Ayudas Injuve para la Creación Joven Artes Visuales 2024/2025

VACÍO RRITUAL RITO PLENO

Alicia Lehmann
Alba Lorente
Victoria Maldonado
Miguel Marina
Moreno & Grau

Comisariado por Elisa Andueza Dosal

injuve

VACÍO RRITUAL RITO PLENO

VACÍO RITUAL, RITO PLENO.

"Una suposición generalizada pero errónea sobre el ritual es que consiste en actividades simbólicas que remiten a algo más. Sin embargo, lo característico de una actuación ritual es que se autosostiene y auto-absorbe." (Frits Staal; Ámsterdam, 1930 - Chiang Mai, 2012)

Entonces... ¿un ritual no significa nada?

Esta cita corresponde al artículo de investigación *The Meaninglessness of Ritual* (1979), escrito por Johan Frederik "Frits" Staal, profesor emérito de Filosofía y Estudios del Sur/Sudeste Asiático en la Universidad de California, Berkeley. En él, Staal expone que efectivamente muchos rituales se siguen repitiendo por legado ancestral, religión, reconocimiento y/o deber social. Sin embargo, en el momento de la ejecución de cada uno de los movimientos rituales, estrictos y precisos a partes iguales, el brahmán o sacerdote hindú afirma que no existe ningún significado simbólico. Un "no" sorprendentemente rotundo para la perplejidad de cualquiera, porque: ¿cómo algo tan complejo, puede no significar algo?, ¿de verdad, significa nada?

¿Contradictorio? Sí. El mismo <u>proceso ritual</u> atiende a una serie de objetivos consensuados a nivel socio-cultural, lo que podría entenderse como un <u>fin simbólico</u>, pero en efecto... ¿qué ocurre con el desarrollo? Acudiendo a la RAE con nuestras dudas existenciales, "ritual" es aquello "perteneciente o relativo al rito", como los <u>pasos necesarios</u> para llevarlo a cabo, y a su vez, este último se define como "costumbre o ceremonia", es decir, el <u>objetivo definitivo</u> una vez cumplidos todos los <u>estadios rituales requeridos</u>. Por tanto, es ahí, en ese escenario final donde se haya el significado, el trasfondo que cobra sentido gracias a la suma del todo. Un mensaje que, de otra manera, no podría alcanzarse debido a la complejidad de sus capas; en su delicada confección, el ser humano consigue codificar y descodificar un mensaje trascendental a lo obvio, a lo que perciben

nuestros sentidos. Un detonante de antiguos y nuevos discursos que compartir en lo introspectivo y en lo compartido, de forma simultánea, porque si nadie siguiera la estela del rito, se precipitaría al vacío lo que nos define como personas.

Staal cita a su vez a Isadora Duncan (1877-1927), bailarina y coreógrafa considerada por muchos la principal precursora de la danza contemporánea: "Si te dijera lo que significa, no tendría sentido bailarlo". En este punto, nos acercamos a la danza (contemporánea) como un ritual pseudo-dadaísta donde esa libertad expresiva del proceso fluye hacia la nada y al todo al mismo tiempo. Lo que enlaza con el emblemático lema "Todo fluye, somos y no somos" del filósofo Heráclito de Éfeso, apodado el "Oscuro" (540 a. C.-480 a. C.). De nuevo, una sentencia ambigua, pero pertinente. Para él, el cosmos se encuentra sumido en un infinito proceso de cambio y destrucción, representado física y metafóricamente por el fuego (tan común en los rituales ancestrales de la Tierra). El fluir de las llamas resulta tan imprevisible como el propio devenir, es decir, una realidad fruto de las tensiones entre los elementos contrarios. Un principio unitario como motor de cambio, transformación y avance histórico. No obstante, en el marco de esta teoría aparentemente caótica. Heráclito lo consideraba germen del orden, porque el fuego es a su vez divinidad y "logos" (razón): el impulso por el que las cosas suceden v existen.

En términos generales, no quiere decir que algo suceda, porque una acción carente de significado tenga lugar, ya que el propio devenir de la historia resulta fruto de un choque de ideologías, es decir, significados. Pero en el terreno ritual, esa contraposición de la nada hacia el todo alcanza unos resultados realmente significativos y variados. Roland L. Grimes (1943), profesor emérito del Departamento de Religión y Cultura de la Universidad Wilfrid Laurier de Waterloo (Canadá), también comparte la visión de Staal sobre que "el acto ritual no tiene por qué ir a ninguna parte", pero sí que añade que más allá de que el rito sea ejecutado, en muchos casos, su aspiración es ser visto. De tal modo, los clasifica en seis tipos (1987): de ritualización, vinculado a la naturaleza; de protocolo, donde se manifiestan fórmulas lingüísticas, corporales y espaciales aceptadas socioculturalmente: de ceremonia, siendo un rito comúnmente asociado a las manifestaciones de poder; de magia, desde lo relativo a la brujería hasta la religión; de celebración, en el que grupos de personas se reúnen alrededor de eventos compartidos, como cumpleaños o funerales; y de liturgia, orientado a la consciencia espiritual.

Dentro de lo etnográfico, el componente ritual también alberga un considerable peso en la creación artística, como detonante de nuevos significantes y significados. Vacío Ritