario bailado en solitario.

Este proyecto me ha encontrado recién cerrada una intensa primera fase profesional que he considerado deliberadamente habilitante, formativa, centrada en el planteamiento de procesos de trabajo siempre logísticamente ambiciosos y facultativamente exigentes, como modo paralelo a la formación reglada de abundar en el desarrollo de mis capacidades artísticas y profesionales y en el (re)conocimiento de los tejidos sociales, estéticos, laborales, políticos o institucionales en los que mi práctica hubiera de poder llegarse a desarrollar.

Inventario supone, por el contrario, mi primer trabajo deliberadamente orientado a su publicación, muestra y continuidad compartida. Las Ayudas Injuve han sido sencillamente la herramienta idónea para consumir este cambio de fase y completar satisfactoriamente y con feliz holgura y calidad una obra que razonable y reconociblemente pueda ya sí significar mi primera pieza profesionalizada como creador e investigador en danza.

Actualmente me encuentro al comienzo de una investigación, hasta el momento en colaboración con Víctor Aguado Machuca y pronto abierta a más artistas, titulada *Hardstyle*, en torno a las danzas urbanas nocturnas y festivas en contextos de música electrónica. Este proyecto se halla auspiciado por una residencia de investigación en el Centro Coreográfico Canal y prevé su publicación y distribución en 2022.

Igualmente comienzo mi andadura como integrante de *Mitrilo*, un colectivo creativo descentralizado dedicado a las artes escénicas digitales experimentales, cuya práctica se comprende como una arqueología artística y crítica del presente desde la espacialidad y corporalidad digital. Aborda tanto el estudio y resignificación de la sobresaturación estratificada de estímulos estéticos digitales contemporáneos como la tarea compartida de dar forma a lo que no la tiene. Al margen de los varios trabajos disgregados ya realizados, como la película *Break Cycle*, publicada en Filmin, formaremos parte del festival Mira 2021 (Barcelona) junto a nuestro colectivo musical paralelo, *Grotto*.

A medio plazo, he venido trabajando en la posibilidad escénica y *coreológica* de incursión en el repertorio cultural español de danza mediante un abordaje aún indefinido al *Amor Brujo* como matraz especulativo a través del cual reflejar y actualizar

sensibilidades estéticas y sentimientos políticos revisados y situados.

Por lo demás, continúo impartiendo el itinerario de Danzas Urbanas de la Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera (Madrid), transversalmente orientado desde dichos procesos creativos e investigativos hacia el cuerpo, actualizados desde mi experiencia personal y totalmente abierto a cualquier persona interesada en formarse en estos sentidos. Os invito a bailar con nosotras.

INVENTARIO [INVENTORY]

An auto-bio-choreo-graphic project

My project, titled *Inventario* [Inventory], is a choreographic work involving the creative development of methods, strategies, devices and, as Jara Rocha would say, *respons-abilities*, as well as all other theoretical and practical tools deemed sufficient and necessary to socialise and dance any personal cumulus of significant body movements. *Inventario*, or *Relación detallada de los bienes muebles* [Detailed List of Personal Property], called for a non-dramatised characterisation of multi-corporeality, based on auto-bio-choreo-graphic research using established composition and improvisation techniques.

Mereologically speaking, there are different types of groupings. The archive immobilises. The collection rarefies; it is predefined and ends with its completion. The map describes and, in doing so, intervenes (emphasises, omits) without warning. The catalogue arranges the elements it represents and refers to in an accessible, analogical way. The index indicates the relative ordinal position of things within a group. The exhibition reorganises materials at will according to independent criteria. The anthology is iconic, allowing supposedly outstanding

parts of a whole to subsume it and displacing others. The glossary follows an alphabetical order, and the timeline a historical order.

But the inventory displays an estate or legacy, itemises the assets belonging to a subject (whether individual or social) and does so in a constitutively open, unpremeditated way, a genuine and meticulous list of items to one's credit: inventorying always come after the provision and before the task. It is therefore a powerful tool for ordering and positioning the archive in relation to its surroundings and, for the same reason, also a dangerous weapon of appropriation and capitalisation, a weapon that may be deactivated when aimed at the very agent responsible for creating it, trading centripetal for centrifugal force but hopefully retaining its compositional, dispositional, analytical and, in this case, auto-political potential. This piece sounds out a sensitive, useful and fortunate approach to such an archive and, as a result, proposes a multitudinous dance performed by a single dancer.

When I embarked on this project, I had just completed an intense preliminary phase of my career, which I believe was both empowering and instructive, focused on devising working processes that were always logistically ambitious and optionally demanding, while simultaneously continuing to receive formal training in the development of my artistic and professional skills and the (re) cognizance of the social, aesthetic, labour, political or institutional contexts in which I would presumably have to develop my praxis.

In contrast, *Inventario* was my first project deliberately designed for publication, exhibition and shared continuity. The Injuve Grants proved to be the perfect means of consummating this transition to a new phase and satisfactorily completing, with quality and time to spare, a work that can reasonably and recognisably be

described as my first professional creation as a dance artist and researcher.

I am currently in the early stages of a research project, for now in partnership with Víctor Aguado Machuca and soon to be opened up to more artists, called *Hardstyle*, about nocturnal and festive street dances in electronic music contexts. This project has been made possible by a research grant at the Centro Coreográfico Canal and is scheduled for publication and distribution in 2022.

I also recently joined *Mitrilo*, a decentralised creative collective devoted to experimental digital performing arts whose practice can be described as an artistic and critical archaeology of the present through digital corporeality and spatiality. It addresses both the study and resignification of the stratified supersaturation of contemporary digital aesthetic stimuli and the shared task of giving shape to the formless. In addition to the various scattered works we have already produced, such as the film *Break Cycle* released on Filmin, we will participate in MIRA Festival 2021 (Barcelona) with our parallel music collective, *Grotto*.

In the medium term, I have been considering the performative and choreological possibility of diving into the established Spanish dance repertoire with an as-yet undefined take on *Amor Brujo*, using it as a speculative vessel to reflect on and modernise revised, situated aesthetic sensibilities and political sentiments.

In the meantime, I continue to teach Street Dance at the Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera (Madrid), where these creative and investigative processes are transversally orientated towards the body, updated from my own personal experience and totally open to anyone interested in learning about such things. I invite you all to dance with us.

Miguel Ballarín

Madrid, 1993

Soy titulado en el Grado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y el máster en Estudios Avanzados de Filosofía por la misma universidad. Soy miembro del Seminario Complutense de Investigación en Historia y Teoría de la Danza y del grupo de investigación de Hermenéutica y Literatura Comparada (Helicom) de la Universidad Autónoma de Madrid.

He colaborado con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el CSIC, el Círculo de Bellas Artes o la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Gané el Premio Internacional de Poesía "Diversidad Literaria" en 2015, he publicado un texto sobre estudios de la fiesta junto a Víctor Aguado Machuca: *A Cataphoric Withness*, en *Party Studies* Vol. 1, Errant Bodies Press (2021), mantuve el conversatorio *Urbanas y Artes* con Niño de Elche en Centro Danza Canal (2018) y comisarié el Simposio en *Red De Cuerpo* y

Experimento (2018) y el Festival *Bedroom Bodies* (2020) como parte del equipo comisarial de la AMEE en el ya extinto Medialab-Prado.

Fundé y dirijo la cía. CoLapso, colectividad indeterminada con la que tantear y recorrer junturas y cooperaciones sobre el cuerpo que se mueve. He sido coreógrafo residente en Naves Matadero Centro Internacional de Artes Vivas (Madrid, 2017), Teatro Circo PRICE (Madrid, 2017), Centro de Danza Canal (Madrid, 2017-2018 y 2021) y Centro Cultural Conde Duque (2018). También fui coreógrafo para *Silent Opera on the Life and Art of Tehching Hsieh* (2018) bajo la dirección de Li-E Chen, con estreno en The Place, Londres y fui seleccionado para *Tanzkongress* (2019), dirigido por Meg Stuart, con sede en Dresde, Alemania, además de para el *Choreographic Research Group* adscrito al Festival *B.Motion/*

Operastate (Bassano el Grappa, Venecia). Fui *performer* para *Sal de mi cuerpo*, espectáculo de ARCA para Sónar 2019.

Soy docente de Danzas Urbanas en la Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera, Madrid, y coordiné y co-redacté el libro de texto *Historia de la Danza III: Danzas Urbanas* publicado por la editorial Mahali.

Mi campo de especialización en filosofía se centra en la crítica del pensamiento estético desde una perspectiva histórica y técnica, y curso actualmente un proyecto doctoral titulado *Cuerpo y crisis: crítica del momento romántico* bajo la dirección del prof. Dr. José Manuel Cuesta Abad en la Universidad Autónoma de Madrid.

E-mail: colapso.cia@gmail.com

IG: @riusforza

PATXI BURILLO NUIN

Para nosotros el dolor es tierno

▲
Fotografía de localización de San Baudelio. Foto: Patxi Burillo Nuin

PARA NOSOTROS

EL DOLOR ES TIERNO

Proyecto sobre el espacio y su vida en el tiempo.

El proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020 se llama *Para nosotros el dolor es tierno*. Parte de la ermita de San Baudelio en Berlanga, conocida como la “capilla sextina del románico”, para proponer un viaje por varios espacios replicados a partir de ella en un intento de descifrar la verdad que esconden las palabras de Georges Bataille, quien afirmaba que “una iglesia y un *spa* pueden ser lo mismo en sociedades distintas”.

De este modo, a partir de San Baudelio en Berlanga, de su réplica en una sala del *spa* del Castilla Termal Burgo de Osma y de la sala del Museo del Prado que alberga las pinturas originales de la ermita, se intenta crear un cuarto espacio-película capaz de albergar los tres anteriores y todas las historias, mitos y leyendas que contienen, intentando indagar en el misterio por el que una misma forma es capaz de responder a unas necesidades esenciales del ser humano que el tiempo ha transformando en funciones, actividades y usos diversos.

El proyecto se concreta en un cortometraje documental que se presenta de forma instalativa en la exposición de la Sala Amadís.

En la actualidad me encuentro compaginando proyectos arquitectónicos y cinematográficos de diversa índole. Las Ayudas Injuve me han permitido

continuar trabajando en una línea en que estas dos artes convergen, ayudándome a encontrar sus puntos de contacto y la manera en que se relacionan sus respectivos lenguajes, dos de los objetivos que persigue el proyecto *Para nosotros el dolor es tierno*. Este proyecto me ha otorgado además la oportunidad de trabajar desde un formato expositivo, reflexionando no solo sobre la forma en que el espacio se trabaja en el cine, sino también sobre la forma en la que el cine se muestra en el espacio.

Tras este proyecto y gracias a algunos de los conocimientos extraídos de él, preveo continuar indagando en ambos lenguajes, prosiguiendo tanto con los proyectos iniciados en el estudio O Arquitectura como con el desarrollo de mi primer proyecto de largometraje. Está previsto además que a lo largo de este año vea la luz el libro sobre el director de arte Cruz Baleztena, sobre el que estoy investigando y escribiendo en la actualidad, y que forma parte de la colección sobre cineastas navarros que está llevando a cabo la Filmoteca de Navarra.

PARA NOSOTROS EL DOLOR ES TIERNO [PAIN IS TENDER FOR US]

A project about space and its life over time

The project that benefited from the 2020 Injuve Creative Youth Grants is titled *Para nosotros el dolor es tierno* [Pain Is Tender for Us]. It proposes a journey through the replicas of several spaces in the Hermitage of San Baudelio at Berlanga, known as the “Sistine Chapel of the Romanesque”, in an attempt to decipher the truth behind Georges Bataille’s statement that a church and a space can be the same thing in different societies.

Based on the chapel of San Baudelio in Berlanga, its replica in a hall of the thermal spa at Burgo de Osma, and the gallery at the Museo del Prado where the hermitage’s original paintings now hang, I try to create a fourth space on film capable of encompassing the first three and all the stories, myths and legends they contain, attempting to unravel the mystery of how the same form is able to meet certain essential human needs which time has transformed into diverse purposes, activities and uses.

The project takes the form of a documentary short presented as an installation in the show at Sala Amadís.

I am currently working on a variety of different architectural and film projects. The Injuve Grants allowed me to continue exploring the intersection of these two arts, helping me to find points where they overlap and how their respective languages are related, two of the main goals of *Para nosotros el dolor es tierno*. This project also gave me a chance to work with an exhibition format, considering not only how space is treated on film but also how film is shown in space.

After this project, and applying the lessons I have learned from it, I plan to continue exploring both languages, developing the projects begun at O Arquitectura studio and producing my first feature-length film. In addition, my book about the art director Cruz Baleztana, whom I am researching and writing about at present, is due to be released later this year as part of Filmoteca de Navarra’s collection on Navarran filmmakers.

▲
Fotografía de localización en el spa
Castilla Termal Burgo de Osma
Foto: Patxi Burillo Nuin

▲
Fotografía de localización en San Baudelio. Foto: Patxi Burillo Nuin

Patxi Burillo Nuin

Pamplona, Navarra, 1990

Obtengo el título de Arquitecto en 2014, habiendo realizado ese mismo año una estancia académica en la Università degli studi di Firenze gracias a una beca Erasmus. Trabajo en diversos estudios de arquitectura en Pamplona, Rosario y Qatar, compaginando esta actividad con la colaboración en asignaturas de los grados de Arquitectura y Diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. En 2019 finalizo el postgrado en Creación (Investigación y Práctica Experimental del Cine) en la Elías Querejeta Zine Eskola.

En 2016 obtengo el 2º premio en el concurso para jóvenes arquitectos San Juan Cruise Hub, con un proyecto que fue expuesto en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, resultando además finalista en el concurso Lighthouse Sea Hotel. Realizo ambos concursos en colaboración con Javier Sáez Gastearena e Ignacio Ruiz de Erenchun, con quienes fundo el estudio O Arquitectura en 2021.

El *work in progress* de mi primer cortometraje, *Argileak*, resulta ganador de los Encuentros de Arte Joven de Navarra 2020. Realizo junto a Jaume Claret Muxart y Bernat Bonaventura cuatro piezas de video para la exposición de Enric Miralles en el Salón del Tinell (*A quarts de quatre*, Barcelona, 2021), y junto a Marina Palacio la pieza *Cromlech*, expuesta en el Museo Oteiza como parte de una performance homónima. Como parte del colectivo Cinema Semente participo en la exposición *Una aldea (des)habitada*, que forma parte de las Hipótesis de la Elías Querejeta Zine Eskola (Tabakalera, Donostia, 2019), y en la Xuntanza, evento beneficiario del Programa itinerante de encuentros GALAXXIA 2019/2020.

IG: @pburillonuin

CRISTINA CEJAS

Torre de Babel

▲ Creación de Torre de Babel. *Un coro de identidades*, 2019
Collage digital

TORRE DE BABEL

Coro de identidades disidentes y resistentes.

El proyecto *Torre de Babel* genera un laboratorio de creación e investigación que pretende evidenciar y cuestionar estrategias opresoras del contexto social en el que se realiza. El resultado es una conferencia performativa, aunque tras la crisis sanitaria tomó otras formas de prácticas performativas. *Torre de Babel* se conforma a partir de la pregunta: ¿se puede hacer arte colectivamente gracias a la mediación de un dispositivo? Inspirado en el concepto de babelismo de León Ferrari, artista argentino, el *collage* es el método para buscar una no autoría o autoría expandida. La multiplicidad de lenguas y de lenguajes no son un obstáculo, sino una riqueza. Por esto mismo, las personas participantes trabajamos y exponemos de manera conjunta y horizontal materiales performativos, audiovisuales, textuales o de otra naturaleza que se proponga. Partiendo de un eje temático que consideramos urgente dentro del contexto social y político que habitamos, nos pensamos como individuos y cuestionamos los diferentes sistemas de opresión que nos atañen.

El resultado de este laboratorio fue una conferencia performativa en 2018 en la que la pregunta fue: “¿cuáles son las guerras del presente?” En 2019 la cuestión fue: “¿puede el arte trascender el ámbito micropolítico e insertarse en los grandes debates públicos sin perder su función estética?”, y en 2020: “¿por qué somos un producto patriarcal?”

Este proyecto recibió la ayuda de Injuve en la línea de Movilidad en plena crisis sanitaria. Cuando la movilidad era incierta y conflictiva, el formato fue un fanzine digital que pensaba sobre la violencia machista en el discurso hegemónico e institucional dentro del contexto pandémico, un fanzine hipervinculado que se preguntaba cómo recuperar los espacios de resistencia que tanto se nutren de la reunión y el encuentro de la comunidad, ahora suspensos o en suspensión. Después, otras prácticas performativas fueron saliendo del mundo virtual, encontrando un espacio híbrido.

Las Ayudas Injuve me han permitido activar conexiones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro Cultural Kirchner y artistas argentinas, principalmente con Eliana Murgia, con la que he podido trabajar mano a mano.

2022 se presenta incierto después de todo lo vivido. Aún así, las intenciones y deseos siguen vivos. Principalmente se trata de tomar las riendas de un nuevo proyecto escénico y documental de la mano de Eliana Murgia y hacer realidad una gira con mi compañía Aves Migratorias de Madrid.

TORRE DE BABEL [TOWER OF BABEL]

A chorus of dissident, resistant identities

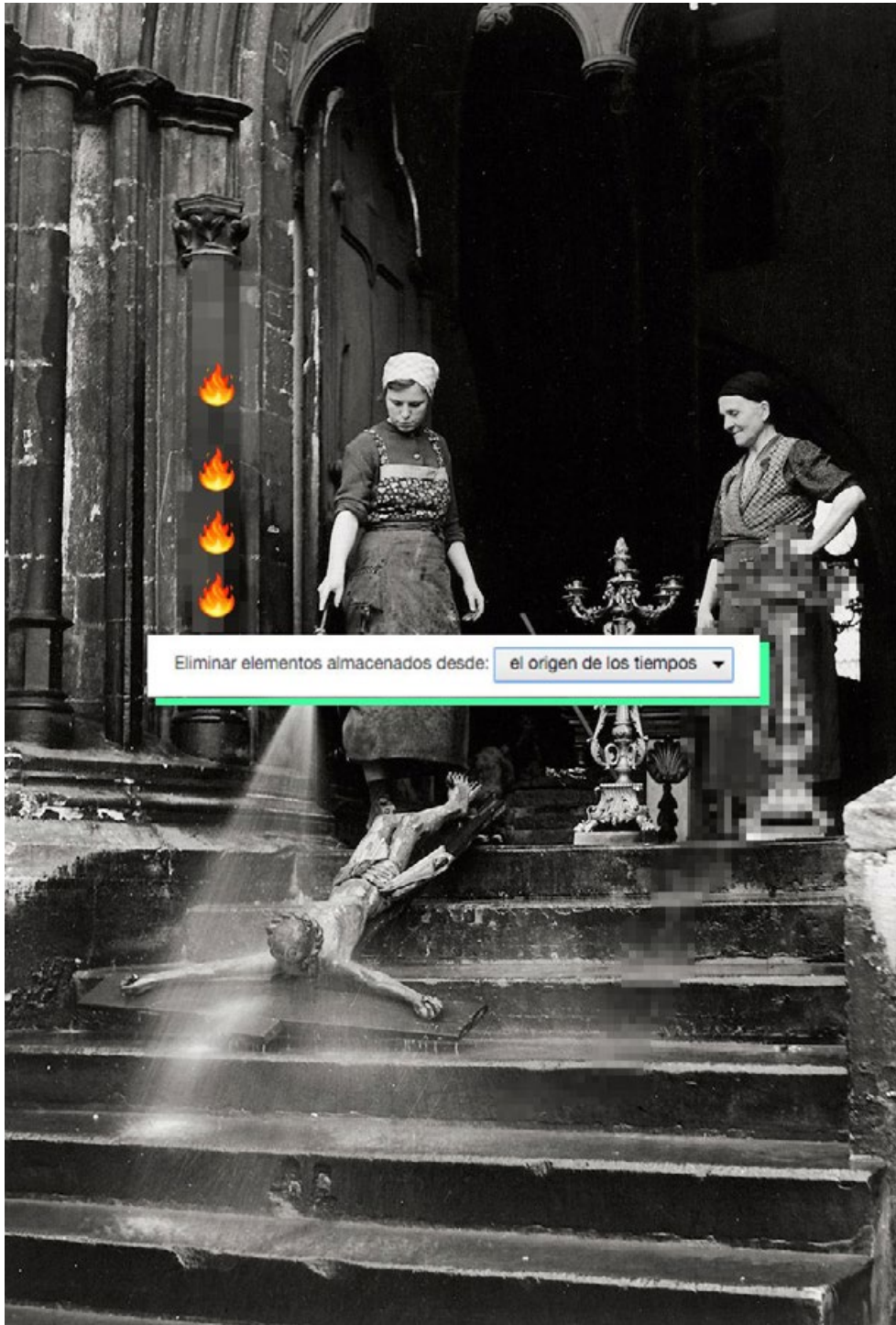
The *Torre de Babel* [Tower of Babel] project generates a creative research laboratory that aims to expose and challenge oppressive strategies in a particular social context. The result is a performative lecture, although in the wake of the health crisis it has adopted other forms. *Torre de Babel* begins with a question: can art be made collectively through the agency of an apparatus? Inspired by Argentine artist León Ferrari's concept of "Babelism", collage is the means of achieving non-authorship or expanded authorship. Multiple tongues and languages are an advantage rather than a hindrance. For this very reason, we participants work and exhibit performances, audiovisuals, texts and other creations in a communal, horizontal way. Focusing on what we believe is a pressing issue in today's socio-political context, we think of ourselves as individuals and question the different systems of oppression that affect us.

This lab resulted in a performative lecture in 2018 where the question was, "What are the wars of the present?" In 2019 the question was, "Can art transcend the micropolitical sphere and enter mainstream public debates without losing its aesthetic function?" And in 2020 we asked ourselves, "Why are we a patriarchal product?" This project benefited from an Injuve Mobility Grant in the middle of the Covid-19 crisis. As mobility was uncertain and difficult at the time, we chose to create a digital fanzine that meditated on sexist violence in the hegemonic institutional discourse within the context of the pandemic, a hyperlinked fanzine that asked how we might recover the spaces of resistance which rely so heavily on

communal assembly and interaction and have now been put on hold. Later, other performative practices gradually transitioned from the virtual to the physical world, finding a hybrid space.

The Injuve Grants allowed me to forge ties with the autonomous city of Buenos Aires, Central Cultural Kirchner and Argentine artists, particularly Eliana Murgia, with whom I was able to work side by side.

After everything that has happened, the outlook for 2022 is uncertain. Even so, my intentions and desires have not changed. Basically, I would like to get started on a new performance and documentary project with Eliana Murgia and do a tour with my company Aves Migratorias de Madrid.

▲ Creación Torre de Babel. *Portada del laboratorio de investigación y creación Torre de Babel 2021, 2021. Collage digital*

Cristina Cejas

Madrid, 1995

Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y en Arte Dramático por la Escuela Municipal de Madrid. En 2016 cursé Cine y Animación en la Universidade Lusófona de Lisboa gracias a la Beca Erasmus. En 2017-2018 realicé el Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (ARTEA-UCLM-Museo Nacional Reina Sofía). Después he seguido formándome y colaborando con artistas como Esther Ferrer, Claudia Castellucci o Jorge Dubatti.

He realizado creaciones en solitario como mi primer cortometraje documental *Rio Mouro* nominado a Mejor Documental Español en el Festival Internacional Miradasdoc en 2018. También dentro del marco del Máster presento *Spectro, de mayical misteri tur* en Teatro Pradillo. Como cocreadora, participé en la fundación del colectivo de artes escénicas Aves Migratorias de Madrid, que se inició en Centro Conde Duque y que ha producido obras como *El Águila*, estrenada en 2021.

Como artista multidisciplinar nunca me encuentro en un solo rol. Cuando colaboro con otras personas oscilo entre la asistencia a la dirección, la interpretación, el diseño de iluminación y audiovisuales o la producción. He colaborado con artistas y colectivos como La Yurbanegra, Quemar las Naves, Sleepwalk Collective, José Velasco, Rimini Protokoll, Los Torreznos o Teatro de los Invisibles. Con ellos he estado en lugares como Teatro la Abadía, Centro Cultural Conde Duque Madrid, Teatre L'Artesat, La Nave del Duende, DT Espacio Escénico o Surge Madrid.

Web: <https://cristircejassite.com/>
IG: @cris.rcejass

CORRALÓN RECORDS

Corralón Netlabel: música y cultura libre desde la ruralidad

▲
Apolo K en LaFábrica de toda la vida. Foto: Bernardo Cruz Moreno

CORRALÓN NETLABEL: MÚSICA Y CULTURA LIBRE DESDE LA RURALIDAD

Plataforma de promoción de la música contemporánea desde lo rural.

Corralón Records es un sello discográfico con sede en LaFábrica detodalavida (Los Santos de Maimona, Badajoz). Su actividad está centrada en la producción, la distribución y la difusión de propuestas musicales de artistas jóvenes y emergentes que conectan con sonoridades y narrativas nacidas desde el ámbito rural. Para ello, se ha conformado este sello cooperativo y anómalo en el que se dan lanzamientos sonoros desde diferentes formatos y estilos, programas de radio, *shows* en directo y espacios formativos, un paraguas creativo desde el que acoger a todas las artistas involucradas en el proyecto.

Este proyecto se ha creado en torno a un ideario innovador e inclusivo, orientando la línea fundamental del proyecto a la convergencia entre música y ruralidad. En la era de la electrónica el entorno rural muta. El Corralón es la parcela donde convergen máquinas de última tecnología y animales domésticos tradicionales. Un lugar sucio y desbaratado en el que cabe todo.

Corralón se ha consolidado entre 2019 y 2020 acogiendo proyectos musicales, programas radiofónicos y *shows* en directo. Nuestro próximo objetivo consiste en fortalecer redes y métodos de trabajo a través de la cooperación descentralizada, favoreciendo la profesionalización, la inclusión de

nuevos artistas –sobre todo mujeres– investigando formatos de difusión y experimentación con nuevas tecnologías y formando agentes culturales en el sector audiovisual.

Durante el periodo 2020-2021 el colectivo decide dar un paso hacia la profesionalización cultural y remodela su forma de gestión hacia la de un sello discográfico apostando por la cooperación con diferentes artistas y cambiando sus formatos de radio y *shows* en directo.

Corralón Radio ha difundido el trabajo de seis productores musicales con el programa de entrevistas Cosechas, así como el de cuatro DJs locales mediante el programa Campo Abierto. Además, La Komuna, como programa de actualidad en el rap extremeño, da difusión a trabajos de artistas como Crimen Perfecto, BIBI1000 o Pablo Xtrm.

En la electrónica experimental hemos apostado por el *Live Coding* como nuevo método de creación. A medio camino entre la informática y la música, es sin duda un campo lleno de posibilidades futuras. En 2020 Corralón Records ha lanzado dos trabajos realizados con esta metodología: *Canaguaro* y *AlgoRumbia*.

La creación de la Liga de La Komuna Freestyle ha sido un éxito de participación. Gracias a los *castings online* más de 50 jóvenes de la región pudieron entrar en la selección, y 16 de ellos se enfrentaron en un evento en YouTube en la 1ª y 2ª ronda, siendo la grabación de *One Shot* el premio al primer clasificado.

CORRALÓN NETLABEL: FREE CULTURE AND MUSIC FROM THE RURAL WORLD

A platform for promoting contemporary music from a rural setting

Corralón Records is a record label operating out of LaFábrica detodalavida (Los Santos de Maimona, Badajoz). It produces, distributes and promotes the musical creations of promising young artists who engage with sounds and narratives born in a rural environment.

This unusual cooperative label produces albums in different formats and styles, radio programmes, live shows and educational spaces, a creative umbrella under which every artist involved in the project finds shelter and support.

The project is based on an innovative and inclusive philosophy, fundamentally focused on the intersection of music and rural culture. In the age of electricity, the rural world is muted. El Corralón is the plot of land where cutting-edge technology meets traditional farm animals: a dirty, rough-and-tumble place where anything can happen.

Corralón has taken off in 2019 and 2020, hosting music projects, radio programmes and live shows. Our next goal is to reinforce networks and working methods through decentralised cooperation, promoting the professionalisation and inclusion of new artists (especially women), exploring distribution formats and experimentation with new

technology, and training cultural agents in the audiovisual sector.

In 2020–2021, the collective decided to professionalise its management model and reorganise itself as a record label by cooperating with different artists and changing the format of its radio and live shows.

Corralón Radio has publicised the work of six music producers on the interview show “Cosechas” and that of four local DJs on the “Campo Abierto” show. “La Komuna”, a show devoted to the latest rap from Extremadura, also broadcasts the work of artists like Crimen Perfecto, BIBI1000 and Pablo Xtrm.

In the field of experimental electronic music, we also support live coding as a new creative genre. A blend of computer science and music, this field undoubtedly has enormous potential. In 2020 Corralón Records released two projects recorded using this method: *Canaguaro* and *AlgoRumbia*.

The creation of the La Komuna Freestyle League has also been a great success. Thanks to the online auditioning process, more than 50 young people from the region were selected to participate, and 16 of them faced off in the first and second rounds of a YouTube event where the recording of *One Shot* took first place.

▲
Zeku en LaFábrica de toda la vida
Foto: Bernardo Cruz Moreno

▼
Fría Jones en Agatxao Cooking Loft
Foto: Siro Santos García

Corralón Records

Corralón Records es el resultado del proyecto colectivo Extrasera nacido en 2016, un colectivo que se dio a conocer en la música electrónica y la *freeparty*.

Las actividades organizadas en 2018 consolidaron al colectivo: el Festival Simbiosis II, la programación del Frente Populacho en la Feria Internacional Ganadera de Zafra y la colaboración con La Casa Invisible de Málaga durante el XI Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas. En 2019, el colectivo trabajó en diferentes proyectos con colectivos sevillanos como África del Norte, Batracio, Diesel Design y en actividades musicales durante el XII Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas en Mallorca. En mayo de 2019 Extrasera se convierte en anfitrión de un gran encuentro de radios libres a nivel nacional llamado RRadioCosmic.

Tras este largo periodo de experimentación el colectivo decide abrir una cuenta de Mixcloud para recopilar su podcast de radio y aparece por primera vez "Corralón". Entre 2019 y

2020 esta plataforma se consolidó acogiendo varios proyectos musicales y programas radiofónicos como Al Bass Lin, La Komuna HipHop o Ruralidades Aquí y Allá.

Corralón colabora con empresas locales organizando quince eventos entre el Mirador y el Agatxao, en los que participaron jóvenes artistas locales como Kaiset y artistas nacionales como Semprol C.

En el campo de la comunicación social Corralón ha trabajado con AECOS para la Campaña de #Mérida en Igualdad del Ayuntamiento de Mérida 2020. También ha colaborado con ONGs como ATABAL y SOGUIBA cediendo música para sus campañas y grabando programas de radio como el de "Yo coopero, yo g-local". En cuanto a la cooperación pedagógica con instituciones público-privado, colaboramos con la Fundación Maimona y el Ayuntamiento de Los Santos en la creación del proyecto educativo para el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) : "Conectando Oficios". También realizamos

talleres radiofónicos con los alumnos del IES Alqaseres y el IES Tierrablanca en colaboración con los FP de igualdad de género y trabajo social.

A finales de 2020 el proyecto *Corralón Netlabel: música y cultura libre desde la ruralidad* fue beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Emprendimiento.

En la colaboración con colectivos nacionales e internacionales afines podemos destacar la relación con Radio Libre Colombia materializada en los podcast de *Ruralidades Acá y Allá*, o con el colectivo sevillano África del Norte.

E-mail: corralon.info@gmail.com

IG: @corralon.records

Bandcamp: corralon/bandcamp

Spotify: corralon/spotify

SoundCloud: corralon/soundcloud

Mixcloud: corralon/mixcloud

LEO D'ELIO Y ANGIE DE LA LAMA

Quiosco clandestino

▲
Mesa Redonda Online, Radio Relativa y LMR moderado por Leo D'Elío. Foto: Carla Ferrería

QUIOSCO CLANDESTINO

Encuentro crítico sobre la autoedición en sus múltiples manifestaciones.

Este proyecto busca compartir con artistas, colectivos y personas interesadas nuestras experiencias con el propósito de construir un discurso común y crear redes de apoyo para mantener la conexión con lo local. De este modo evitamos la dependencia de las ayudas privadas que, en ocasiones, resultan incompatibles con la autogestión y su independencia. A la vez intentamos inspirar a nuevos creadores o colectivos para que se comprometan y mantengan una mirada crítica en sus procesos artísticos en el contexto sociocultural actual.

El Encuentro crítico tuvo lugar entre los meses de mayo y junio de 2021 en la Sala Amadís del Instituto de la Juventud (Injuve) en torno a cinco ejes clave:

Edición. Queremos resaltar la complejidad de mantener una cultura *underground* desde lo gráfico, en concreto, desde el fanzine. Participaron Amor de Primas microeditorial de fanzines transfeministas de Zaragoza, Ana Rodríguez con su proyecto *Polvo eres* de autoedición, ilustración y tatuaje y *Se acabo mi yuca*, una plataforma de edición de fanzines cuyo contenido tiene una base estética y poética decolonial.

Radio. Se invitó a dos radios virtuales para cuestionar el nuevo paradigma actual. Radio Relativa y La Maldita Radio son dos colectivos que

resaltan la importancia de la radio como espacio de difusión de escenas de música, pensamientos, movimientos culturales actuales y alternativos.

Cine. Colaboraron Íntima Fest y Ey! Existimos, dos colectivos de Madrid que ahondan en el cine *low cost*, alternativo, feminista y que da visibilidad a artistas y promueve espacios de encuentro para autoras, fomentando el papel de las mujeres y las personas no binarias en la creación cinematográfica independiente.

Fiesta. Invitamos al colectivo gallego Comité x la Fiesta y al colectivo Don't hit a lx Negrx formado por gente disidente trans y migrante. Bajo la premisa "Los lugares nocturnos que existen son violentos, entonces, ¿por qué no contraorganizarse?" se habló sobre la nocturnidad, la cultura en torno a la festividad y cómo encajan los cuerpos disidentes.

Música. Los encuentros se cerraron hablando de la industria musical alternativa de la mano de Futuras Licenciadas, sello con base en Valencia, donde produce y representa a artistas musicales como Carlota, Morreo, Mejores Amigas, Julia Amor o Xenia, y Crystal Mine, productora con base en Burgos y que edita a artistas dedicados a la experimentación sonora y que ahondan en temas como el anticopyright.

Del 17 de mayo al 29 de julio de 2021 tuvo lugar la exposición que recogía estas experiencias y los recuerdos materiales de cada experiencia.

QUIOSCO CLANDESTINO

A critical encounter about self-publishing in its various forms

This project aims to share our experiences with artists, collectives and interested parties, with a view to constructing a common message and creating support networks that maintain a connection to the local. In this way, we can avoid relying on private funding, which is often incompatible with independent self-management. At the same time, we want to inspire new creators or collectives to engage with and take a critical view of the contemporary sociocultural context in their artistic processes.

This critical encounter took place in the months of May and June 2021 at Sala Amadís, the venue managed by the Instituto de la Juventud (Injuve), and revolved around five main themes:

Publishing. We wanted to underscore the difficulty of maintaining an underground culture through graphics, specifically fanzines. Participants included Amor de Primas, a small indie publisher of trans-feminist fanzines from Zaragoza; Ana Rodríguez with her self-publishing, illustration and tattooing project *Polvo eres*; and *Se acabó mi yuca*, a fanzine publishing platform whose content is based on decolonial poetics and aesthetics.

Radio. We invited two digital radios to challenge the current paradigm. Radio Relativa and La Maldita Radio are two collectives that highlight the

importance of radio as a channel for promoting contemporary and alternative music, ideas and cultural movements.

Cinema. We welcomed Íntima Fest and Ey! Existimos, two Madrid-based collectives dedicated to exploring alternative, feminist, low-cost cinema that shine a spotlight on women artists and provide opportunities for female authors to come together, supporting the role of women and non-binary persons in independent film creation.

Partying. We invited the Galician collective Comité x la Fiesta and Don't hit a lx Negrx, a group of dissident trans and migrant individuals. Inspired by a thought-provoking question—if existing nightlife spots are violent, why not counter-organise ourselves?—participants talked about living at night, the culture of celebration and partying, and how dissident bodies fit in.

Music. The encounters ended with a discussion of the alternative music industry led by Futuras Licenciadas, a Valencia-based label that produces and represents artists like Carlota, Morreo, Mejores Amigas, Julia Amor and Xenia, and Crystal Mine, a producer based in Burgos that records experimental sound artists who explore anti-copyright and other issues.

The results and material souvenirs of these experiences were presented in an exhibition held from 17 May to 29 July 2021.

► Fanzines. Mesa Redonda a cargo de Amor de Primas y Ana Rodríguez.
Foto: Leo D'Elío

► Mesa redonda a cargo de Amor de Primas y Ana Rodríguez.
Foto: Angie de la Lama

Angie de la Lama

Sevilla, 1996

Leo D'Elio

Madrid, 1999

Quiosco Clandestino nace en 2020 en el contexto post-pandemia desde una reflexión en torno a los circuitos culturales de los que las personas organizadoras formaban parte. Nace como una organización que apoya, co-gestiona y corresponde a artistas o personas interesadas en crear sus propios eventos o proyectos artísticos (*Nos separa el puente y el río*, de Laura Nadeszhda, Madrid 2021), a la vez que crean sus propios proyectos, como un taller de fanzines infantiles en las fiestas autogestionadas del 2 de Mayo en la Casa del Cura, Malasaña 2021, un taller-Lab de Herramientas Culturales, autogestión y ética de la cultura accesible, 2021, o *Sacudir Enjambres*, organizado por MUIPAV, MPECV

y el Doctorado de Humanidades, Artes y Educación de la UCLM en Cuenca.

Angie de la Lama y Leo D'Elio coordinamos una mini editorial autogestionada de fanzines y cassettes, YINA + EOL cuya publicación más relevante, *BLEDO*, recoge el trabajo de ilustradores y artistas de cómic contemporáneo y emergentes.

Angie de la Lama:

Web: angiedelalama.hotglue.me/

E-mail: angiedelalama@gmail.com

Leo D'Elio:

Web: leodelio.hotglue.me/

E-mail: leode95@gmail.com

CLÀUDIA ELIES Y BLANCA DEL RÍO

*About curls, confluences
and resonances*

ABOUT CURLS, CONFLUENCES AND RESONANCES

Proyecto expositivo de intercambio entre dos espacios.

El proyecto que estamos realizando gracias a las Ayudas Injuve es un intercambio expositivo entre dos espacios independientes. Ambos son lugares autogestionados por artistas y comisarios cuya funcionalidad es la de además ser espacios de trabajo, tener una programación propia de exposiciones y actividades de mediación. El proyecto que desarrollaremos se titula *About curls, confluences and resonances* y será una exposición dividida en dos capítulos en la que se entrelazan algunos de los trabajos de artistas de ambos espacios. La primera se desarrollará en ArtLacuna (Londres) y la segunda en FASE (L'Hospitalet de Llobregat).

Nos encontramos en un momento en el que no paran de iniciarse espacios independientes. Afrontamos este proyecto con la necesidad de aprender de estas nuevas lógicas de trabajo de manera colectiva e intentando que sean sostenibles. Pretendemos con ello también encontrar un espacio de reunión y confluencia

donde explorar modos de trabajar diferentes, abordar problemáticas que pueden resultar comunes, así como dialogar acerca de la sostenibilidad y autogestión.

A lo largo de este 2021 FASE tiene varios proyectos en marcha. En primer lugar, el equipo de educación y mediación está desarrollando junto a los jóvenes de la Asociación educativa Ítaca un proyecto que se titula *LARVA. Laboratorio audiovisual para futuros incipientes*, un taller de vídeo becado por el programa Art for Change de la Fundación La Caixa. También desarrolla periódicamente *Glutamato*, un programa para que los artistas residentes en el espacio puedan compartir los procesos artísticos que tienen en marcha. Por último, este año el espacio ha participado en la feria de arte SWAB con una exposición monográfica de uno de sus artistas residentes: Marc Herrero.

ABOUT CURLS, CONFLUENCES AND RESONANCES

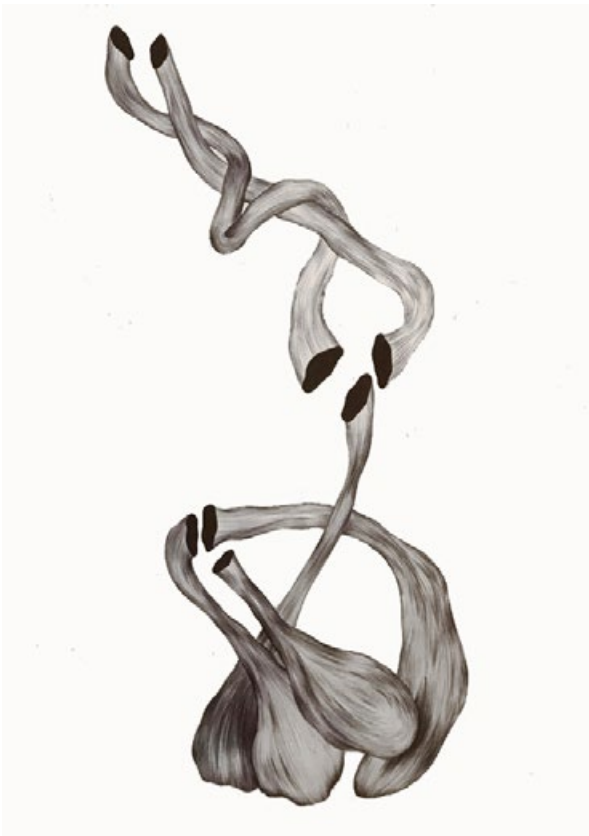
An exhibition exchange between two venues

The project we are producing thanks to the Injuve Grants is an exhibition exchange between two independent galleries. Both are workspaces run and managed by artists and curators that also programme their own exhibitions and mediation activities. Our project, titled *About curls, confluences and resonances*, will be a two-part exhibition combining selected works by artists from both venues. The first part will take place at ArtLacuna, London, and the second at FASE, L'Hospitalet de Llobregat.

Independent galleries are cropping up everywhere nowadays. This project was inspired by the need to learn from these new collective working logics and try to make them sustainable. In the process,

we also hope to find a space of meeting and convergence in which to explore different ways of working, address common issues and concerns, and talk about sustainability and self-management.

FASE has already launched several projects in 2021. Firstly, the education and mediation team is working with young people from the Ítaca educational association to develop a project called *LARVA. Laboratorio audiovisual para futuros incipientes*, a video workshop sponsored by Fundació La Caixa's Art for Change programme. It also regularly organises *Glutamato*, a programme that allows resident artists to share the creative processes in which they are immersed. Finally, this year the gallery will participate in the SWAB art fair with a solo show featuring one of its resident artists, Marc Herrero.

Neus Frigola. *Cebes*, 2020
Dibujos sobre papel. 60 x 40 cm

Clàudia Elies

Barcelona, 1990

Clàudia Elies es graduada en historia del arte por la Universidad de Barcelona y la Università degli studi di Bologna y en teoría del arte por Goldsmiths, University of London. Ha trabajado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) para la exposición *Poesía Brossa* y como coordinadora de la Galería Estrany-de la Mota.

Actualmente combina sus tareas de responsable del programa de Artes Visuales de Can Felipa con otros proyectos curatoriales y de pensamiento. Entre sus proyectos destacan: *A Script Proposal*, con Abel Jaramillo en la Galería Estrany-de la Mota en el marco de Art Nou (2018), *iPerder el tiempo y encima procurarse un reloj para este propósito!* en Can Felipa (2019), *Agencia en porvenir: no todos visibles nada transparente*, realizada en el marco de *ON Mediation: Platform on curatorship and research* en el Centre d'Arts Santa Mònica (2017).

E-mail: celiesoliveras@gmail.com

Blanca del Río

Sevilla, 1988

Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (US) y ha cursado el PEI, Programa de Estudios Independientes del MACBA (Barcelona, 2014-2016). Ha trabajado como gestora cultural en el Festival de Videoarte Loop Fair y en ArtsLibris. Es miembro co-fundadora FASE. Espacio de creación y pensamiento (L'Hospitalet de Llobregat, 2018). También ha llevado a cabo proyectos curatoriales como *Solo es verdad lo que sucede cada trescientas noches* (Galería Alarcón Criado, 2020-2021), *Un amplio pliegue, un largo tejido* (Galería Javier Silva, 2019), *Ante el Tiempo. Micro-relatos de resituación* (Programa Iniciararte, 2018), *Emociones Incendiarias* (Can Felipa 2018) o *Ne travaillez jamais* (Galería ADN Platform, 2016). Ha colaborado con instituciones como La Virreina Centro de la Imagen (Barcelona) o el MUSAC (León). También ha trabajado en el departamento de exposiciones del Museo Picasso de Barcelona, escribe para el Diario de Sevilla y textos para catálogos de artistas.

E-mail: blancadelrio88@gmail.com

FANDOGAMIA EDITORIAL

Fanternet

FANTERNET

Portal profesional de webcómic gratuitos en español.

Fanternet es un portal de webcómic gratuitos en castellano que arrancamos en 2019 con el lanzamiento de seis series, pero el proyecto ha crecido rápidamente y en la actualidad hay dieciséis series en activo y cerca de 2.000 páginas publicadas, sin contar con los proyectos que ya están en marcha y que formarán parte del proyecto muy pronto.

Todos los autores y autoras que publican en nuestra plataforma firman contratos de edición nada habituales en el sector, que llegan hasta un 20% del PVP de los libros. Cobran sus adelantos conforme entregan las páginas, bajo una política de *no crunching*, lo que significa que son ellos y ellas quienes deciden los tiempos de entrega y no se ven sometidos a ninguna presión extra. En la práctica esto representa una gran libertad creativa y unas retribuciones decentes: nuestros profesionales reciben de media entre 1.200 y 1.800 euros antes de que el cómic impreso exista siquiera. Por supuesto, una vez lanzados los tebeos en papel siguen percibiendo *royalties* por las ventas posteriores, de forma semestral.

Durante estos meses hemos aprendido mucho sobre los procesos de implantación en redes sociales, la segmentación del mercado por demografías, la fidelización de lectores en nuevas plataformas, el ajuste de tiradas y cómo sopesar el éxito de un cómic interpretando los datos de visitas,

comentarios y retornos. También hemos constatado que las publicaciones en Internet de forma gratuita aumentan el interés de los lectores, les descubren contenidos y favorecen unas ventas más potentes en el momento del lanzamiento en papel, ya que se trata de un producto que ya conocen.

Por eso desde mediados de 2020 adoptamos en nuestro servidor web un sistema de mecenazgo, a imitación de los populares *crowdfundings*, que denominamos Croufandos. Este sistema de preventa permite a los lectores/mecenas apoyar la edición de una obra de manera previa a su impresión y distribución.

En estos momentos tres webcómic del portal ya han tenido sus Croufandos: *Cartones Perros* (de Los Autores) y *Sácamelo Todo* (de Guillermo Lizarán), que vendieron más de mil copias en total en una campaña que recaudó más de 13.500 euros, y *Nada del Otro Mundo* (de Laurielle) tiene un Croufando que está finalizando en estos momentos y alcanzará más de 6.000 euros según nuestras previsiones.

Las Ayudas Injuve nos permitieron afrontar con un colchón de seguridad un momento muy delicado para el sector del libro, que estuvo en la cuerda floja durante todo el año 2020. Siguiendo nuestro compromiso de economía social, nuestros profesionales y proveedores siempre han cobrado

todas sus facturas en tiempo y forma adecuados, y las ayudas fueron un gran espaldarazo para ello, tanto en lo económico como en lo moral.

Fanternet planea estar en marcha durante mucho tiempo. Mientras escribo estas líneas hay nuevas obras a punto de ser publicadas y cada semana recibimos correos con webcómic que quieren formar parte de la plataforma. El trabajo de Fandogamia no es volcar sin más los contenidos que nos ofrecen los artistas, sino que les guiamos en su viaje creativo, desde el primer boceto hasta la comercialización, aportando toda nuestra experiencia de casi veinte años dedicados a los tebeos.

FANTERNET

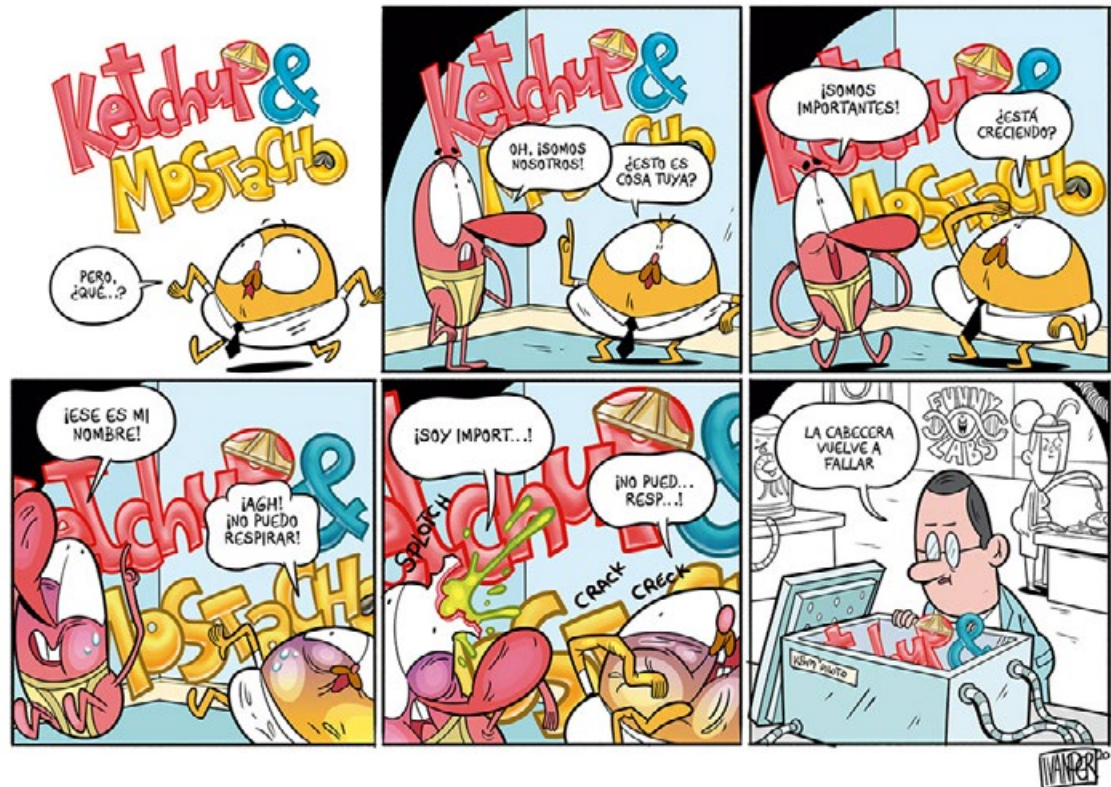
Professional portal of free webcomics in Spanish

Fanternet is a portal for free webcomics in Spanish that we launched in 2019 with the release of six series. The project has grown rapidly and now boasts sixteen active series and nearly 2,000 posted pages, not counting the projects that are currently in the works and will soon be uploaded.

All the authors who publish on our site sign contracts that are quite rare in the publishing industry, giving them as much as 20% of the book's retail price. They are paid advances as they deliver pages, under the terms of a "no crunching" policy, which means that they set the deadlines and are not pressured by anyone but themselves. In practice, this gives them great creative freedom and decent earnings: our professionals receive between 1,200 and 1,800 euros before the printed comics even exist. Of course, once the comics are released on paper, they continue to receive royalties for all subsequent sales, paid twice a year.

Over these months, we've learned a lot about social media marketing, demographic market segmentation, winning and keeping loyal readers on new platforms, calculating print runs and gauging a comic's success based on online traffic, comments and feedback. We've also found that free online publications catch the interest of readers, expose them to new content and boost sales when the comics are released in print, as they are already familiar with the product.

For this reason, in mid-2020 we created a crowdfunding-style sponsorship system on our website which we call "Croufandos". This system allows readers/patrons to support the publication of a work before it is printed and distributed.

► Una página de Fanternet.
Autor: Ivanper

So far, three webcomics on the portal have already benefited from “Croufandos”: *Cartones Perros* (by Los Autores) and *Sácamelo Todo* (by Guillermo Lizarán), which sold over a thousand copies in a campaign that raised more than 13,500 euros, and *Nada del Otro Mundo* (by Laurielle), whose “Croufando” is currently nearing completion and expected to bring in over 6,000 euros.

The Injuve Grants gave us a much-needed safety net at a very difficult time for the publishing industry, which barely survived the challenges of 2020. Honouring our commitment to social economics, our professionals and suppliers have always been paid well and on time, and the grants were an invaluable source of both financial and moral support in this regard.

Fanternet plans to be active for many years to come. At the time of writing, several new works are about to be published, and every week we receive emails from webcomic artists who want to join our platform. However, Fandogamia does not simply upload the content submitted by artists; we guide them on their creative journey, from the first sketch to the final sale, giving them the benefit of our nearly twenty years of experience in the comic business.

Fandogamia Editorial

Pedro F. Medina. Valencia, 1986

Manuel Torres. Palma de Mallorca, 1985

Autores y autoras: Ivanper, Sergi Jiménez, David Pérez, Michael Perrinow, Sara Cepeda, Rubén Solas, Carlotus, Manuel Álvarez, Sara Jotabé, Carles Ponsí, Álvaro Terán, Joaquín Guirao, Ulises Lafuente, Laurielle, Guillermo Lizarán, Cristian Timoneda, Iván Roca, Twisted Booties, Stephen Hausdorff, Kalitro, Repelux, Gancho, Fleibur, Zirú, Fran, Josep Busquet, Yayu, Henar Torinos, Nuria Velasco.

Estudios universitarios en Periodismo y Bellas Artes, respectivamente, por la Universidad de Valencia, aunque nuestra verdadera escuela ha sido autoeditar fanzines desde 2003 bajo el sello Studio Kat, hasta la creación de Fandogamia en 2013.

Como Studio Kat, en su momento, nos llevamos dos premios a Mejor Fanzine por *Katz* (Salón del Manga de Barcelona 2011, Expocomic 2012) y por *Malditos Templarios* (Salón del Manga de Barcelona 2013).

Como Fandogamia Editorial hemos recibido dos Ayudas a la Modernización de las Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deportes por el proyecto Fanternet (2019

y 2020). Nuestras ediciones se han llevado premio a Mejor Manga Español por *Corazón De Melón* (Xian Nu Studio, Salón del Manga de Barcelona 2015) y a Mejor Manga Josei por *Mi Experiencia Lesbiana Con La Soledad* (Kabi Nagata, Salón del Manga de Barcelona 2018).

Desde el año 2013 hemos publicado más de 120 cómics en papel, tanto de autoría española como de licencias internacionales. Algunos de los más destacados son *Giant Days*, de John Allison, Lissa Treiman y Max Sarin, (Boom Box); *Perrinowmicon*, de Michael Perrinow (Fandogamia), o *La Novia era un Chico*, de Chii (Akane Shinsha).

Web: fandogamia.com
IG y TW: @fandogamia

TERESA FERNÁNDEZ-PELLO

Post-Evolution World

POST-EVOLUTION WORLD

Diseño para una nueva mitología del progreso.

Post-Evolution World es un proyecto de diseño que trata de dar forma a una nueva mitología sobre el sentido de la evolución y el progreso humanos, una visión diferente del mundo que habitamos en la que nuestra especie se enfrenta a sí misma como fuerza indisolublemente creadora-destructora. Capaz de superar las limitaciones propias y expandir sus posibilidades vitales más allá de una naturaleza primitiva, los avances del ser humano caminan de la mano de su gran capacidad de destrucción y corrupción. En última instancia, esta capacidad de destrucción se vuelve en contra del mismo ser humano, puesto que termina afectando el medio ambiente y entorno social necesarios para la supervivencia de su propia especie.

Este mundo post-evolutivo se constituye a través de una colección de objetos a medio camino entre el ready-made tecnológico y la reconversión de residuos y desechos en material de construcción, piezas que aglutinan artefactos altamente avanzados tecnológicamente sobre estructuras de desperdicio y basura.

Morfológicamente, estos objetos recuerdan a diseños del pasado pero, a la vez, parecen provenir de lugares y tiempos totalmente extraños; se reconocen en ellos piezas y fragmentos de un pasado reciente, e incluso elementos contemporáneos, recombinados y transformados en objetos insólitos. Muchas veces asemejan

estructuras biológicas, incluso formas del propio cuerpo humano. Sin pretenderlo, pueden resultar inquietantes o turbadores, pero a la vez ofrecen al espectador algún tipo de uso o función.

De este modo, los diseños de *Post-Evolution World* actúan como una metáfora de la naturaleza cíclica del progreso humano y sus inherentes contradicciones. A la vez, también indagan en la capacidad de adaptación y supervivencia que subyace a toda forma de progreso humano, así como en la repetición sin fin de este proceso.

En la actualidad el proyecto *Post-Evolution World* se encuentra en desarrollo, tras medio año trabajando en él desde que recibí la ayuda. Yo me encuentro compaginando mi práctica profesional como diseñadora y docente junto con estudios de Máster en Contextual Design por la Design Academy of Eindhoven (Países Bajos), los cuales he aprovechado para ampliar y desarrollar el marco teórico sobre el que se apoyan los diseños de mi proyecto realizado gracias a las Ayudas Injuve. Gracias a ellas he podido llevar a la práctica y ejecutar propiamente muchas de las ideas que han surgido con mi investigación teórica durante el primer año de máster. De forma natural, mi propuesta de tesis para el programa de Contextual Design y el proyecto de producción de obra realizado con las Ayudas Injuve han acabado

influyéndose mutuamente, lo que ha hecho que ambas crezcan y se fortalezcan durante el proceso.

Para finales de 2021 presentaré *Post-Evolution World* públicamente, dividido en dos partes. Por un lado, estoy preparando un proyecto expositivo para mostrar públicamente la obra producida, que se formalizará en una colección de objetos dispuestos como un conjunto-escena alrededor de la cual el espectador pueda pasear, al estilo de un *tableau vivant*. Por otro lado, también preparo una presentación para el trabajo de investigación teórica que hay detrás del proyecto en forma de publicación escrita. Para ambas propuestas estoy trabajando con diversas organizaciones entre España y los Países Bajos, como el Institute for Postnatural Studies en Madrid o la Design Academy of Eindhoven misma.

POST-EVOLUTION WORLD

Design for a new mythology of progress

Post-Evolution World is a design project that attempts to shape a new mythology about the meaning of human evolution and progress, a different vision of the world we inhabit, where

our species confronts itself as a simultaneously creative and destructive force. We humans are capable of overcoming our own limitations and expanding our living possibilities beyond those offered by primitive nature, yet our progress goes hand-in-hand with our immense capacity for destruction and corruption. Ultimately, this destructive ability turns against us, as it ends up harming the environment and the social fabric we need to ensure our survival as a species.

This post-evolution world is expressed as a collection of objects, halfway between technological readymades and waste turned into construction material, pieces that combine cutting-edge tech devices with structures made of detritus and rubbish.

Morphologically, these objects recall designs from the past, but they also seem to come from utterly alien times and places, incorporating bits and fragments of a recent past as well as contemporary elements that have been reassembled and turned into strange, unfamiliar objects. They often look like biological structures or even human body parts. They may strike viewers as unsettling or disturbing, without meaning to, but they also serve some purpose or function. Thus, the designs of *Post-Evolution World* act as a metaphor for the cyclical nature of human progress and its inherent contradictions.

▲
Post-Evolution World - The Candelabra, 2020.
 Candelabro a partir de materiales de deshecho.
 36 x 30 x 12 cm. Foto: Teresa Fernández Pello

At the same time, they explore the ability to adapt and survive that underlies all human progress, as well as the endless repetition of this process.

I have been working on *Post-Evolution World* for half a year after receiving the grant, and it is now well underway. I am currently combining my professional activity as a designer and teacher with master's level studies in Contextual Design at the Design Academy of Eindhoven (the Netherlands), which have helped me to expand on and develop the theoretical foundations of the designs I am using in the project supported by the Injuve Grants. Thanks to the grants, I have been able to put many of the ideas that came to me while doing research in the first year of my master's course into practice. My proposed thesis for the Contextual Design

programme and the project produced with the help of the Injuve Grants have naturally ended up influencing each other, enriching and strengthening them both in the process.

At the end of 2021 I will publicly unveil *Post-Evolution World*, divided into two parts. On the one hand, I am preparing an exhibition to show the work I have created, a collection of objects arranged as a kind of set that visitors can walk around, rather like a *tableau vivant*. On the other, I am preparing a presentation of the theoretical research work behind the project in the form of a written publication. In both cases, I am working with various organisations in Spain and the Netherlands, such as the Institute for Postnatural Studies in Madrid and the Design Academy of Eindhoven.

▲
Post-Evolution World - The Sanctuary, 2020.
Instalación con diversas piezas.
500 x 500 x 500 cm. Foto: Teresa Fernández Pello

Teresa Fernández-Pello

Madrid, 1992

Me gradué en 2015 en Diseño de Producto por la Escuela Superior de Diseño de Madrid, habiendo completado un curso académico en la Akademia Sztuk Pięknych w Gdansk gracias a una Beca Erasmus. Actualmente curso estudios de máster en Contextual Design en la Design Academy of Eindhoven.

He participado en exposiciones como *Windows of Design en Alhambra Berlín* (2020), *Neo2 Designers Awards Show* en Monkey Garage (Madrid, 2020), *Liminal Encounters* en Panoramah! (2020), *Falling sites* en Aparador cuchilla (2019), *MxM* en Moneo Brock (Madrid 2019), *Ese objeto del deseo* en IKB 191 (2019), *Mujer, Florero* en Di_mad Matadero (Madrid 2019), *Mujer, Objeto* en Casabanchel (2018) y en ferias de diseño internacionales como la International Biennale of Artistic Ceramics of Aveiro en el VAA IDPool Show (2017) o la DMY Berlin en The Amazing Crocodile (2017).

También he comisariado de forma independiente diversas exposiciones sobre diseño como *Ventilator Sale* en

WanderingOnes (2020), *Liminal Encounters* en Panoramah! (2020), *Mujer, Florero* en Di_mad Matadero (2019) o *Mujer, Objeto* en Casabanchel (2018).

Mi trabajo se ha publicado en medios como Vogue Business, Domus, Sight Unseen, Pin Up Magazine, NEO2, AD, Diseño Interior, Diario Design, Magaceen, Room Design, El País, 25 gramos o Disseny CV. También a través de mi participación en coloquios y debates como *Mobiliario Español de los 50-70* en el COAM (2020), *Trash aesthetics* y *diseño postindustrial* en la ESD Madrid (2020), *Diseño y género* en Di_mad Matadero (2019) o *Encuentros hacia la materialización* en T- Magazine España (2019).

Entre las becas y premios que he recibido se encuentran las *Ayudas Injuve* (2020) y el *Neo2 Design Award a Talento Emergente* (2019). También becas de residencia e investigación como la del *Boisbucht Residency Programme* junto al Institute for Postnatural Studies (2020) o la *VAA International Design Pool* (2017).

RAQUEL G. IBÁÑEZ

Silencio oscuro
de los grandes troncos

▲
Silencio oscuro de los grandes troncos, 2021
Imágenes de la exposición. Foto: Sue Ponce

SILENCIO OSCURO DE LOS GRANDES TRONCOS

Proyecto curatorial para la Sala Amadís.

El proyecto que he realizado gracias a las Ayudas Injuve es *Silencio oscuro de los grandes troncos*, una exposición realizada en la Sala Amadís del 11 de noviembre de 2021 al 14 de enero de 2022 con obras de Álvaro Valls, Carmen Main, Irati Inoriza, Judit Adataberna, María Medem, Mónica Mays y Raisa Maudit.

El título de esta exposición remite a una imagen enigmática –secreto y sigilo–, de temporalidad ambivalente, entre lo atávico y lo contemporáneo. Convoca un paisaje inconcreto, abierto al dictado de nuestros sentidos. Dicha frase es un extracto de una conferencia en torno a la creación poética y la imaginación. En ella se rechaza la idea de una imaginación pura o aislada de todo contacto con la realidad material que nos envuelve. Así, la combinación de imaginación e intuición construye la metáfora y el poema surge de la intersección entre ellas, de la capacidad para observar los misterios que nos conforman y que operan, también, en nuestra cotidianidad.

Este proyecto curatorial quiere explorar ese gesto integrador entre la imaginación y la intuición, cómo se elaboran y proponen nuevos modos de entender y crear mundo a través de la revisión de la realidad que nos circunda, así como la recuperación y resignificación de aquellos relatos del pasado y prácticas menores que han sido desplazadas por una epistemología científicista.

En la sala encontramos las esculturas de Mónica Mays, que nos invitan a ahondar en el origen y el recorrido de sus materiales hasta instalarse en este espacio y que se relacionan con la estética Neobarroca y las estructuras ornamentales del interior del Museo Romántico de Oporto filmado por Raisa Maudit en su *He aquí la marcha de las cosas*, un video ensayo que alude a las presencias invisibles en una casa que respira. Esas presencias también las estudia Carmen Main, en un proceso de recuperación de rituales y grimorios domésticos. Contextos familiares son los entornos en los que Judit Adataberna ha desarrollado su serie fotográfica *Encantamientos*, fundamentada en la quietud como espacio de exaltación mística. Un imaginario de “lo ancestral” que aparece, a su vez, en el video de Irati Inoriza, *Ejercicios a Ofelia*.

El agua es un elemento que atraviesa las piezas de María Medem y Álvaro Valls. Concebido como un libro de imágenes a modo de relatos autoconclusivos, María utiliza el agua para mostrar una serie de ejercicios imposibles. En el caso de Álvaro, su instalación sonora parte de la exploración de Júpiter y una de sus lunas de hielo, Europa, confrontando la noción temporal de los ciclos lunares con los modos de vida actuales.

En los próximos proyectos, como he venido haciendo hasta el momento, seguiré trabajando desde la *performance*, la instalación, el sonido,

el diseño gráfico o la escritura para aproximarme al estudio de distintos temas que me obsesionan e interrogan, como son la experiencia onírica, la invisibilidad y/o el acto de desaparecer, los espacios de suspensión o limítrofes de la conciencia como formas de conocimiento y aprendizaje no formal.

SILENCIO OSCURO DE LOS GRANDES TRONCOS [DARK SILENCE OF THE GREAT TRUNKS]

A curatorial project for Sala Amadís

The project I produced thanks to the Injuve Grants is *Silencio oscuro de los grandes troncos* [Dark Silence of the Great Trunks], an exhibition held at Sala Amadís from 11 November 2021 to 14 January 2022, with works by Álvaro Valls, Carmen Main, Irati Inoriza, Judit Adataberna, María Medem, Mónica Mays and Raisa Maudit.

The show's title conjures up an enigmatic image—secrecy and stealth—of ambivalent age, somewhere between the atavistic and the contemporary. It summons an indefinite landscape, open to the dictates of our senses. The phrase was taken from a lecture on poetic creation and imagination, in which the speaker rejected the notion of “pure” imagination as something entirely cut off from the tangible reality that surrounds us. The combination of imagination and intuition constructs the metaphor, and poetry is the product of their intersection, of the ability to observe the mysteries that shape us and also affect our everyday reality.

This curatorial project aimed to explore that integration of imagination and intuition, how new ways of understanding and shaping the world

are devised and proposed by revising the reality around us, and the recovery and resignification of those tales from the past and lesser practices that have been displaced by a scientific epistemology.

The gallery contained sculptures by Mónica Mays, which invited us to explore the origins of her materials and the path they travelled to end up in that space. These tied in with the neo-Baroque aesthetic and ornamental structures of the interior of the Romantic Museum in Porto filmed by Raisa Maudit in her *He aquí la marcha de las cosas* [Thus Is the Way of Things], a video essay that alludes to the invisible presences in a living, breathing house. Those presences were also studied by Carmen Main, in a process of reviving domestic grimoires and rituals. Judit Adataberna developed her photography series *Encantamientos* [Enchantments] in familiar settings, exploring quietude as a space of mystical exaltation. This imagery of “the ancestral” also appeared in the video *Ejercicios a Ofelia* [Exercises for Ophelia] by Irati Inoriza.

The element of water flowed through the works of María Medem and Álvaro Valls. Presenting a book of images that tell self-conclusive stories, María used water to show a series of impossible exercises. In Álvaro's case, his sound installation was based on an exploration of Jupiter and one of its ice moons, Europa, comparing and contrasting the temporal notion of lunar cycles with modern ways of life.

In my future projects, as I have been doing up until now, I will continue to work with performance, installation, sound, graphic design and writing in order to explore different themes that obsess and appeal to me, such as the dream experience, invisibility and/or the act of disappearing, and spaces of borderline or suspended consciousness as gateways to informal learning and knowing.

Silencio oscuro de los grandes troncos, 2021
Imágenes de la exposición. Foto: Sue Ponce

Raquel G. Ibáñez

Madrid, 1989

Artista y curadora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Mi práctica tiene como base una importante labor de investigación artística y la experimentación con distintos formatos y formas de hacer que establecen lenguajes propios para cada proyecto, por lo que tanto mi producción como artista, o mi trabajo como curadora no se disuelven sino que dialogan bajo un mismo espacio de inquietudes e intereses.

Como curadora he comisariado *La tierra tiembla y Tensar la carne* (TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2017), *Enter the Sadness* (Storm and Drunk, 2018-2019), *Nodo Invisible*, un festival de música experimental realizado para Intermediae Matadero Madrid (2018-2019), *Ex Libris* en MIAC Lanzarote (2019-2020) y *Cosas que nunca sucedieron pero existen desde siempre* como propuesta ganadora de Inéditos 2020 para La Casa Encendida. Durante 2021 llevé a cabo *Eigengrau* en Storm and Drunk y *Silencio oscuro de los grandes troncos* en la Sala Amadís como proyecto curatorial seleccionado en la convocatoria de Ayudas Injuve a la Creación Joven 2021.

Mis textos se han publicado para diferentes proyectos y propuestas editoriales. Entre los proyectos de investigación se encuentran *Programa sin créditos en modo celebración* (Ediciones Asimétricas), *Educa 2020* (Tabacalera Promoción del arte), *Conectores. Prácticas culturales en contexto* (Fundación Pedro Cabrera); catálogos como *Generación 2019* (Fundación Montemadrid), *Inéditos 2020* (Fundación Montemadrid), *U* (Continuo / Zapadores Ciudad de las artes); textos expositivos como *Tienes que escribirla unay otra vez, y otra* (Davinia V. Reina en Galería Nueva) o *Caen sílabas negras* (Julia Llerena en Sabrina Amrani).

Cuento con experiencia en el ámbito de la mediación, gestión y producción cultural en espacios como la Sala Amadís o la Central de Diseño; para asociaciones como DIMAD y Espacio Cruce; instituciones públicas como Injuve, UCM o la Comunidad de Madrid y empresas como Pista34. De 2016 a 2020 he sido parte del equipo de coordinación técnica y montajes expositivos en la Central de Diseño de Matadero Madrid.

Web: raquelgibanez.com

IG: @raquelgibanez

AINHOA HERNÁNDEZ ESCUDERO Y ANDREA RODRIGO

Saliva - el estudio

SALIVA – EL ESTUDIO

*Festival-publicación online en torno a prácticas contemporáneas
en el marco de la coreografía y la danza.*

Saliva – el estudio es un encuentro que experimenta con la mezcla de tres formatos: un festival escénico, un espacio de estudio colectivo y una publicación. Esta propuesta surge a partir de la necesidad de reflexionar sobre el contexto actual de las prácticas artísticas contemporáneas y de comprender las urgencias, deseos y pensamientos que se están produciendo en el marco de la coreografía y la danza en la actualidad.

Saliva – el estudio es la segunda materialización de nuestro proyecto de investigación curatorial de largo recorrido *Saliva*. La primera materialización fue un programa de actividades públicas, que también incluyó un grupo de estudio, una radio y una exposición, y tuvo lugar en CentroCentro de Madrid entre octubre de 2018 y enero de 2019.

Saliva – el estudio trata de generar pensamiento desde dentro de la práctica coreográfica y producir escena al acoger prácticas y discursos de artistas de nuestra generación del contexto local e internacional.

SALIVA – EL ESTUDIO [SALIVA – THE STUDY]

Online festival/publication about contemporary practices in choreography and dance

Saliva – el estudio [Saliva – The Study] is an initiative that experiments with a blend of three formats: a performing arts festival, a collective study space and a publication. This idea sprang from the need to reflect on the current situation of contemporary artistic practices and understand the urgencies, desires and thoughts that are surfacing in the field of choreography and dance today.

Saliva – el estudio is the second instalment of our long-term curatorial research project *Saliva*. The first was a programme of public activities that included a study group, a radio show and an exhibition and took place at CentroCentro in Madrid between October 2018 and January 2019.

Saliva – el estudio aims to think about choreographic practice from within and offer a platform where artists of our generation can share their practices and messages in a local and global context.

Ainhoa Hernández Escudero

Madrid, 1989

Andrea Rodrigo Rivero

Madrid, 1992

Saliva es un proyecto desarrollado por Ainhoa Hernández Escudero y Andrea Rodrigo Rivero. Juntas pensamos en dispositivos de complicidad y otras formas de crear sentidos y sensibilidades. Participamos en contextos como Performing Arts Forum-PAF (Francia) y colaboramos con Valentina Desideri & Corazon del Sol. Nos interesamos por la coreografía contemporánea y la investigación curatorial y artística. Ambas tenemos formación en estudios de Filosofía y Coreografía y hemos trabajado en el equipo de producción de festivales y espacios de danza. Esto nos hace poner especial atención en la infraestructura, ya que tratamos de encontrar formas de hacer posibles las cosas mediante la creación de contextos en los que compartir prácticas.

Juntas también hemos colaborado con otros proyectos como *Cale, cale, cale! Caale!!!* comisariada por Juan Canela en Tabakalera, *A Possible Strength: Towards a Poetics of Living Together* comisariada por Alfredo Aracil en el Museo Reina Sofía y *Elsewhere & Otherwise* en PAF. Desde 2020 llevamos a cabo el proyecto *Conspiracies To Come* –junto con Adriano Wilfert Jensen– que ha recibido el apoyo de Nordisk Kulturfond 2020.

Desde 2016 hemos estado involucradas en una investigación a largo plazo que se materializa en una variedad de formatos. Este trabajo surge del deseo de articular una serie de preocupaciones y posiciones compartidas desde la complicidad, entendida como una forma de sociabilidad radical que nos hace acompañarnos al ponernos en riesgo, y del

interés por encontrar prácticas y estructuras que permitan producir y acompañar otros tipos de conocimiento, formas de convivir y trabajar juntas que involucren lo sensible. Este proyecto recibió el apoyo de las Becas de Residencia en el Extranjero para Jóvenes Artistas y Comisarios de la Comunidad de Madrid. Una de las articulaciones del proyecto fue un programa de actividades públicas, que también contó con un grupo de estudio, una radio y una instalación que tuvo lugar en CentroCentro, Madrid, entre octubre de 2018 y enero de 2019.

Ainhoa Hernández:
IG: @noixih

Andrea Rodrigo:
IG: @andrearrr__

ABEL JARAMILLO

Heredar la ruina

▲
Heredar la ruina, 2021. Still de vídeo

HEREDAR LA RUINA

Proyecto sobre territorio y memoria.

Heredar la ruina es el proyecto que estoy desarrollando en la modalidad de Artes Visuales, línea de producción de obra de las Ayudas Injuve. Con este proyecto trato de poner en relación diferentes emplazamientos que conforman un relato periférico sobre espacios invisibles, restos presentes y ruinas futuras: un pueblo sumergido bajo un embalse y unas ruinas romanas trasladadas piedra a piedra; unos dólmenes que emergen y desaparecen según el nivel del agua; un complejo agrario construido y abandonado en un lapso de 20 años; el proyecto fallido de una central nuclear y un complejo de lujo en una isla en mitad de un embalse y amenazado con ser demolido. A partir de estos lugares, planteo generar *un archivo otro* de historias vinculadas a estos espacios que van generando capas de conflictos y tensiones entre cuerpos y lugares. Algunas de las cuestiones que se desprenden de estas historias atraviesan la economía, el impacto medioambiental, el trabajo y la memoria. De esta forma, se traza una narración que deambula entre el ensayo de ficción y el documental experimental, desbordándose hacia una práctica instalativa, donde el objeto, el texto y la imagen conforman partes del relato. Se trata de un proyecto que se materializará en diferentes vías de trabajo a partir de la visita a estos lugares,

generando un ensayo sobre la memoria que heredamos y cargamos en la espalda, sobre las ruinas que nos conforman y las piedras que llevamos en los bolsillos.

A partir de estas historias y lugares, *Heredar la ruina* se configura como un proyecto de investigación, archivo y ficción sobre cómo estos espacios configuran diferentes relatos que atraviesan diferentes capas de la historia para asentarse en problemáticas actuales. En este sentido, planteo un recorrido narrativo por estas ruinas como dispositivo para construir otras memorias. El objetivo del proyecto es abordar esta premisa a través de diferentes formatos, construyendo una narración audiovisual que entrelaza registros de los diferentes lugares con acciones, textos y material de archivo. Pensar la ruina como herencia, como paisaje y memoria. Pensar los lugares que fueron promesa de grandes cambios estructurales en la economía y la industria como estructuras cubiertas de ceniza, espacios en pausa, lugares que ocultan otros lugares, ruinas mutables y fantasmas compartidos.

Actualmente me encuentro desarrollando el proyecto a través de la recopilación de materiales

y realizando diferentes registros en varias localizaciones. Con el apoyo de las Ayudas Injuve he podido realizar un trabajo de campo en los diferentes espacios que atraviesan el proyecto. Este recorrido por los diferentes emplazamientos me ha permitido conocer en mayor profundidad algunas de las problemáticas planteadas, así como registrar el estado actual de estos espacios. A partir de este material continuaré desarrollando y formalizando el proyecto a lo largo del presente año. La exhibición del proyecto está prevista para 2022 en la Sala Amadís, dentro de la exposición de los proyectos beneficiarios de las Ayudas Injuve.

HEREDAR LA RUINA [INHERITING RUINS]

A project about territory and memory

Heredar la ruina [Inheriting Ruins] is the project I am developing thanks to an Injuve Production Grant. In it, I try to connect different locations that weave a peripheral narrative about invisible spaces, present remains and future ruins: a town submerged under a reservoir and Roman ruins moved stone by stone; dolmens that appear and disappear depending on the water level; a farm built and abandoned within a 20-year period; the failed plan to build a nuclear power station; and a luxury resort on an island in the middle of the reservoir under threat of demolition. I use these locations to create “another archive” of stories about them that generate layers of conflict and tension between bodies and places. Some of the questions raised in these stories have to do with the economy, environmental impact, labour and memory. The result is a narrative that oscillates between fictional essay and experimental documentary and overflows into an installation

where object, text and image are all part of the story. The project will materialise in different ways inspired by visiting these places, giving rise to an essay about the memory we inherit and bear on our shoulders, the ruins that shape us and the stones we carry in our pockets.

Building on these stories and places, *Heredar la ruina* takes the form of a research project, archive and fictional account about how such spaces embody various narratives that pass through different layers of history and address present-day issues. Essentially, I want to use my narrative tour of these ruins as a device for constructing other memories. The goal is to do this in different formats, creating an audiovisual storyline that connects images of different places with actions, texts and archive material. To think about ruins as inheritance, as landscape and memory. To think about the places that once promised great structural transformations of economy and industry as ash-covered structures, spaces on standby, places that conceal other places, mutable ruins and shared ghosts.

I am currently compiling material and recording at several locations for this project. Thanks to the Injuve Grants, I was able to do fieldwork in the different places I chose to document. Visiting these locations gave me a deeper understanding of the issues surrounding them and allowed me to capture them in their current condition. I will use this material to continue developing and fleshing out the project over the rest of the year. It will be presented in 2022 at Sala Amadís in the exhibition of projects that benefited from Injuve Grants.

►
Heredar la ruina, 2021
Stills de vídeo

Abel Jaramillo

Medina de las Torres, Badajoz, 1993

Me gradué en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha en 2015, realizando una estancia en la Universidade de Lisboa (Portugal) entre 2013 y 2014. En 2016 realicé un máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo en la Universidad del País Vasco. Desde entonces desarrollo mi trabajo en un interés por las grietas de la historia, la relación entre relatos, territorios, márgenes y periferias y las tensiones políticas que se proyectan en lo cotidiano.

He mostrado mi trabajo en exposiciones individuales en el Centro Federico García Lorca (Un sonido negro, Granada, 2020), Galería Fran Reus (*El protagonista es el fuego*, Palma, 2019), Galería Estrany - de la Mota (*A script proposal*, Barcelona, 2018), Hypercorps (*Another script proposal*, Bruselas, 2018) y Galería Aldama Fabre (*El fin de una expedición*, Bilbao, 2017).

De manera colectiva he participado en exposiciones en diversos centros de arte y galerías como La Térmica (Málaga, 2020), Centre d'Art Lo Pati (Ampostá,

2020 y 2018), Fabra i Coats (Barcelona, 2019 y 2017), Can Felipa (Barcelona, 2019), Sala Amadís (Madrid, 2019), Casal Solleric (Palma, 2019), MAC (A Coruña, 2018), La Capella (Barcelona, 2018), Galería Fran Reus (Palma, 2018), Galería Francesco Pantaleone (Palermo, 2018), Fundación BilbaoArte (Bilbao, 2016), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria, 2016) o CentroCentro (Madrid, 2016).

He sido beneficiario de premios y becas como Premio Fundación Banco Sabadell AES20 (2020), Ayudas Injuve (2020 y 2017), Cultura Resident (2020), FACBA (2019) o Beca de formación Open Studio - Comunidad de Madrid (2018). También he realizado residencias artísticas en diferentes ciudades como Alicante (Las Cigarreras, 2020), Málaga (La Térmica, 2020), Lisboa (Hangar, 2018), Bruselas (Hypercorps, 2018), Palermo (Ruber Contemporanea, 2018) o Bilbao (Fundación Bilbao Arte, 2016).

Web: abeljaramillo.es

IG: @abeljaramillo

REBECA LAR

El paseo

▲
Percorridos, 2021 (detalle). Fotografías instantáneas. 8,5 x 5,5 cm

EL PASEO

*Una revisión desde el arte de la represión
y la violencia franquistas en Pontevedra.*

El proyecto que he desarrollado gracias a las Ayudas Injuve se titula *El paseo*. Ha sido un proceso que me ha permitido abandonar, en cierto modo, los trabajos que habían ocupado mi trayectoria artística en los años anteriores. Partiendo de un inspirador recuerdo familiar, a lo largo de 2021 he indagado en el concepto de territorio, redescubriendo lugares de represión y violencia en mi entorno, el contexto gallego y, concretamente, la provincia de Pontevedra. Como una suerte de sinécdoque visual, con este trabajo he querido reflexionar sobre la capacidad connotativa de los elementos vegetales todavía presentes en estos espacios, a la par que he tratado de realizar un homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura española.

A través del título ofrezco claves conceptuales al espectador, aludiendo a la expresión eufemística *dar a alguien el paseo*, una construcción que el diccionario describe como 'trasladarlo a un lugar para matarlo'. En este sentido, las obras resultantes funcionan como recordatorio, como una reflexión sobre el recuerdo individual y colectivo, una apuesta atemporal por la libertad y un compromiso de hacer memoria. *El paseo* es además una declaración de intenciones y un deseo de cambiar de rumbo que se ha materializado en la búsqueda de nuevos discursos, técnicas y materiales.

Actualmente estoy profundizando en las temáticas iniciadas gracias a la realización de *El paseo*. En este sentido, se puede decir que las Ayudas Injuve han supuesto un punto de inflexión en mi trayectoria artística, puesto que me han servido para explorar nuevos caminos conceptuales a los que no habría llegado sin ese apoyo económico y profesional. También me encuentro realizando una serie de proyectos en los que conjugo la perspectiva feminista con la memoria histórica, explorando el modo en que afectó el periodo dictatorial a las mujeres gallegas.

A medio y largo plazo espero seguir trabajando no solo con los conceptos iniciados este año, sino también con las técnicas utilizadas para la realización del proyecto *El paseo*. Los recursos de *ecoprint* y *frottage* aportan resultados formales interesantes, pero también implican cuestiones conceptuales que exploraré en trabajos futuros. Con todas estas ideas, participaré en 2022 en muestras colectivas con obras centradas en la memoria histórica. También para 2022 está planteada una exposición individual que recogerá las nuevas temáticas y, sobre todo, los experimentos derivados del proceso artístico llevado a cabo para el proyecto de Injuve.

EL PASEO [THE WALK]

A survey of Francoist repression and violence in Pontevedra through the lens of art

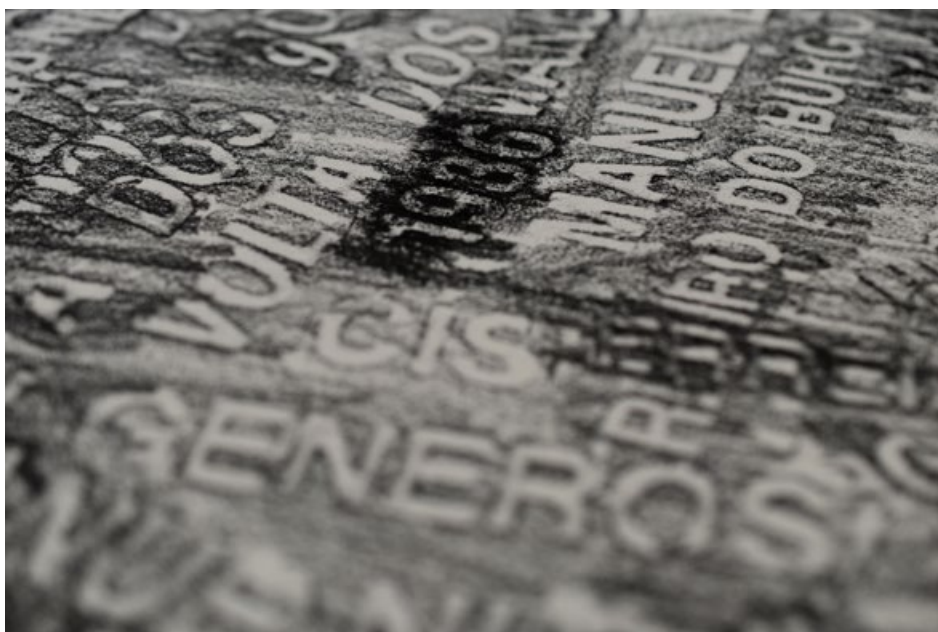
The project I created thanks to the Injuve Grants is titled *El paseo* [The Walk]. In a way, this process allowed me to abandon the type of works I had been making previously. Inspired by a family memory, over the course of 2021 I have investigated the concept of territory, rediscovering places of oppression and violence in my native region of Galicia and specifically in the province of Pontevedra. As a kind of visual synecdoche, in this work I wanted to reflect on the connotative capacity of the plants that still survive in those places, while also paying tribute to the victims of the Spanish Civil War and the Franco dictatorship.

The title offers viewers a conceptual clue by alluding to the expression *dar a alguien el paseo* (“take someone for a walk”), a euphemism for taking a person away to be killed. In this respect, the pieces serve as reminders, reflections on individual and collective memory, a timeless tribute to freedom and a commitment to actively remember. *El paseo* is also a statement of intent,

expressing my desire for a change of course that has prompted me to explore new discourses, media and materials.

I am currently continuing to investigate the themes that came to my attention while creating *El paseo*. It would be safe to say that the Injuve Grants marked a turning point in my artistic career, as they allowed me to explore new conceptual paths which I would not have found without that financial and professional support. I am also working on a series of projects that combine a feminist perspective with historical memory, exploring how the dictatorship affected Galician women.

In the medium and long term, I hope to continue expanding on the concepts I have begun to address this year and further develop the techniques I employed in *El paseo*. Ecoprint and frottage yield interesting formal results, but they also have conceptual connotations which I will explore in future works. With all these ideas, in 2022 I will participate in group shows with works centred on historical memory. I am also planning a solo exhibition for 2022 that will reflect the new subjects and, above all, the experiments derived from the creative process of my Injuve project.

▲
Detalle de Memoria #2 (A volta dos nove), 2021
Frottage sobre papel de esbozo. 42 x 29.7 cm

▲
Paseantes dun paseo incerto, 2021 (detalle)
Bordado y tinte natural sobre tela. 50 x 120 cm

▲
Percorridos, 2021 (detalle)
Fotografías instantáneas. 8,5 x 5,5 cm

Rebeca Lar

Vigo, Pontevedra, 1993

En 2015 obtengo el Grado en Bellas Artes por la Universidade de Vigo, con Premio Fin de Carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia. Posteriormente realizo en la misma institución un máster en arte contemporáneo y una tesis doctoral titulada *Representaciones de la Bruja en la creación audiovisual contemporánea* (2000-2019). Por otra parte complemento mi formación artística con el Grado en Lengua y Literatura Españolas (UNED).

Paralelamente a mi tesis doctoral he realizado exposiciones individuales en La Doce de Boiro (*quizais, the end*, 2020), Apo'strophe. Arte de Vigo (*Vermello, gritos, tebras*, 2020) y Os catro gatos de Santiago de Compostela (*Xuro, perxuro, conxuro*, 2018).

Asimismo, mi trabajo se ha podido ver en exposiciones colectivas en espacios como el Centro Galego de Arte Contemporáneo

(2021), Sala X de Pontevedra (2021), Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana (2020), Fórum Cultural de Cerveira (2020), Museo do Mar de Galicia (2020), Fundación Valentín de Madariaga (2020 y 2019), Auditorio de Galicia (2019), Museo de Pontevedra (2018), Sala Ibercaja Patio de la Infanta (2017) y Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (2017) entre otros.

Además de las Ayudas Injuve he obtenido una beca predoctoral de la UVigo y una bolsa *Iniciativa Xove* (2016) de la Xunta de Galicia para el comisariado de *Palabra de artista*. En este mismo sentido he recibido premios de ensayo (UVigo), de investigación con perspectiva feminista (Concello de Pontevedra), de poesía (Deputación de Pontevedra) o pintura (Universidad Loyola Andalucía, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia).

En los últimos años he participado en festivales de cine (Cans, 2019) y de teatro (Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, 2019), he diseñado la portada de un poemario del escritor Martín Veiga para la editorial Kalandraka y he realizado proyectos *ad hoc* en Kaldarte (2018), Pinta Malasaña (2018) y La Cárcel de Segovia. Centro de Creación (2017 y 2016).

Respecto al ámbito de la investigación, he publicado diversos artículos en las revistas Investigaciones Feministas (2019) y Estúdio (2019), y he participado en congresos organizados por el CGAC, la Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa, la UVigo, la Universitat Politècnica de València o la de Barcelona.

Web: www.rebecalar.com

IG: @rebecalart

DÉBORAH LÓPEZ LOBATO

Monumental Wastelands Magazine

MONUMENTAL WASTELANDS MAGAZINE

Proyecto sobre el paisaje y su percepción.

Monumental Wastelands Magazine, realizado gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Diseño, línea de emprendimiento, es una revista semestral independiente destinada a la investigación de las prácticas espaciales contemporáneas y sus contingencias, materializada en un formato bilingüe (inglés/español) y en la que se aplica la realidad aumentada.

La revista se realiza en colaboración con Hadin Charbel, con quien también dirijo nuestra oficina de arquitectura llamada Pareid. Los trabajos escritos y visuales que contiene provienen de un grupo variado de autores de diferentes áreas y de distinta formación. Además, cada artículo consta de una contribución en forma de realidad aumentada a la que se puede acceder a través de la aplicación AR.

“Si recordamos cada civilización por los artefactos que han dejado monumentalizados a posteriori (los egipcios sus pirámides, los romanos sus infraestructuras, etc.), ¿cuáles serían los equivalentes en la civilización contemporánea?” Esta fue la pregunta y el punto de partida que nos planteamos al comienzo del proyecto cuando pensábamos en los entornos que resultan de una sociedad basada en la producción y el consumo. Sin embargo, el objetivo no era pensar

en una simple rehabilitación, sino entender que estos territorios, al estar abandonados, olvidados, rechazados, ignorados y fuera de lo establecido, constituyen un terreno de pruebas ideal para que las perspectivas y las ideas de alguien ajeno al lugar puedan prosperar e incluso surgir; el tipo de alteridad que suele encontrarse en los suburbios y en los confines de aquellos territorios que están controlados.

Desde el inicio del proyecto tuvimos en cuenta cuestiones relacionadas con el clima, la ecología, la descolonización, la descentralización, la automatización y los derechos de la naturaleza, con la intención de formar una constelación de pensamientos y experimentos de distintas personas provenientes de diferentes áreas, cuyo trabajo se extiende más allá del objeto de diseño y cuyo alcance y metodología utilizada examinaba y se comprometía con la situación actual.

En la actualidad, nos encontramos finalizando la producción de los dos números de la revista y esperamos que sean distribuidos en diferentes países en los próximos meses.

El proyecto ha sido fruto de una investigación e intereses perseguidos desde hace ya más de cuatro años desde nuestra oficina Pareid, focalizada en

investigación, diseño y arquitectura, por lo que la Ayuda Injuve para emprendimiento ha permitido abrir un nuevo campo de trabajo, formalizado desde un punto de vista teórico y conceptual.

Este proyecto editorial ha permitido ampliar el tipo de trabajos que hemos llevado a cabo hasta la fecha, de modo que en 2022 desarrollaremos otro trabajo editorial, en este caso para la escuela de arquitectura The Bartlett, en Londres. Seguiremos de igual modo compaginado éste con los trabajos de diseño y arquitectónicos que desarrollamos desde Pareid, como el diseño del espacio de conferencias para la feria de arte urbano y contemporáneo de Madrid URVANITY.

MONUMENTAL WASTELANDS MAGAZINE

A project about the landscape and its perception

Monumental Wastelands Magazine, created thanks to the Injuve Creative Youth Grants in the Design Entrepreneurship category, is an independent biannual magazine devoted to research into contemporary spatial practices and

their contingencies, a bilingual (Spanish/English) publication that uses augmented reality.

The magazine is produced in collaboration with Hadin Charbel, with whom I also co-direct our architecture studio, Pareid. The magazine texts and images are supplied by a diverse group of authors from different fields and educational backgrounds. Each article also includes an augmented reality contribution that can be accessed via the AR app.

“If each civilisation is remembered for the artefacts they left behind, monumentalised after the fact (the Egyptians for the pyramids, the Romans for their infrastructure, etc.), what will be the equivalents in contemporary civilisation?” This was the question we asked ourselves when we first began the project, thinking about the environments generated by a society based on production and consumption. However, our goal was not to contemplate mere restoration, but rather to understand that these territories, having been abandoned, forgotten, rejected, ignored and evicted from the established order, constitute an ideal testing ground where the perspectives and ideas of someone alien to that place might prosper and even come into being—a fertile field for the kind of alterity usually found in suburbs and on the fringes of controlled territories.

▲
Monumental Wastelands Magazine. 2022
 Revista. 24 x 17 x 1,5 cm. Foto: Virginia Virado

From the outset, we considered questions related to the climate, ecology, decolonisation, decentralisation, automation and the rights of nature, with the aim of assembling a constellation of ideas and experiments suggested by people from different fields whose work extended beyond object design and whose scope and methodology examined and engaged with the present-day situation.

Right now, we are wrapping up two issues of the magazine, which we hope to distribute in various countries over the following months.

This initiative is the product of investigations and interests we have been pursuing for over four years at Pareid, focused on research,

design and architecture, and the Injuve Grant for entrepreneurs allowed us to branch out into a new field of work, formalised from a theoretical and conceptual point of view.

This publishing project has enabled us to diversify our range of services, and in 2022 we will be taking on another editorial project, this time for The Bartlett School of Architecture in London. At the same time, we will continue to work on the design and architectural commissions we habitually receive at Pareid, such as designing the lecture hall for URVANITY, Madrid's urban and contemporary art fair.

▲
Monumental Wastelands Magazine. 2022
 Revista. 24 x 17 x 1,5 cm. Foto: Virginia Virado

Déborah López Lobato

Cacabelos, León, 1987

En 2011 obtengo la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid, y en 2012 el título de arquitecta por la misma universidad. En 2016 finalizo el Master en Arquitectura e Ingeniería en la Universidad de Tokio gracias a la Beca Monbukagakusho.

Como parte de la oficina Pareid, que dirijo junto a Hadin Charbel, he participado en exposiciones colectivas en La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seoul (2021), en el pabellón español de la Bienal de Venecia (2021), en New Generations Festival (2021) en la Academia de España en Roma, en la Bienal Iberoamericana de Diseño (2020), en el Festival Arquia Próxima (2020), en el Festival de Cine de Rotterdam (2020), en el Festival de Cine de Diseño en Londres (2020) y en la Semana del Diseño de Bangkok (2019) entre otros. Anteriormente, junto con la Universidad de Tokyo, he participado en diferentes exposiciones colectivas como *Imprimer Le Monde* en el Centro Pompidou o en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl (2017).

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran Premio Colegio de Arquitectos de Madrid Emergente (2020), Premio Arquia Innova (2020), Premio Architizer 2020 en la categoría de Arquitectura y Agua, Ayudas Injuve (2020 y 2018), Honorable Mención en Diseño para el Desarrollo de Cooperación Española en la Bienal Iberoamericana de

Diseño (2020) y Honorable Mención en Diseño de Espacios e Interiorismo en la Bienal Iberoamericana de Diseño (2020).

Gracias a la beca Monbukagakusho viví en Japón desde 2014 hasta 2018, y gracias a distintas becas de investigación he participado en diferentes actividades, conferencias y seminarios, como en el Massachusetts Institute of Technology (*ACADIA 2017, Disruption of the Discipline*), en Technarte 2017 en Bilbao, en la Universidad de Michigan (*ACADIA 2016, Posthuman Frontiers, Data, Designers and Cognitive Machines*) y en el programa de intercambio entre la Universidad de Tokio y la Universidad de Princeton en New Jersey.

He colaborado en medios y publicaciones como *Post-Pandemic Cities* para el MUSAC, en *Crossroads, Building the Resilient City* para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl (2021), en el *Proceedings ACADIA 2020: Distributed Proximities*, en el libro *UNCERTAINTY* para el pabellón español en la Bienal de Venecia, en la compilación de textos *Robotic Building* con el artículo *Emancipating Architecture* y en el *Proceedings ACADIA 2017: Disciplines and Disruptions*.

Web: pareid.com

FB: pareidstudio

IG: @pareid.architecture

MARÍA MEDEM

Reflejos

▲ Dibujo a tinta con coloreado digital impreso en offset sobre papel. 19 x 24 cm

REFLEJOS

Cómic sobre la realidad y el espejismo.

El proyecto que realicé con las Ayudas Injuve en la modalidad de Cómic se titula *Reflejos*. Se trata de una novela gráfica de larga extensión en la que pude explorar y reflexionar sobre temas que llevaban llamándome la atención desde hacía un tiempo: la nostalgia como peso que dificulta el movimiento y la posibilidad de otros mundos futuros, pero también el juego, la diversión, la espontaneidad y lo mágico como contraposición a la obsesión y el solipsismo.

La idea para este cómic nació en 2019. Inicialmente iba a ser una historia breve, a la manera de un cuento o una poesía, pero al comenzar a trabajar en ella, la curiosidad que me generaban algunas de las preguntas y temas que iba esbozando me hizo ir profundizando en estos asuntos.

En la parte gráfica disfruto mucho al detenerme en la creación de atmósferas e intentar introducir al lector en un determinado ambiente, sugerirle que imagine ciertos olores o sonidos y que ese mundo sensorial esté presente a lo largo de la narración y que, al igual que va desarrollándose una trama, por otro lado se vaya desarrollando algo más etéreo: un universo sensorial.

Producir un cómic de esta extensión para una editorial independiente como Apa Apa es siempre complicado, y si a eso le unimos que la edición incluya detalles como el uso de una tinta Pantone,

un formato mayor, un póster, es prácticamente inviable. Gracias a las Ayudas Injuve me ha sido posible crear una historia de esta extensión y con estas calidades, trabajando con la tranquilidad de que si la historia acababa sufriendo modificaciones una vez acabada, sería por el bien de la misma, por cuestiones de ritmo y de guión, no por motivos de inviabilidad económica.

Actualmente estoy trabajando en otras publicaciones de menor extensión y de un corte más experimental. Tras un proceso tan largo como el de *Reflejos* siempre agradezco introducirme en otros terrenos gráficos y hacer obras quizás más cercanas a la poesía que a la novela. Me he dado cuenta de que, de esta manera, renuevo y refresco mis intereses, algo necesario antes de volver al proceso de crear una obra gráfica larga. Estos libritos los publicaré tanto con Apa Apa como con Calipso Press, una editorial colombiana, y con Fidèle Editions, una editorial francesa.

Gracias a las Ayudas Injuve acabé mi segunda novela gráfica larga, facilitando que estas otras editoriales conozcan y se interesen por mi trabajo, y tengan la generosidad de ofrecerse a publicarme, permitiéndome así seguir desarrollando mi obra gráfica. Durante 2022 se publicarán una o dos de estas obras, dependiendo también de los tiempos que las editoriales consideren más oportunos, pero probablemente dos de ellas, la de Calipso Press y

la de Apa Apa, se publiquen después del verano. A pesar del corte más experimental, seguiré explorando algunos de los temas desarrollados en *Reflejos*. Estas publicaciones serán de tiradas más pequeñas, y todas estarán impresas en risografía, una técnica con la que llevo trabajando desde que empecé a hacer cómics y fanzines y con la que disfruto mucho, ya que los colores que se consiguen con esta técnica son difíciles de alcanzar por otros medios.

REFLEJOS [REFLECTIONS]

A comic about reality and illusion

The project I created thanks to the Injuve Grant in the Comic category, titled *Reflejos* [Reflections], is a long graphic novel in which I was able to explore and ruminate on topics that have interested me for some time: nostalgia as a burden that hinders movement and the possibility of other future worlds, as well as play, fun, spontaneity and the magical as opposed to obsession and solipsism.

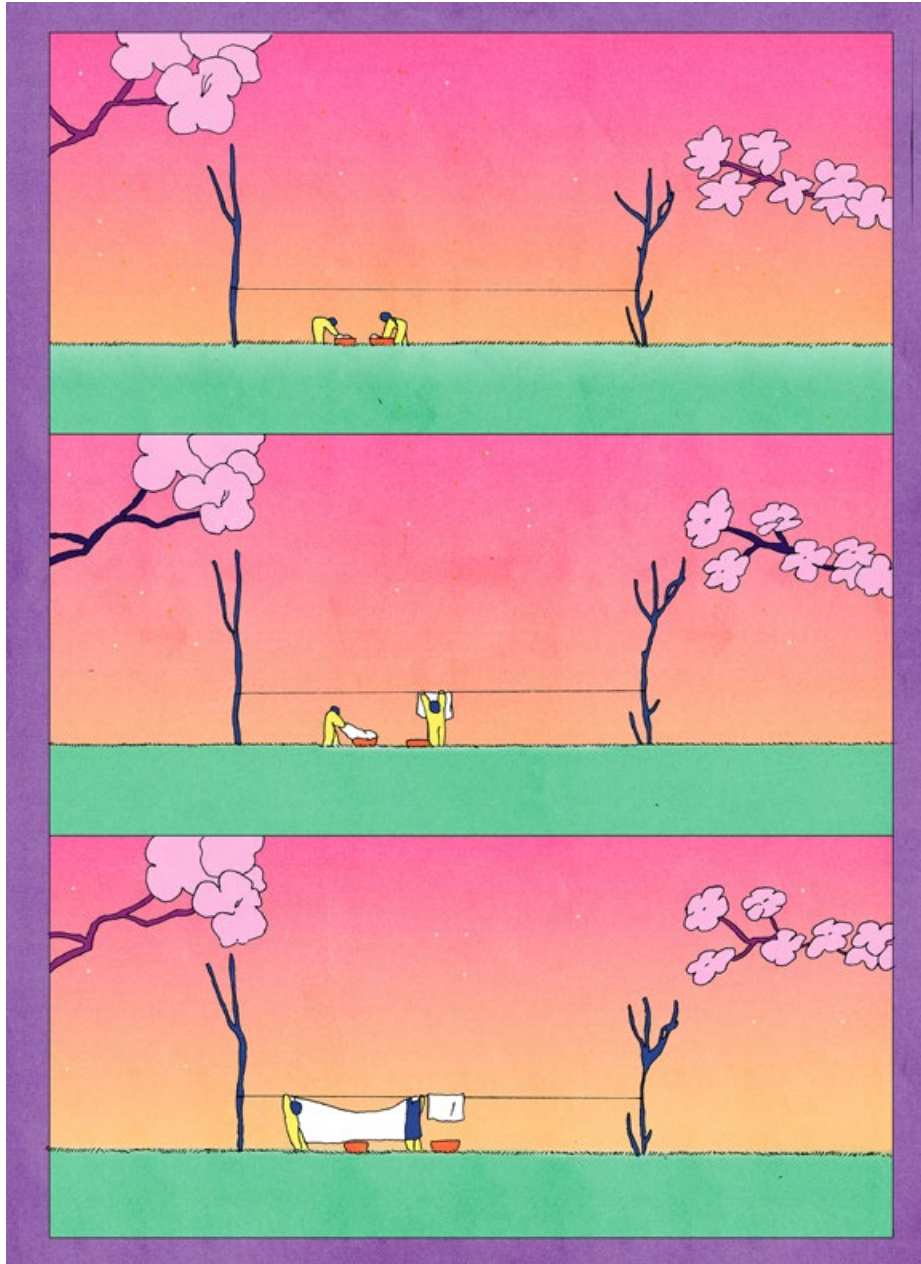
The idea for this comic first came to me in 2019. Initially it was going to be a short story, almost like a fairy tale or poem, but when I began working on it, some of the questions and themes that emerged piqued my curiosity and prompted me to dig deeper.

I really enjoyed the graphic part, revelling in creating different atmospheres and trying to put readers in a certain mood or situation, prompting them to imagine particular smells or sounds, and keeping that sensory world present throughout the story. As the plot unfolded, so did something less tangible: a sensory universe.

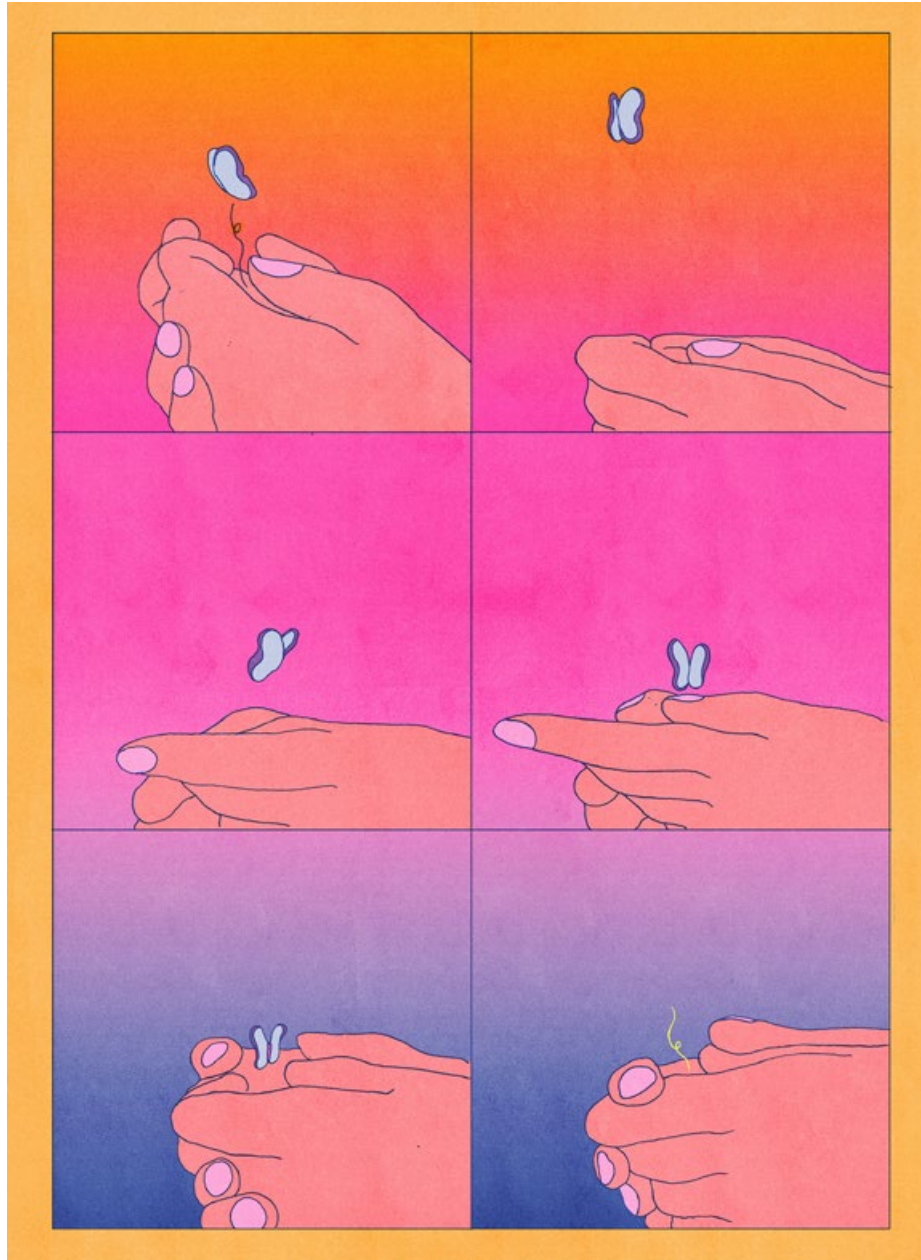
Creating a comic of this length for an independent publisher like Apa Apa is always challenging, and when you add in the fact that it calls for the use of Pantone ink, a large format and even a poster, it becomes practically impossible. Thanks to the Injuve Grants, I was able to give my story the desired length and quality, working confidently in the knowledge that if it ended up undergoing modifications once I'd finished, they would only be changes to improve the pace or script, not to cut costs.

I am currently working on several shorter, more experimental publications. After such a long project like *Reflejos*, I always welcome the chance to venture into other graphic terrains and perhaps create works closer to poems than novels. I've realised that this renews and refreshes my interests, something I need before diving back into the process of creating a long graphic novel. I will publish these booklets with Apa Apa and Calipso Press, a Columbian publisher, as well as with Fidèle Editions, a French publishing house.

The Injuve Grants allowed me to finish my second long graphic novel and introduce my work to these other publishers, who have generously offered to publish me so I can continue developing my graphic work. One or two of these creations will be released in 2022, depending on the publishers' timelines, but the Calipso Press and Apa Apa works will probably be released after the summer. Although they are more experimental, I will continue to explore some of the themes addressed in *Reflejos*. These booklets will have smaller print runs and will all be produced with risograph printing, a technique I've been using since I first started making comics and fanzines. I really like it, as risograph printing gives you colours that are hard to achieve by any other means.

▲
Dibujo a tinta con coloreado digital impreso en offset sobre papel. 19 x 24 cm

▲ Dibujo a tinta con coloreado digital impreso en offset sobre papel. 19 x 24 cm

María Medem

Sevilla, 1994

En 2016 me licencié por la Universidad de Sevilla. En el último año de carrera empecé a interesarme por los cómics. En 2017 fui voluntaria del GRAF de Barcelona, un festival de cómics y fanzines, y a cambio me ofrecieron la posibilidad de llevar un par de publicaciones al festival. Hice para la ocasión dos fanzines, *De ja vu* y *Palique*, que después dejé en librerías especializadas, como *Fatbottom* en Barcelona, y a partir de esos fanzines y de algunas ilustraciones que empecé a hacer, tanto *Apa Apa Cómics* como *Terry Bleu*, una pequeña editorial holandesa, entraron en contacto conmigo para proponerme trabajar en un cómic.

Comencé a trabajar en los cómics *Satori* (*Terry Bleu*, 2018) y *Cenit* (*Apa-Apa Cómics*, 2018). En ese año también realicé publicaciones más experimentales como *Karate* en colaboración con el diseñador Hugo Espacio (*Último Mono*, 2018). Con *Fidèle Editions* publiqué *Échos* en 2019, año en que también publiqué *Tregua*, un pequeño

fanzine autoeditado. En 2021 se publicó *Cedars* (*Fidèle Editions*), una publicación en la que ilustré poemas de Youmna Saba, una poeta libanesa, y Todd Fleming Davis.

He participado en distintas antologías internacionales, como *NOW #3 y #7* (*Fantagraphics*, 2018 y 2019), en *Cold Cube #4 y #5* (*Cold Cube Press*, 2018 y 2019) y *Colorama Clubhouse #13* (*Colorama*, 2019).

Expuse individualmente en el ciclo de *la Ciudad en Viñetas* organizado en CentroCentro Madrid (2018) y en Lyon, Francia, en *Kibлинд Atelier* (2019). Entre los premios y becas más relevantes se encuentran el Premio a Mejor Autora Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona en 2019 y Premio a Mejor Autora Emergente otorgado por ACDCómics el mismo año. En 2020 recibo la Ayuda Injuve para la Creación Joven.

IG: @mariamedem

POLS

Programación 2021

▲ Martín Llaveneras, *CAU*, 2020. Vista de exposición. Pols. Foto: David Zarzoso

PROGRAMACIÓN 2021

Espacio independiente, Valencia.

Pols es un espacio independiente en la ciudad de Valencia iniciado por Paula García-Masedo, Carles Àngel Sauri y Néstor García Díaz. Abierto en octubre de 2019, realizamos muestras con artistas locales, nacionales e internacionales. *En amores inflamada* fue el primer proyecto del espacio, pensado como un acto de bienvenida. Con la voluntad de situarnos como anfitrionas, una serie de artistas con quienes mantenemos lazos de afecto presentaron un conjunto de obras que se vinculaban de una manera u otra al espacio: Alex Reynolds, Cyriaque Villemaux, David Bestué, Fernando Gandasegui y Javier Cruz, Guillermo Ros, Mar Reykjavik, Marina G. Guerreiro y M. Reme Silvestre.

A partir de entonces acompañamos y presentamos exposiciones individuales realizadas específicamente para Pols. En diciembre de 2019 David Bestué abrió *Miramar*, un proyecto en el que se exploraba el lenguaje escultórico desde distintos grados de pulverización de las formas, donde la materia aparecía como una posibilidad de interlocución con el territorio. En febrero de 2020 presentamos la exposición de Marina G. Guerreiro *LMXJVSD*, donde la artista configuró una sintaxis extraña y familiar a partir de objetos cotidianos sencillos y muchas veces vinculados a la infancia o a lo femenino. En noviembre de 2020 inauguramos la exposición de Martín Llanereras *CAU*, en la que esculturas construidas con arena de playa, plantas y desechos se situaban en un lugar ambiguo

entre lo figurativo y lo abstracto, lo cotidiano y lo inesperado, lo humano y lo alien, lo vivo y lo muerto, en constante cambio.

Durante el año 2021, y financiados a través de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Visuales, hemos presentado en primer lugar, en el mes de enero, el proyecto *PH8.2CL1.2* de la artista M. Reme Silvestre, una instalación inmersiva de dimensión arquitectónica en la que distintos elementos remiten a espacios de entrenamiento del cuerpo. En mayo de 2021, Andreu Porcar abrió *Una escala qualsevol*, una exposición en la que a partir del acto reiterado de configurar la forma más sencilla, una bola, se articula una reflexión acerca de la escala, la repetición, la soledad y la pertenencia.

En la segunda parte del año presentaremos proyectos a cargo de artistas de distintas procedencias: Sean Roy Parker, Monia Ben Hamouda y weecolors. Actualmente desarrollamos también un grupo de encuentro online a partir de las cuestiones que plantea Mark Fisher en su libro *Los Fantasmas de mi Vida*, como los conceptos de hauntología, modernidad popular o la idea de futuros perdidos. En estos encuentros contamos con la colaboración de Andrea Zarza, Diego Navarro, Marta Echaves e Higo Mental. Además acogemos en otoño de 2021 una performance de la artista Briana Fritz.

2021 PROGRAMME

Independent gallery in Valencia

Pols is an independent gallery, opened in October 2019 in the city of Valencia by Paula García-Masedo, Carles Àngel Saurí and Néstor García Díaz. We organise shows with local, national and international artists. *En amores inflamada* was our debut exhibition, designed as a welcome event. In our role as hosts, we invited several artist friends to present a series of works that were somehow related to the venue: Alex Reynolds, Cyriaque Villemaux, David Bestué, Fernando Gandasegui and Javier Cruz, Guillermo Ros, Mar Reykjavik, Marina G. Guerreiro and M. Reme Silvestre.

Since then, we have accompanied and presented several solo shows produced specifically for Pols. In December 2019, David Bestué opened *Miramar*, a project in which he explored the language of sculpture through different degrees of formal pulverisation, presenting matter as a possible way of communicating with the territory. In February 2020 we hosted *LMXJVSD*, where the artist Marina G. Guerreiro devised a simultaneously strange yet familiar syntax using simple objects, many of them related to childhood or the feminine. In November 2020 we inaugurated Martín Llaveneras's exhibition

CAU, in which sculptures made of beach sand, plants and waste were situated in an ambiguous place between the figurative and the abstract, the ordinary and the unexpected, the human and the alien, the living and the dead, in constant transformation.

With the funds provided by an Injuve Creative Youth Grant in the Visual Arts category, we were able to plan several exhibitions for 2021. We started off in January with *PH8.2CL1.2* by artist M. Reme Silvestre, an immersive architectural installation in which different elements alluded to body training spaces. In May 2021, Andreu Porcar opened *Una escala qualsevol*, a show in which the reiterative act of forming the simplest shape, a ball, gave rise to a reflection on scale, repetition, solitude and belonging.

In the second half of the year, we will organise exhibitions by artists from different places: Sean Roy Parker, Monia Ben Hamouda and weecolors. We are also currently running an online discussion group to explore concepts that Mark Fisher addresses in his book *Ghosts of My Life*, such as hauntology, popular modernism or the idea of lost futures. Our collaborators in these sessions are Andrea Zarza, Diego Navarro, Marta Echaves and Higo Mental. In addition, we will host a performance by the artist Briana Fritz in autumn 2021.

▲
David Bestué, *Miramar*, 2019. Pols.
Vista de exposición Foto: David Zarzoso

▲
M Reme Silvestre, *PH8.2CL1.2*, 2020 Polis.
Vista de exposición. Foto: David Zarzoso

Pols

València, 2019

Carles Àngel Saurí. Foios, València, 1992

Néstor García Díaz. Alicante, 1985

Como colectivo, hemos realizado exposiciones en nuestro espacio situado en el barrio de Nou Moles de Valencia desde 2019. Además, hemos presentado su trabajo en el IVAM, en el marco del Centre d'Investigacions Col·laboratives (CIC), en 2020, y en el Máster de Historia del Arte y Cultura Visual del MNCARS, ese mismo año.

El trabajo que realizamos y acogemos ha sido publicado en Valenciaplaza, Concreta, Levante, AQNB, Tzvetnik o Artviewer.

Web: pols.xyz/

IG: @ _pols__

FEDERICO POZUELO

El editor

▲
La muerte del editor, 2021. Material de archivo

EL EDITOR

Proyecto audiovisual sobre los años de plomo en Italia.

El proyecto *El editor*, para el cual recibí las Ayudas Injuve en la línea de movilidad, consiste en una pieza audiovisual de ficción lírica y una publicación que se construyen sobre la investigación que llevé a cabo en la residencia Cripta747 en Turín y que indaga sobre las nociones estéticas y culturales ligadas a los movimientos políticos del norte de Italia durante la década de los setenta, explorando diversas poéticas que resuenan con el presente.

Las Ayudas Injuve me permitieron realizar la residencia en Cripta747 y supusieron una ayuda para la producción y exposición de la obra.

EL EDITOR [THE PUBLISHER]

An audiovisual project about the Years of Lead in Italy

El editor [The Publisher], the project for which I received an Injuve Mobility Grant, consists of a lyrical fiction film and a publication based on the research I did during my Cripta747 residency in Turin. It examines aesthetic and cultural notions linked to political movements in northern Italy in the 1970s, exploring diverse poetics that resonate with the present day.

The Injuve Grants allowed me to do a residency at Cripta747 and helped me to produce and exhibit the work.

Federico Pozuelo

Madrid, 1992

En 2014 me licencio por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo completado en 2013 un curso académico en la Academia de Carrara gracias a la Beca Erasmus.

He participado en exposiciones colectivas como Plotka TV en Amsterdam, Cripta747 en Turín, Fundación Pistoletto en Biella, Centro Arti Plastiche de Carrara o London College of Communication en Londres.

He recibido el Premio Nacional Villa de Parla (2014) y he sido finalista en el premio de la Fundación Henraux (2016).

He colaborado en publicaciones como *Comp(h)ost – Immaginari Interspecie* para Nero Editions (2021), Prom. Run Magazine (2019) y Akademie Schloss Solitude (2017).

Web: federicopozuelo.com

IG: @federico_pozuelo

RAÍCES AÉREAS

Archivo Onírico Oscilante

▲ *Archivo Onírico Oscilante*, versión escénica. Teatro de La Abadía, Madrid. Foto: Patricia Nieto

ARCHIVO ONÍRICO OSCILANTE

*Una instalación viva en torno a la identidad inconsciente,
la tradición oral y las resistencias contra históricas.*

El proyecto que presentamos para la modalidad de Escénicas en la línea de actuación de comisariado para la Sala Amadís se titula *Archivo Onírico Oscilante*. Éste es un proyecto que investiga en torno a la identidad inconsciente, investigación que se realiza, principalmente, mediante la recopilación de experiencias oníricas de personas alrededor del globo, la producción de piezas sonoras de arte comunitario con estos relatos y la creación de nuevas propuestas a partir de este archivo de sueños.

Entendemos este proyecto como un gesto utópico que, a través de la convergencia de prácticas artísticas y una visión decolonial, abogue por una crítica a la manera en que se ha registrado y puesto en valor “lo histórico”. De este modo ponemos en evidencia la importancia que esta arbitrariedad discursiva de la historia ha tenido en las formas de ejercer y prolongar el poder de algunas personas sobre otras. Proponemos un gesto imposible pero necesario que proponga, desde la libertad que ofrece la investigación artística, nuevos modelos de registro, más consecuentes con la diversa e incapturable realidad en la que habitamos.

Tomamos al acto de soñar como un símbolo irracional y latente de nuestro presente. Creemos en los sueños como evidencia de nuestra indescifrable intimidad. Vemos en ellos el borroso paisaje de nuestras irrepresentables identidades.

Actualmente, además de trabajar en *Archivo Onírico Oscilante*, nos encontramos inmersas en nuestro proyecto *Morituri te Salutant*. Éste es un proyecto transdisciplinar que, a través de una analogía entre las naumaquias de la antigua Roma, el ulama de cadera panmesoamericano y el fútbol de nuestros tiempos, indaga en torno a la violencia y la cultura de la guerra, y cómo éstas han permeado nuestra identidad colectiva, al tiempo que usa estos juegos como un espejo en el que se reflejan nuestros folclores para así intuir en él lo que somos, fuimos y seremos. Este *american dream* criollo que en la superficie es una amalgama licuada de incongruencias históricas y el reflejo enaltecido de la corrupción sistemática, filtra por sus poros la ancestralidad de nuestros ritmos, bailes, rituales e impulsos primigenios.

Las Ayudas Injuve nos han ofrecido la posibilidad de, por un lado, materializar nuestro deseo de desbordar el espacio escénico tradicional, y por otro ha visibilizado nuestro trabajo, permitiéndonos acceder a otras oportunidades y continuar indagando en nuestras prácticas.

Para 2022 tenemos previsto, entre otros, la co-producción y creación del proyecto transdisciplinar *Morituri te Salutant* de la mano del Teatro Calderón de Valladolid en su festival MeetYou y del Club de fútbol social Dragones de Lavapiés en Madrid. Este club cuenta con alrededor de 300 niñas y niños de casi 50 nacionalidades diferentes,

generando y apoyando a través del deporte proyectos con impacto social que priorizan el enfoque antirracista. La idea con esta colaboración es acentuar y visibilizar las relaciones que hay entre deporte y arte, usando el fútbol como lenguaje popular para, dislocando sus roles hegemónicos, introducir dinámicas de creación, inclusión y empoderamiento, generando a través del deporte dinámicas pedagógicas y de inclusión social.

ARCHIVO ONÍRICO OSCILANTE [OSCILLATING ONEIRIC ARCHIVE]

A live installation about unconscious identity, oral tradition and counter-historical resistance

The project we submitted in the Performing Arts category as a curatorial action at Sala Amadís is titled *Archivo Onírico Oscilante* [Oscillating Oneiric Archive]. It explores unconscious identity, primarily by compiling the dream experiences of people from across the globe, producing communal sound art pieces with their stories and creating new proposals based on this dream archive.

We view this project as a utopian gesture which, by merging artistic practices with a decolonial perspective, attempts to criticise the way in which “the historical” has been recorded and promoted. In this way, we reveal how that discursive arbitrariness has played a key role in the mechanisms by which certain people hold and maintain power over others. Our impossible yet necessary gesture proposes, from the freedom that artistic research offers, new recording methods more consistent with the diverse and elusive reality we inhabit.

We see the act of dreaming as an irrational, latent symbol of our present. We believe that dreams are evidence of our indecipherable

intimacy. We see in them the hazy landscape of our unrepresentable identities.

Currently, while working on *Archivo Onírico Oscilante*, we are also pursuing another cross-disciplinary project titled *Morituri te Salutant*, which draws an analogy between the naumachia of ancient Rome, the pan-Mesoamerican ballgame of hip ulama and modern-day football, investigating violence and the culture of war and how they have permeated our collective identity, while also using these games as a mirror that reflects our own folklore in order to catch a glimpse of what we are, were and will be. This *criollo* version of the “American dream”, which on the surface is a liquefied amalgam of historical inconsistencies and the glorified reflection of systematic corruption, filters the ancestral history of our primitive urges, rhythms, dances and rituals through its pores.

The Injuve Grants made it possible for us to fulfil our desire to step outside the bounds of the traditional stage and to make our work more visible by giving us access to new opportunities and the chance to continue developing our practices.

Our plans for 2022 include co-producing and creating the cross-disciplinary *Morituri te Salutant*, in collaboration with Teatro Calderón in Valladolid at its MeetYou Festival, and with the Dragones de Lavapiés community football club in Madrid. This club, which has approximately 300 boys and girls of nearly 50 different nationalities, organises and supports social initiatives to combat racism through sport. The idea behind this partnership is to emphasise and highlight the connections between sport and art, using football as a popular language and upsetting its hegemonic roles to introduce dynamics of creativity, empowerment, education and social inclusion.

▲
Archivo Onírico Oscilante, instalación viva.
Sala Amadís. Foto: Sue Ponce

▲
Morituri te Salutant. Dragones de Lavapiés, Madrid 2021.
Foto: Constanza Insúa

Raíces Aéreas

Camila Vecco. Lima, Peru, 1994

Checho Tamayo. Medellín, Colombia, 1994

Raíces Aéreas nace como un respiro a la enajenación que ha supuesto, para nosotras, nacer en grandes urbes latinoamericanas y migrar en soledad y juventud. Nace ante la necesidad de construir un “espacio propio”, aunque fuera solo en el mundo abstracto de las ideas, un lugar desde donde vincular discursos y prácticas que representasen nuestras contradicciones y nos permitiesen articular, desde la intuición y el impulso, nuestros deseos de difuminar las fronteras entre el trabajo y la vida, entre lo personal y lo político, entre lo propio y lo común. Este colectivo es, en última instancia, un deseo constante de encuentros desde lo sensible y una serie de búsquedas arraigadas a la vida, en la ternura y el rigor que nuestro presente requiere.

Después de haber trabajado como equipo en la creación de diversas piezas escénicas en las compañías madrileñas Teatro de los

Invisibles y Aves Migratorias de Madrid, Checho Tamayo y Camila Vecco fundamos en 2019 el colectivo Raíces Aéreas. En ese mismo año participamos en el 45 Salón Nacional de Artistas en Bogotá, Colombia, donde realizamos la performance participativa *Dar Papaya*. También llevamos a cabo una residencia en Plataforma Canibal en Barranquilla, Colombia, en donde desarrollamos la serie fotográfica *Usurpadoras* de la mano de la artista Ana Tamayo. En el 2020 comenzamos con el proceso de creación de *Morituri te Salutant*, un proyecto escénico comunitario que propone una analogía entre las naumaquias de la antigua Roma y el fútbol de nuestros tiempos. En 2021 realizamos la instalación sonora *Ser Epífitas [reposo aéreo]*, una pieza *site-specific* sobre la identidad aérea y la tradición oral para el jardín del Teatro de la Abadía. Actualmente nos encontramos trabajando en el proyecto

Archivo Onírico Oscilante, proyecto en torno a la identidad inconsciente, la tradición oral y las resistencias contra-históricas, al cual le fue concedido la Ayuda Injuve para la creación joven 2021 para la que estamos desarrollando en septiembre una instalación viva. Además continuamos con el desarrollo de *Morituri te Salutant*, ampliando su impacto con la intención de trabajar con colectivos de personas que usualmente no tienen un fácil acceso al arte.

Web: raicesaereas.tumblr.com

E-mail: raicesaereas@gmail.com

IG: @raices_aereas

Sound cloud: raices-aereas

Vimeo: <https://vimeo.com/user131438175>

YouTube: @raícesaéreas

FB: @RaicesAereasColectivo

JÚLIA RÚBIES SUBIRÓS

Cascadas

▲ Apertura de una fase de investigación preliminar en La Poderosa, Barcelona, enero 2021

CASCADAS

Proyecto que fomenta la conexión intergeneracional entre artistas escénicas independientes en Barcelona.

Cascadas, realizado gracias a las Ayudas Injuve, es un proyecto mayoritariamente audiovisual dedicado a la creación de vínculos intergeneracionales. Contacto con cinco artistas de las artes escénicas independientes barcelonesas activas durante 1992-2013. Invito a estas artistas a que compartan con artistas de mi generación una práctica artística que hubieran desarrollado como solución, estrategia o transformación ante un reto. Documento estas transmisiones de prácticas en un formato audiovisual y, después de un trabajo de edición, el proceso culmina con cinco *retratos de una práctica*. Estos retratos se mostrarán públicamente para quienes quieran conocer mejor a aquellas artistas que son nuestras antecesoras inmediatas, y conocer también los materiales, estrategias y conocimientos que ellas han forjado.

Este proyecto surge en un taller con Quim Bigas en 2019 cuando abrimos el archivo de La Porta, un colectivo independiente muy dinamizador del tejido cultural en Barcelona que se disolvió en 2012 y que yo, y mucha gente de mi generación, desconocíamos. Me surgieron muchas preguntas acerca de cómo cuidamos nuestras comunidades artísticas, nuestras antecesoras, cómo circulan los conocimientos, y debido a la conexión (o falta de conexión) entre nosotras, de qué forma forjamos narrativas y percepciones de cómo está la situación del contexto en el momento actual.

Después de vivir, formarme y trabajar en otros países como colaboradora, bailarina y escritora, esta es la primera vez que inicio mi propio proyecto a nivel profesional en mi ciudad natal. Este proyecto me permite reconectarme con esta comunidad y su tejido artístico. Gracias a las Ayudas Injuve he podido conseguir la financiación necesaria para que los encuentros entre las artistas de distintas generaciones sean posibles.

Cascadas se presentará el 4 de noviembre en El Mercat de les Flors, (Barcelona), dentro del ciclo de *Hacer Historias* programado por La Poderosa.

CASCADAS [CASCADES]

A project that promotes intergenerational contact among independent performing artists in Barcelona

Cascadas [Cascades], realised thanks to the Injuve Production Grants, is a predominantly audiovisual project dedicated to forming intergenerational bonds. I contacted five female artists who were active on Barcelona's independent performing arts scene between 1992 and 2013 and invited them to share a practice that they had devised—as a solution, strategy or transformation when faced with a challenge—with artists of my own

▲
 Júlia Rúbies indagando en los archivos de La Porta.
 El proyecto *Cascadas* se desarrolla después de este encuentro con este archivo. Foto:
 Quim Bigas

generation. I recorded this passing-on of artistic practices in audiovisual format, edited the footage and ended up with five “portraits of a practice”. These portraits will be publicly displayed for anyone who wants to learn more about these artists, our immediate predecessors, and discover the materials, strategies and knowledge they forged.

The idea for this project came to me during a workshop with Quim Bigas in 2019, when we dove into the archives of La Porta. This independent collective, which split up in 2012, revolutionised the cultural fabric of Barcelona, but I and many others of my age had never even heard of them. This discovery raised a lot of questions in my mind about how we care for our artists’ communities, our ancestors, how knowledge circulates and, given

the connection (or lack thereof) between us, how we weave narratives and perceptions about the current situation in our context.

After living, studying and working in other countries as a collaborator, dancer and writer, this was the first time I was able to launch a professional project of my own in my home city. This project allowed me to reconnect with the local community and its artistic fabric. The Injuve Grants gave me the funding I needed to make the encounters between artists from different generations possible.

Cascadas [Cascades] will be presented on 4 November at Barcelona’s Mercat de les Flors as part of the Hacer Historias cycle organised by La Poderosa.

Júlia Rúbies Subirós

Barcelona, 1996

Soy bailarina, colaboradora y creadora de artes escénicas Barcelonesa, y vivo entre Barcelona y Bruselas. Trabajo el pensamiento coreográfico pensado como espacios de transformación y visibilidad a través de enfoques sociológicos, usando material documental y poniendo en cuestión los medios de producción y la formación de discurso artístico.

Graduada de P.A.R.T.S., actualmente colaboro como bailarina con Michiel Vandeveldel y Marco d'Agostin, y como creadora con Lili M. Rampre y Pablo Esbert Lilienfeld entre otras. He sido beneficiaria de la beca de DanceWeb 2021. Recientemente he impartido el workshop 'Pop-Fi' con Lili Rampre dentro del Festival Bâtard 2021 (Bruselas), donde usamos estrategias poéticas y de ventriloquización para compartir preocupaciones personales y comunitarias de una forma alternativa.

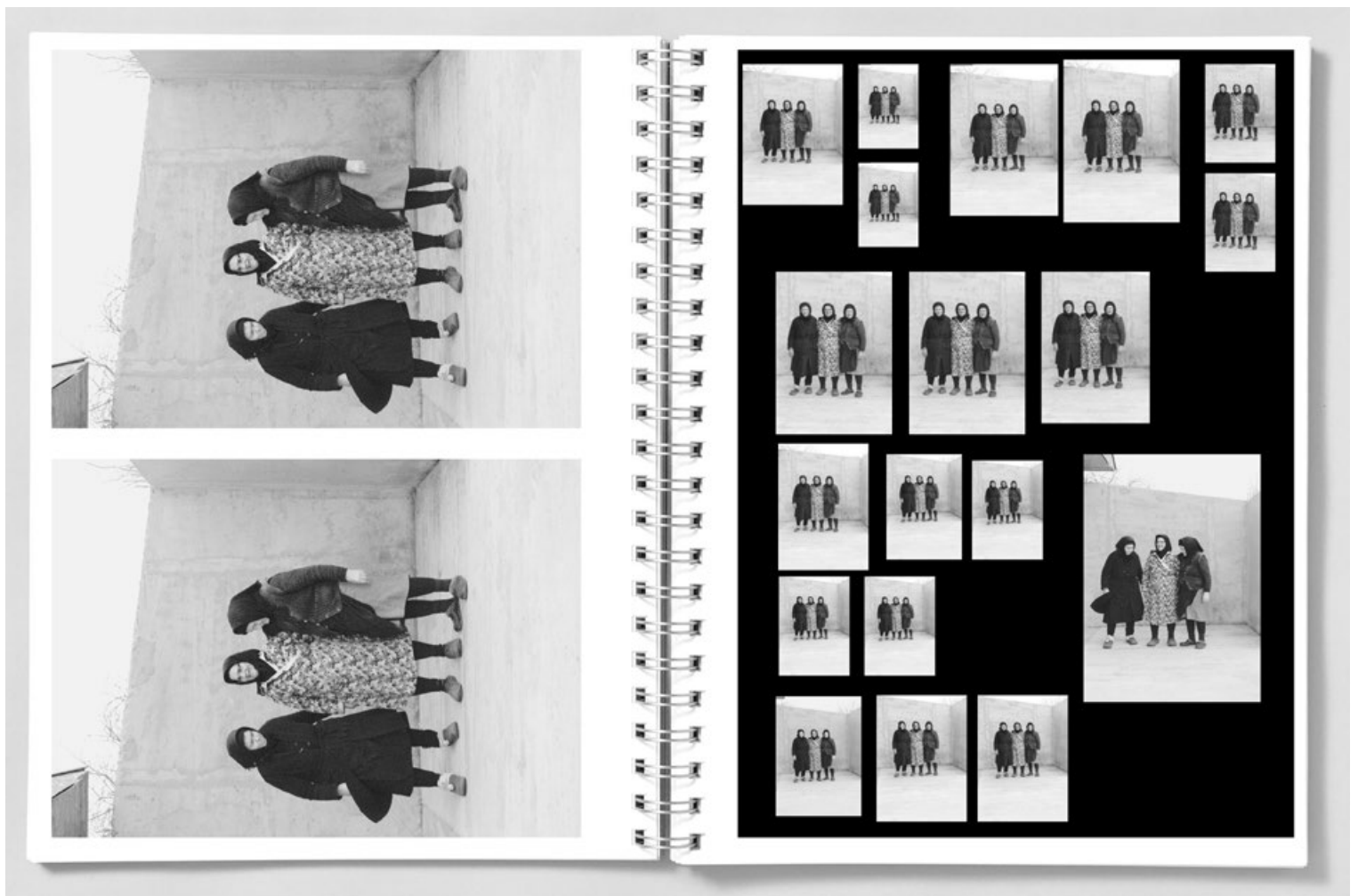
Escribo para Rosas y he publicado un ensayo junto con Tessa Hall para la reciente publicación del libro *Drumming* (2020). Además, he escrito un manual de composición por encargo de P.A.R.T.S. en colaboración con Diane Madden, directora de ensayo de Trisha Brown Dance Company.

Web: jurusu.cargo.site

E-mail: juliarubiessubiros@gmail.com

MARIUS IONUT SCARLAT

*Youth Without Age
and Life Without Death*

YOUTH WITHOUT AGE AND LIFE WITHOUT DEATH

Proyecto sobre la relación de los rumanos con la muerte

El proyecto que realicé con las Ayudas Injuve en la modalidad de producción de obra se titula *Youth Without Age and Life Without Death*. Se trata del primer capítulo de un proyecto a largo plazo que pone en común historias de varios grupos de rumanos que viven en diferentes países de Europa. Este primer capítulo es la columna vertebral de todo el proyecto donde se tratarán temas relacionados con la religión, la muerte, la juventud, la vejez, lo femenino y lo masculino, la riqueza y la pobreza, la homosexualidad y la heterosexualidad... todos ellos temas muy complejos en Rumania. Estará materializado en un fotolibro que recogerá imágenes documentales, imágenes escenificadas, textos, entrevistas, dibujos...

Actualmente me encuentro realizando un curso con Alesaandra Sanguineti y Gregory Halpern gracias a una beca que he recibido de la agencia Magnum Photos. Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de volver a Rumania. Siempre me ha interesado trabajar en Rumania, sobre todo con mi familia. Tras marcharme en 2005 a la edad de 11 años y haber pasado 15 años fuera, mi relación con ellos ha cambiado. Me interesa Europa del Este, Rumania, los alcohólicos, la religión, la muerte, los gitanos, los niños, el cementerio, el lago, los vestidos de novia, las mujeres solteras, las niñas muertas vestidas de novia, los caballos muertos, niños jugando al fútbol, perros abandonados, funerales, bodas, encantamientos,

mujeres que van a limpiar las tumbas del cementerio, flores, el oro... Esta Ayuda me ha permitido volver e insistir en aquellas tensiones y conflictos que han surgido entre Rumania y yo a raíz de mi traslado a España.

En 2022 me gustaría seguir trabajando en este proyecto y empezar a construir los demás capítulos. Quiero poner en común historias de rumanos que viven en diferentes países de Europa y conectar sus historias con las historias de Rumania.

También implícitamente se cuenta mi historia como inmigrante que vive en España y mi relación con el entorno y las personas que me han acompañado a lo largo de estos años. Este proyecto me servirá para conocer a jóvenes rumanos que se han quedado en Rumania y que se parecen a aquella persona que podría haber sido, y también a otros jóvenes rumanos que son como yo, que viven en otro país, en otra cultura, que han podido vivir experiencias similares y han visto cómo ha cambiado su realidad y su manera de ver, entender y sentir la vida.

YOUTH WITHOUT AGE AND LIFE WITHOUT DEATH

A project about Romanians and their relationship with death

The project I created thanks to an Injuve Production Grant is titled *Youth Without Age and Life Without Death*. It is the first chapter of a long-term project that compiles the stories of various Romanian communities living in different European countries. This first instalment is the backbone of the entire project, which will explore themes related to religion, death, youth, old age, male and female, wealth and poverty, homosexuality and heterosexuality—all very complex topics in Romania. It will take the form of a photo book with documentary and staged images, texts, interviews, drawings, etc.

I am currently taking a course with Alessandra Sanguinetti and Gregory Halpern thanks to a grant I received from Magnum Photos. The Injuve Grants made it possible for me to return to Romania. I have always wanted to work in Romania, especially with my family. As I left in 2005, when I was 11 years old, and have been away for 15 years, my relationship with them has changed. My interests are many and wide-ranging: eastern Europe,

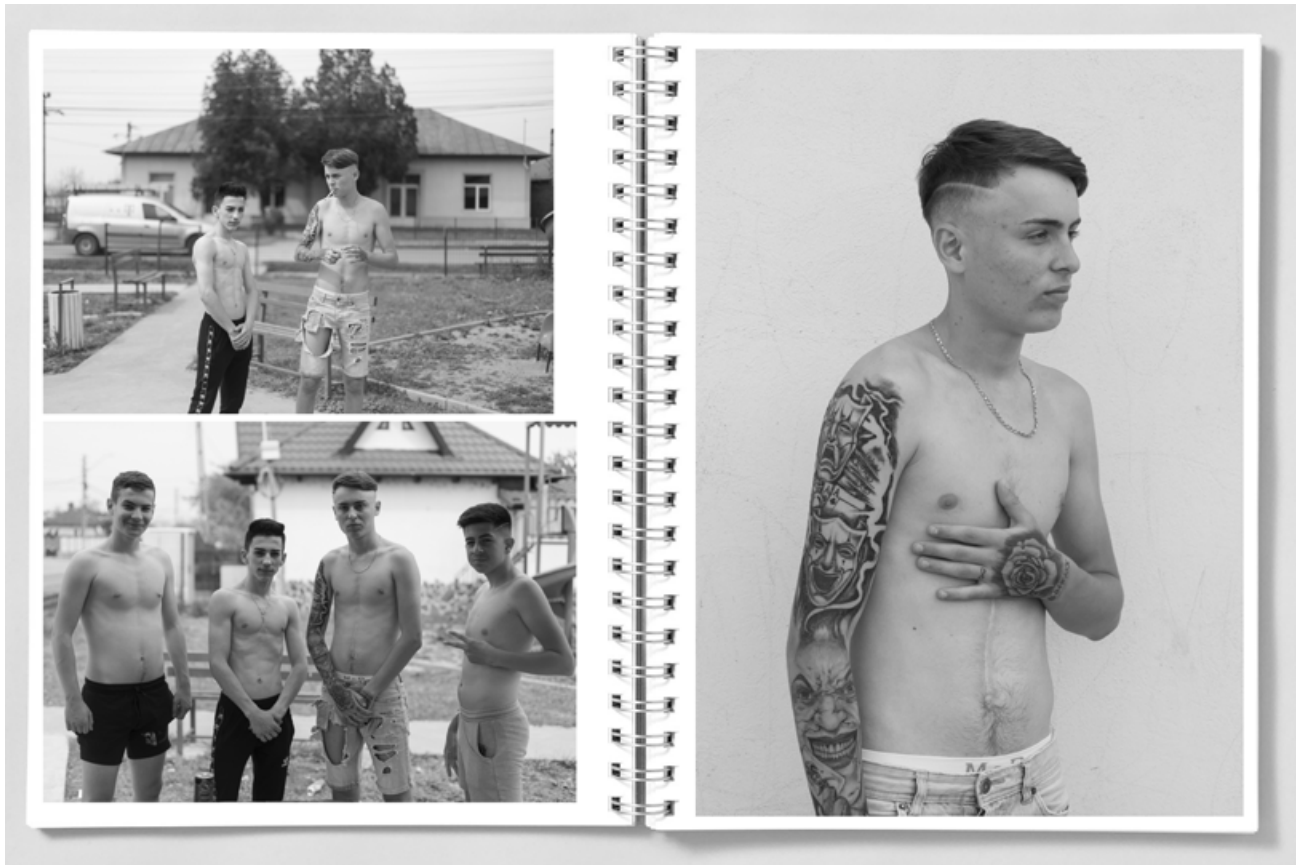
Romania, alcoholics, religion, death, gypsies, children, the cemetery, the lake, bridal gowns, single women, dead girls dressed as brides, dead horses, kids playing football, abandoned dogs, funerals, weddings, magic spells, women who go to clean graves in the cemetery, flowers, gold... This grant allowed me to go back and dig deeper into the tensions and conflicts that have sprung up between Romania and me since I moved to Spain.

In 2022 I would like to continue working on this project and start assembling the next chapters. I want to compile the stories of Romanians living in different countries of Europe and connect their histories to the history of Romania.

Implicitly, I am also telling my own story as an immigrant living in Spain and my relationship with local society and the people who have accompanied me over the years. This project will give me a chance to meet young Romanians who stayed in Romania and resemble the person I might have been, as well as other young Romanians who are like me, who live in another country, another culture and have had similar experiences, have seen how their reality and their way of seeing, understanding and living life has changed.

▲
Youth Without Age and Life Without Death
Fotografia digital

▲
Youth Without Age and Life Without Death
Fotografia digital

Marius Ionut Scarlat

Rumanía, 1993

Soy un fotógrafo documental, afincado entre Rumanía y España. Me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá, aunque comencé mi carrera como fotógrafo tras finalizar el Máster en Fotografía Artística en la Escuela TAI. Desde entonces me he dedicado a realizar mis proyectos personales.

He realizado exposiciones individuales en el Hejduk Towers en Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela Superior de Diseño de La Rioja, Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares, Museo della Fotografia Pino Settanni (Matera), Sala de exposiciones San José de Caracciolos Alcalá de Henares, Tabacalera Promoción del Arte, (Madrid), Sala el Águila (PHotoEspaña) Madrid, y Centro de Ocio de Azuqueca de Henares.

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran PhotoEspaña (2018), The Emerging Photographer Fund. (Fundación Magnum, 2018), World Nomads (2018), Promoción del arte en Tabacalera Cantera (2018), Visa pour l'Image (2018), Matera European Photography (2019), Artistas Novos (2019) o Ayudas Injuve para la Creación Joven (2020). En 2021 he recibido dos becas de la agencia Magnum Photos para continuar con la producción de mi trabajo más reciente, *Donde los perros no ladran*. Este año me encuentro también entre los cinco nominados por PhotoEspaña para Futures Photography.

Web: mariusionutscarlat.com

FB: Marius Scarlat

IG: @mariusionut25

GERARD SERRA

Los que son azules

▶ Gerard Serra.
Foto: Daniel Zafra

LOS QUE SON AZULES / ELS QUE SÓN BLAUS / THOSE WHO ARE BLUE

Colección de relatos.

El proyecto en el que estoy trabajando es la colección de relatos *Los que son azules / Els que són blaus / Those Who Are Blue*.

Las Ayudas Injuve me están permitiendo desarrollar mi obra en catalán, castellano e inglés y contar con la colaboración de los mejores correctores. También tengo pendientes varios viajes a Nueva York y México para contactar con editores que me permitan acercarme más a los mercados editoriales a los que me dirijo.

La publicación de mi colección de relatos está prevista para mediados de 2022.

Un camionero se acuerda de su hogar al pisar la pequeña parcela de césped artificial que crece en uno de los peldaños de acceso a su tráiler. Dos jóvenes introvertidos deciden ir a una fiesta disfrazados de nieve. Un streamer de éxito crea un videojuego en el que un aburrido oficinista se une al hampa (lo que pasó después te sorprenderá). La vida de un niño cambia de rumbo después de abrir una galleta de la fortuna. Una chica que cultiva una plantación de marihuana en su ático lucha en silencio, mediante algo llamado cartas de odio, contra todo aquello que no le gusta de la sociedad.

Una madre inicia una aventura con el fin de conseguir, durante la pandemia, el único alimento que su hijo con TEA puede ingerir: Happy Meals. Son solo algunas de las historias demenciales que se desarrollan en esta colección de cuentos.

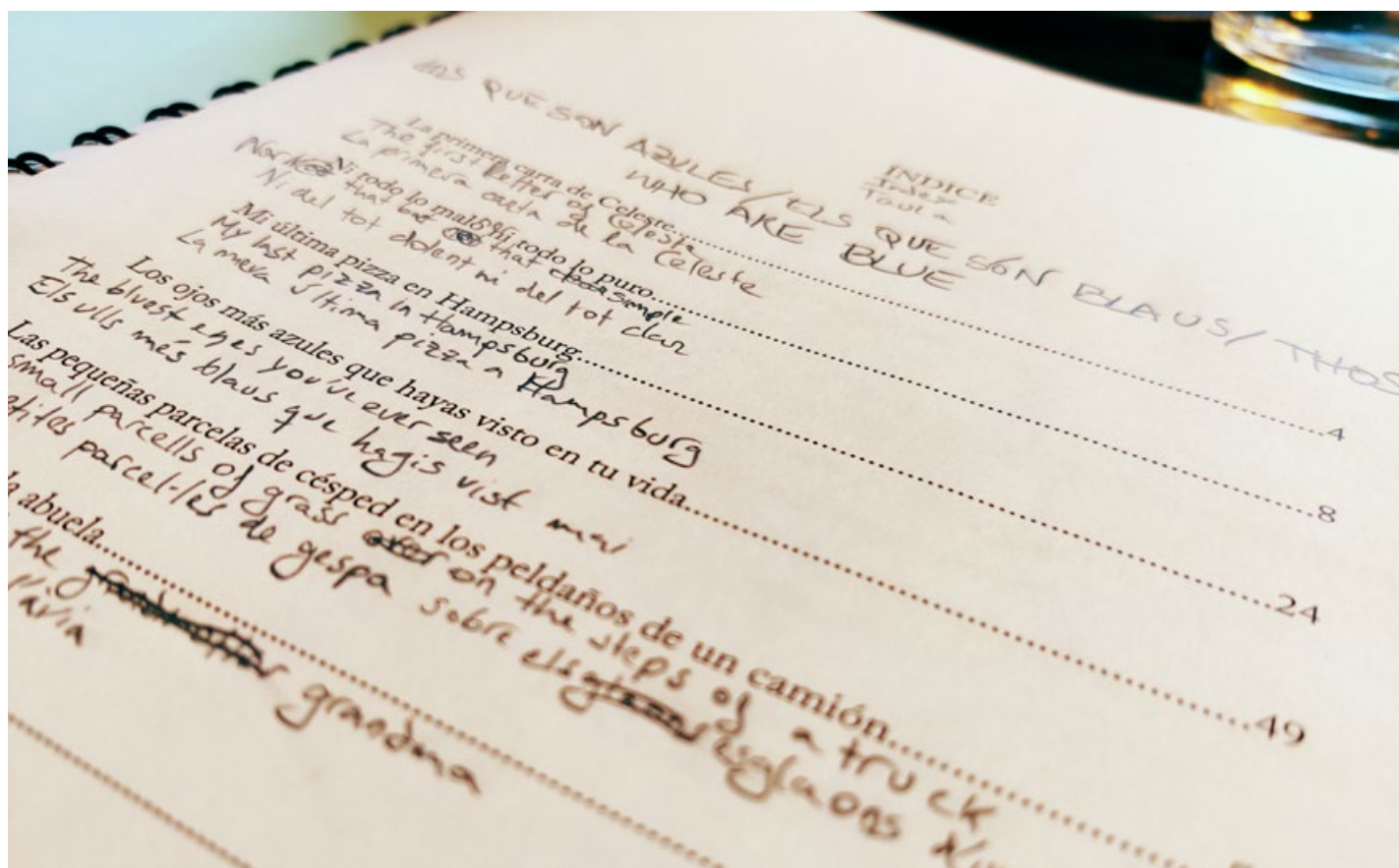
LOS QUE SON AZULES / ELS QUE SÓN BLAUS / THOSE WHO ARE BLUE

A short story collection

The project I am working on is a collection of short stories, *Los que son azules / Els que són blaus / Those Who Are Blue*.

Thanks to the Injuve Grant, I can have my texts reviewed and proofread in the different languages in which I write and even travel if necessary to promote my book in other target markets.

My short story collection is due to published in mid-2022.

▲ Índice del manuscrito de *Los que son azules* en proceso de traducción al catalán y al inglés.

A lorry driver remembers his home when he puts a foot on the small patch of artificial turf growing on one of the steps that leads up to his trailer. Two introverted young people decide to attend a party dressed up as snow. A successful live streamer creates a video game in which a bored office worker joins the criminal underworld (what happens next will surprise you). A boy's life changes course when he opens a fortune cookie. A girl with a marijuana plantation in her attic uses hate mail to silently fight against everything she can't stand

about society. During the pandemic, a mother starts an affair in order to obtain the only food that her son with ASD can ingest: Happy Meals. These are just some of the demented tales told in this short story collection.

Gerard Serra

Barcelona, 1993

Soy escritor, editor, traductor y locutor de radio. Escribo en catalán, castellano e inglés. Me he formado entre Barcelona y México, donde he vivido durante cinco años. Con 14 años fui finalista de “Ficcions '08: l'aventura de crear històries”. En 2017 obtuve el “XLI Premio Félix Francisco Casanova de cuento” por unanimidad del jurado. En 2018 fui residente en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, y en 2020 beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Producción de Obra para terminar mi colección de relatos. Mis relatos han obtenido el reconocimiento de escritores nacionales e internacionales. En 2021 recibí consejo del prestigioso escritor estadounidense Jonathan Franzen. Actualmente estoy ultimando mi libro de relatos mientras pongo los andamios de mi primera novela.

CANDELA SIERRA

Lo sabes aunque no te lo he dicho

LO SABES AUNQUE NO TE LO HE DICHO

Historias sobre la mala comunicación y el narcisismo.

El proyecto que estoy realizando gracias a las Ayudas Injuve trata sobre los problemas de comunicación en las relaciones sociales. A través de personajes excéntricos se analizan diferentes situaciones, roles, dinámicas y sentimientos que, siempre de manera diversa, pueden surgir en la amistad, el amor, la familia, las relaciones laborales o incluso con uno mismo.

Estas historias, basadas a menudo en observaciones reales, se inscriben en el contexto actual, lo que propicia una dramatización basada en el uso que le damos a las redes sociales y en cómo éstas transforman nuestra actitud; la nueva tendencia a eludir conflictos, el narcisismo o los peligros de la unilateralidad, por poner algunos ejemplos. Desde el humor y con una intención crítica y reflexiva, estas historias cortas conforman un retrato coral en el que la ficción, con un tono aséptico, *naïf* y absurdo, interpela la realidad del lector y su propia gestión emocional.

En cuanto a la expresión gráfica intento adaptar cada historia a una serie de necesidades concretas, permitiendo así que el estilo aporte algo más que estética o ambiente al mensaje. No todas las historias necesitan el mismo tratamiento, por eso considero que, en este caso, las habilidades artísticas deben estar al servicio de la comunicación (en todas sus variantes).

La ayuda está siendo un motor para la concreción de este proyecto atípico que no busca ajustarse a una categoría concreta, sino que aspira a explorar el lenguaje y experimentar con la representación. De esta manera, poder publicar un libro al final del proceso creativo formaliza el conjunto de la obra y propicia un espacio más adecuado para la lectura.

Por último cabe destacar que, a partir de las Ayudas Injuve, la disciplina en el trabajo y la responsabilidad asumida para la elaboración del proyecto han reforzado el compromiso con mi propia obra. La experiencia derivada otorga seguridad y fomenta la toma de decisiones a la que cualquier creativo ha de hacer frente.

En este momento sigo trabajando en *Lo sabes aunque no te lo he dicho*, pero espero dibujar mi primera novela gráfica a partir de 2022. El relato se planteará en torno a las relaciones de poder en el ámbito laboral. Además, continúo con mi proyecto de tesis a la vez que trabajo y asumo nuevos encargos.

**LO SABES AUNQUE NO TE LO HE DICHO
[YOU KNOW IT EVEN THOUGH I HAVEN'T
TOLD YOU]**

Stories about miscommunication and narcissism

The project I am producing thanks to the Injuve Grants is about communication problems in social interactions. I use eccentric characters to analyse the many and varied situations, roles, dynamics and feelings that can emerge in friendship, love, family, workplace relationships and even within oneself.

These stories, often based on my own observations, are set in the present day, with plots based on our use of social media and how they change our attitude: the new tendency to avoid conflict, narcissism or the danger of the one-sided narrative, for instance. Infused with humour and critical, thought-provoking intentions, these short stories paint a group portrait where fiction, narrated in an aseptic, naive, absurd tone, ties in with the reader's reality and emotional management skills.

In terms of graphic expression, I try to adapt each story to certain specific needs, thus allowing the style to add something more than aesthetics or atmosphere to the message. Not all stories require the same approach, which is why I feel that, in

this case, artistic skill should be at the service of communication (in all its myriad forms).

The grant is helping me to materialise this atypical project, which defies categorisation and aspires to explore language and experiment with representation. Being able to publish a book at the end of the creative process will formalise the entire work and create a more suitable space for reading it.

Finally, I would like to point out that the Injuve Grants have strengthened my commitment to my own work, forcing me to be more disciplined and take responsibility for seeing a project through to completion. The experience has given me confidence and encouraged me to make the decisions that every creative person must face.

Right now, I am still working on *Lo sabes aunque no te lo he dicho* [You Know It Even Though I Haven't Told You], but I hope to begin my first graphic novel in 2022, which will revolve around power relationships in the workplace. At the same time, I am continuing to develop my thesis project while working and accepting new commissions.

▲
Saludos, 2021.
Dibujo digital. Página (sin texto)

Candela Sierra

Ronda, Málaga, 1990

Me licencié en Bellas Artes por la universidad de Granada, con estancias de un año en la Académie Royale des Beaux-Arts de Bruselas, profundizando en la ilustración, y en la Université Laval de Quebec, Canadá, donde trabajé el dibujo, el grabado y la animación tradicional. Luego estudié un máster en literatura y cultura de la imagen, concretamente en *bande dessinée*, en la Escuela Europea Superior de la Imagen de Angoulême (ÉESI), Francia. También he realizado el máster de formación del profesorado en la especialidad de dibujo y en 2020 empecé los estudios de doctorado en el programa Historia y Artes, en la línea de Creación artística, audiovisual y pensamiento crítico, con un proyecto de tesis sobre la dimensión narrativa del estilo en cómic.

He sido residente de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba, donde además de la exposición y el catálogo de mi promoción, colaboré con una historia corta en *La Novicia*, revista de arte nacida en la propia institución.

Tuve la suerte de participar en el proyecto de arte en el espacio urbano *A Slovenian*

Chair: sitting as a Contemporary Metaphor (2011) con el artista José Luis Vicario en colaboración con la Embajada de España y AECID, en Liubliana, Eslovenia. Por otro lado, también he participado en diversas exposiciones colectivas entre las que destaca *Emporio celestial de conocimientos benévolos*, en el Palacio de los Condes de Gabia (2012) de la Diputación de Granada.

Además de las Ayudas Injuve, he sido galardonada con el primer premio en los certámenes de MálagaCrea (2017) o de la Diputación de Cáceres (2020) en la categoría de cómic. También obtuve el Premio al mejor corto de animación y Premio Filmin en el Notodofilmfest (2018).

A pesar de haber tenido empleos muy dispares, actualmente trabajo como ilustradora y diseñadora independiente, participando en proyectos de diversa índole, tanto en España como en el extranjero.

Web: www.candelasierra.com

IG: @candelasierra_

LAURA TABARÉS

The Softboy

▲
The Softboy, 2021. Video monocanal, sonido estéreo, 17 m. Fotograma de la obra

THE SOFTBOY

Un relato creepypasta sobre la sofisticación de la violencia machista en la actualidad.

El proyecto que me encuentro desarrollando se llama *The Softboy* y es un audiovisual que alberga un relato *creepypasta* sobre la sofisticación de la violencia machista en la actualidad.

Softboy es una palabra ampliamente reconocida y usada por mujeres jóvenes y adolescentes para aludir a un tipo de masculinidad aparentemente sensible pero que esconde rasgos tóxicos vinculados a las violencias psicológicas y emocionales. Los *creepypastas* son historias cortas de terror y misterio recogidas y compartidas a través de Internet que cruzan realidad y ficción y retroalimentan virtualidad y fisicidad.

The Softboy forma parte de *Manual de autodefensa afectiva*, una investigación artística en curso iniciada en diciembre del año 2019 con las residencias virtuales de FEM TEK, que se pregunta sobre las formas que adopta la violencia machista después de Internet.

The Softboy retoma las preocupaciones desplegadas en esta acción colectiva en redes para materializarse en un audiovisual que trata de fabular un relato terrorífico del encuentro íntimo y político con un maltratador. El proyecto busca

ahondar en los rasgos específicos de esta figura, su ocultación, sus rasgos, silencios. Una figura espectral que todo el mundo conoce y que nadie se atreve a nombrar y desvelar.

Actualmente me encuentro en las fases intermedias del proyecto. Las ayudas han sido importantes para poder contar con apoyos externos de profesionales y técnicas para afrontar las diferentes fases y áreas del audiovisual.

Mis próximos proyectos seguirán vinculados a estas violencias, humor, afectos y agotamientos atravesados por Internet. Estoy deseosa de ver con qué recorrido cuenta *The Softboy* y de proyectar las siguientes piezas y acciones en torno a ello.

THE SOFTBOY

A creepypasta tale about the modern sophistication of gender violence

The project I am currently developing, called *The Softboy*, is an audiovisual that tells a creepypasta tale about the modern sophistication of gender violence.

Among teen girls and young women, “toxic softboy” is a familiar term used to describe a seemingly sensitive brand of masculinity that actually conceals toxic traits linked to psychological and emotional abuse. Creepypastas are short horror or mystery stories that have been copied and pasted around the internet. In these legends, which blend fact and fiction, the virtual and the physical worlds feed off each other.

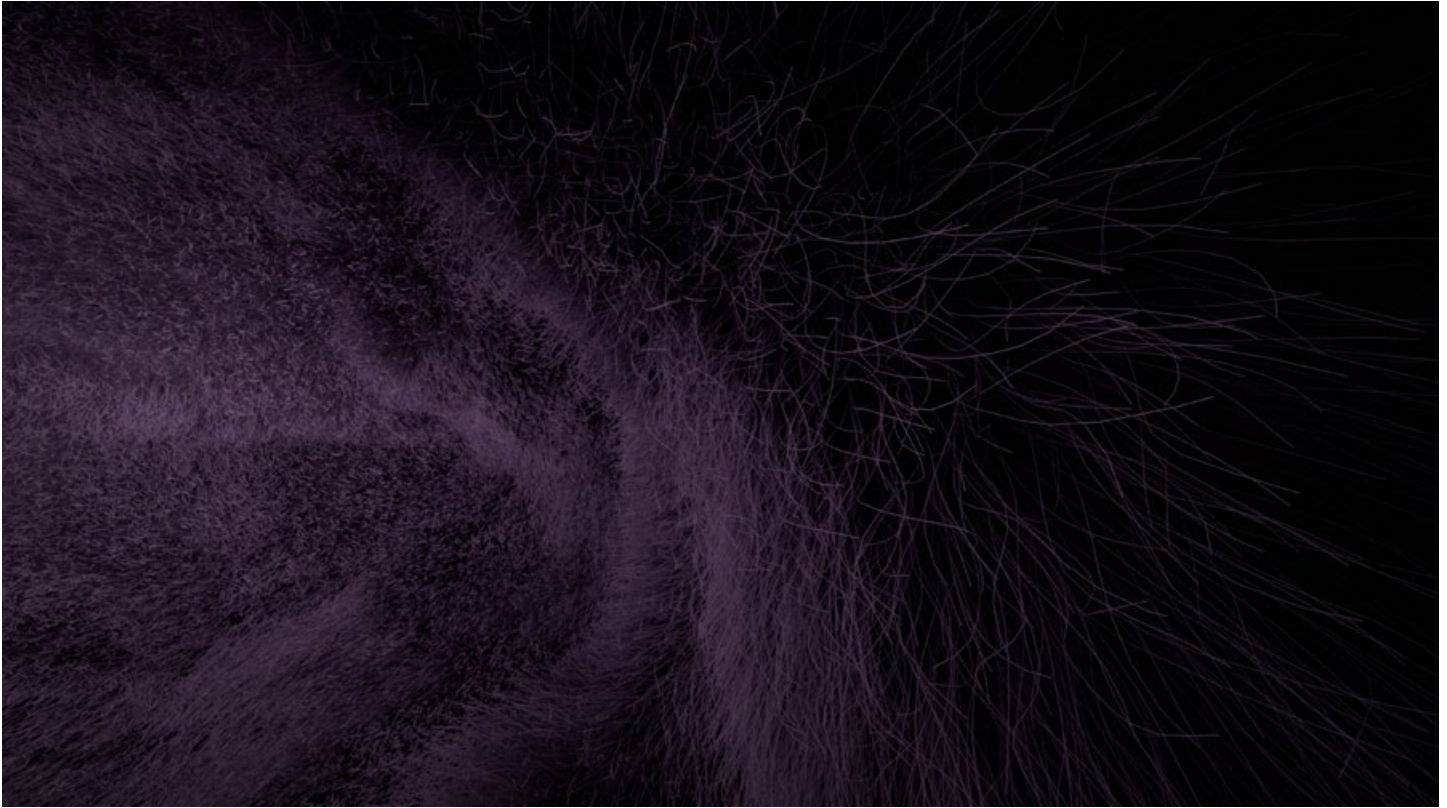
The Softboy is part of the “Manual de autodefensa afectiva” [Emotional Self-defence Handbook], an art research project in progress that began in December 2019 with the FEM TEK virtual

residencies and examines the forms that gender violence takes in the internet era.

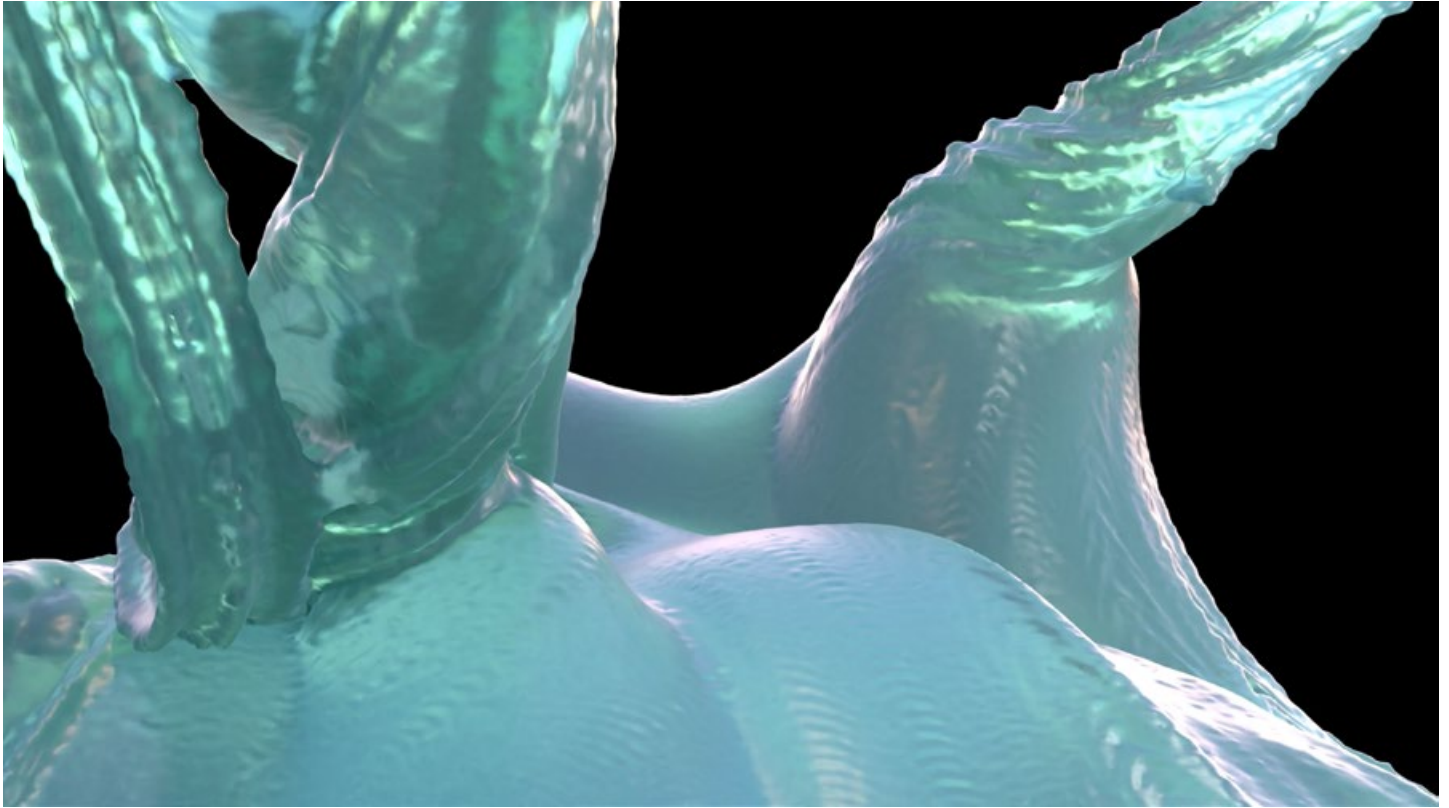
The Softboy revisits the concerns that were raised in this collective online action and materialises them in an audiovisual piece that attempts to invent a horror story about an intimate, political encounter with an abusive man. The project aims to dig deeper into the specific traits of this man’s personality: his secrecy, his tracks, his silences. A spectral figure that everyone knows but no one dares to name and expose.

I am currently in the intermediate stage of the project. The grants were important because they gave me access to the professional services and the technology I needed to complete the different phases and parts of the audiovisual.

My future projects will continue to explore these forms of violence, humour, emotions and exhaustions that overlap with the internet. I am eager to see the journey that *The Softboy* will take and to plan the next pieces and actions around it.

▲
The Softboy, 2021. Video monocanal, sonido estéreo, 17 m. Fotograma de la obra

▲ *The Softboy*, 2021. Video monocanal, sonido estéreo, 17 m. Fotograma de la obra

Laura Tabarés

León, 1991

Soy investigadora cultural, artista visual y memera. En la actualidad soy co-madre de *Ontologías feministas* junto a Blanca Martínez Gómez y Elena Castro Córdoba y administradora de @lapicarajustina. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, soy Master en Fotografía Conceptual y Artística por EFTI (Madrid) y Máster en Investigación en Arte y Creación por la UCM.

Co-coordiné Espacio PROA de 2015 a 2017. Fui comisaria con Daniel Mayrit de UPLOAD/DOWNLOAD: Fotografía e Internet en PHotoESPAÑA 2017 y co-organizadora del congreso *Ontologías feministas. Divina y precaria juventud* en 2019. Seleccionada para la residencia FEM TEK 2019.(Hika Ateneo. Bilbao) y Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021.

He realizado conferencias en CCCB, Matadero, Tabakalera, etc. He expuesto proyectos y conferencias audiovisuales en Injuve, Hybrid, DONE (Fotocolectania), etc. He impartido talleres en Hangar, Editatona Art+feminisme, La Casa Encendida, FIEBRE Photobook, Bienal de Pensamiento Bcn, etc. He realizado publicaciones en Visual 404 o Bartlebooth. Mi trabajo ha sido referenciado en Smoda, El País, Código Nuevo, El Diario, Vice, RTVE, clavoardiendo-magazine y otros.

Web: lauratabares.com

IG: @laura.tabares_

UFBOYS

Ufboys Worldwide

▲ Ufboys Worldwide, 2021. Fotografía durante *brainstorming* para rodaje de videoclip. Foto: Ignacio Porritt

UFBOYS WORLDWIDE

Música urbana para gente del mundo.

Ufboys worldwide es un proyecto llevado a cabo por el colectivo musical Ufboys. Se trata de un LP y un punto de encuentro entre creadores y creadoras musicales de diferentes partes del mundo.

Actualmente estamos finalizando todo lo relacionado con la parte musical, mientras que de forma paralela estamos desarrollando el diseño, el audiovisual, el *marketing* y otras vías de financiación adicionales como el *crowdfunding*.

De forma paralela nos ha surgido la oportunidad de colaborar con la empresa Acqustic, una Start-Up que se encargará de la distribución del proyecto y, a su vez, realizará una inversión económica dentro del propio proyecto.

Durante 2022 se realizará la distribución de todos los diferentes entregables definidos en el proyecto *Ufboys worldwide*.

Actualmente simultaneamos nuestro desarrollo profesional con la ejecución de este proyecto. Las Ayudas Injuve nos han abierto un gran abanico de posibilidades a la hora de profesionalizar nuestro proyecto y buscar otras vías de financiación.

En el horizonte más cercano podríamos confirmar que los proyectos en mente están ligados con la profesionalización de la música urbana y la creación de un sello musical independiente que, además de dar soporte a artistas, vele por la educación y la cultura como forma de profesionalizar un sector que, hasta ahora, ha sido muy hermético.

UFBOYS WORLDWIDE

Urban music for people of the world

Ufboys Worldwide is a project created by the music collective Ufboys: an LP and a point of convergence for music makers from different parts of the globe.

We are currently finishing up the musical part while working on the design, the music video, the marketing and securing financing by alternative means like crowdfunding.

At the same time, we've been offered an opportunity to work with Acqustic, a start-up that will handle the project's distribution and even invest in it.

All the different deliverables included in the *Ufboys Worldwide* project will be distributed in 2022.

At present, we are juggling this project with our respective jobs. The Injuve Grants have opened up a wide range of possibilities in terms of professionalising our project and seeking other sources of funding.

In the near future, our plans are focused on becoming full-time urban musicians and creating an indie recording label which, in addition to supporting artists, will use education and culture as a means of professionalising an industry that has been quite hermetic up until now.

▲
Ufboys Worldwide, 2021
Fotografía durante la grabación del LP *Ufboys Wolrdwide*
Foto: Juan Pachó

▲
Ufboys Worldwide, 2021
Fotografía durante la grabación del single *Presidents*
Foto: Carlos Serrano

Ufboys Collective

Ignacio Porritt. Vigo, 1990

Facundo Murua. Buenos Aires, 1992

A pesar de contar con perfiles académicos bastante diferentes, destacamos la formación realizada en Gestión de la Industria Musical e impartida por Campus Las Musas, lo cual nos ha dotado de un amplio conjunto de herramientas para abordar este proyecto y otros de índole cultural.

A pesar de que el proyecto aún no se ha ejecutado en su totalidad, ha recibido diferentes reconocimientos, como son:

Mejor proyecto final de Máster Gestión de la Industria Musical y Becas Acoustic.

Ufboys Worldwide como proyecto cultural y musical ha sido seleccionado como el mejor proyecto final de máster entre un jurado conformado por profesionales de la industria cultural, la música, el arte y el entretenimiento, así como con votaciones por parte de las compañeras y compañeros también ligados al sector.

Acoustic es una Start-up tecnológica que, tras buscar y encontrar su nicho de mercado, se dedica a gestionar el crecimiento de artistas y proyectos emergentes. *Ufboys worldwide* ha sido seleccionado como uno de los proyectos a potenciar, siendo beneficiarios de una beca que incluye una formación de 9 meses para todos los miembros del colectivo.

Incorporaciones al proyecto: Jorge Aguilar y Fran Giménez.

Uf Meal, el proyecto previo a *Ufboys Worldwide*, ha aparecido en Radio Canal Sur y Radio 3 (RNE)

Web: ufmeal.es

E-mail: ufboys.info@gmail.com

IG y TW: @ufboys

JOSÉ ANTONIO VILLEGAS

El Águila

▲ *Aves Migratorias de Madrid, El Águila, 2021. Pieza escénica documental. Foto: Bentor Albelo*

EL ÁGUILA

Documental sobre la frontera y la necesidad de saltar.

El proyecto que he realizado gracias a las Ayudas Injuve se titula *El Águila*, un documental escénico sobre la España del cambio de milenio que intenta demostrar una verdad invisibilizada: la relación entre la celebración del Mundial de Atletismo de Sevilla 1999 y la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla. Se trata de un entramado político que forma parte de una operación a gran escala cuyo objetivo es reforzar la posición de España como agente europeo importante y puerta del Mediterráneo hacia el viejo continente. Gracias a Injuve he podido llevar a cabo junto a mis compañeras del colectivo Aves Migratorias de Madrid este proyecto que nace como creación colectiva y desde el deseo de hablar de las fronteras y la necesidad de transgredir sus límites. Un águila sobrevuela el Estadio Olímpico de La Cartuja como símbolo de fuerza y poder. Está cansada de representar los cánones de la vieja España y se convierte en un vehículo para hablar de diferentes temas como la territorialidad, el desarraigo, la fuerza, la violencia o el colonialismo. Este proyecto es un discurso entregado a una voz externa que narra por nosotras, al más puro estilo documental, convirtiéndonos en avatares y ejecutoras al servicio del ritmo acelerado y sarcástico de la música electrónica.

Actualmente compagino mis dos grandes pasiones en el terreno profesional como son la dirección de escena y la iluminación escénica. Estoy realizando

mis primeros diseños de iluminación profesionales para varias compañías comerciales y de danza como Alejandro Lara Dance Project, con quien estoy realmente ilusionado. Además continúo mis estudios como técnico de iluminación profesional en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Por otra parte sigo inmerso en varios proyectos de dramaturgia y dirección de escena. Gracias a Injuve hemos podido estrenar y materializar *El Águila*, este proyecto en el que llevamos casi dos años trabajando las Aves Migratorias de Madrid y, seguidamente, estoy preparando una nueva pieza que se estrenará en noviembre de 2021.

Para finales de este año 2021 que ha venido repleto de buenas noticias, estoy preparando una nueva pieza titulada *Yukon: La nieve arde*, que se estrenará en Murcia y, espero, en Madrid. Éste es un texto muy personal en el que llevo trabajando desde hace más de un año y que he podido hacer realidad gracias a la Compañía Nigredo, quienes han hecho el seguimiento dramático, y a las ayudas Reactivos Culturales del Ayuntamiento de Murcia, sin cuyo apoyo no habría sido posible. Además ya estamos trabajando en el futuro de *El Águila*, preparando la distribución y programando funciones en octubre gracias a las Jornadas Escénicas Injuve.

EL ÁGUILA [THE EAGLE]

A documentary about the border and the need to jump

The project I created thanks to the Injuve Grants, titled *El Águila* [The Eagle], is a performance documentary about turn-of-the-millennium Spain that tries to reveal a concealed truth: the link between Seville's hosting of the World Athletics Championships in 1999 and the construction of the border fences in Ceuta and Melilla. This political ploy was part of much larger operation calculated to bolster Spain's status as a major European player and Mediterranean gateway to the old continent. Thanks to Injuve, I was able to partner with my colleagues from the collective Aves Migratorias de Madrid and realise this joint endeavour, motivated by a shared desire to talk about borders and the need to overcome them. An eagle soars over the Olympic Stadium in La Cartuja, Seville, a symbol of strength and power. Tired of embodying the virtues of old Spain, the bird becomes a vehicle for discussing different issues, such as territoriality, uprootedness, force, violence or colonialism. This project is a discourse delivered by an external voice that speaks for us, in true documentary fashion, turning us into avatars and executors driven by the fast, sarcastic beat of electronic music.

I have made a professional career of my two greatest passions, stage management and stage lighting. I am currently doing my first professional lighting designs for various commercial and dance companies, including the Alejandro Lara Dance Project, which I am very excited to work with, while continuing to study professional lighting at the Centro de Tecnología del Espectáculo. At the same time, I am also involved in several

playwriting and stage management projects. Injuve made it possible to materialise and premiere *El Águila*, a project I have been working on with Aves Migratorias de Madrid for nearly two years, and I am now preparing a new piece that will open in November 2021.

For the end of 2021, a year that has been full of pleasant surprises for me, I am preparing a new piece called *Yukon: La nieve arde*, which will premiere in Murcia and, I hope, in Madrid. This is a very personal project I've been working on for over a year, one I was able to make a reality thanks to Compañía Nigredo, which assisted with the dramaturgy, and to the Cultural Reagents Grant awarded by Murcia City Council, without whose support this would not have been possible. In addition, we are already planning future presentations of *El Águila*, preparing its distribution and scheduling performances in October at the Injuve Performing Arts Showcase.

▲
Aves Migratorias de Madrid, El Águila, 2021
Pieza escénica documental. Foto: Bentor Albelo

▲
Aves Migratorias de Madrid, El Águila, 2021
Pieza escénica documental. Foto: Bentor Albelo

José Antonio Villegas

Llano del Beal, Cartagena, Murcia, 1994

Soy graduado en Estudios Superiores de Dirección Escénica y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en 2019. He completado mi formación con otros cursos sobre todo de dramaturgia y técnica de la representación con maestros como Gabriel Almagro, Guillermo Heras, Albert Tolá o Claudia Castellucci. En 2018 formé parte del I Laboratorio para Jóvenes del Centro Cultural Conde Duque, facilitado por la Compañía Sleepwalk Collective

Como profesional he compaginado desde mis inicios el trabajo artístico con el trabajo técnico. He coordinado durante dos años el ciclo de danza de Auditorios del Ayuntamiento de Murcia bajo la dirección de Ángel Manarre y he trabajado como técnico de iluminación en numerosas compañías como Candileja Producciones, La Belloch Teatro o Lucía Trentini, entre otras. Formo parte del equipo técnico de la sala El Umbral de Primavera desde hace tres años

y he realizado diseños de iluminación para varias compañías como Karisma Media o Alejandro Lara Dance Project. Como director de escena he trabajado como ayudante de dirección para Luisma Soriano en el Ladrón de Peluches para la compañía Pupaclown (Premio Nacional para la Infancia y la Juventud 2017) y en proyectos de creación propios. Mi camino con Luisma Soriano se extiende, formando parte como intérprete del proyecto Extinción en 2018 (Ganador de 7 Premios Azahar MurciaaaEscena).

Desde 2018 trabajo en el Colectivo Aves Migratorias de Madrid, surgido del Laboratorio en el Centro Conde Duque. Allí hemos estrenado más de cuatro piezas: *El Alcaudón Dorsirrojo*, *El Porrón Común*, *El Guión de Codornices (Performance 24h)*, y *El Vencejo*. Como colectivo hemos estrenado *El Porrón Bastardo* dentro del ciclo *Dame Cuartelillo*, comisariado por Diana Delgado-Ureña y Jaime Vallauré. También hemos formado parte del

programa *Salidas de Emergencia*, facilitado por Grumelot y Centro Conde Duque, donde estrenamos un *work in progress* de *El Águila* bajo la tutoría de Juan Ceacero.

Desde 2020 he sido director artístico de *El Águila* y he sido beneficiario de las Ayudas Injuve 2020. También he sido beneficiario de las Ayudas Reactivos Culturales del Ayuntamiento de Murcia 2021, tres veces finalista del Certamen CreaMurcia organizado por el Teatro Circo de Murcia, y Segundo Premio en el certamen de Teatro Clásico de Moratalaz con *Fuenteovejuna, ¿quién mató al Comendador?* Como dramaturgo escribo y dirijo mis propios textos desde 2018. He publicado *Home. Demasiada nostalgia marchita las flores* en septiembre de 2019.

Web: loveislandia.wordpress.com

FB: jose.villegasmarin

IG: @villegas_elpezluna

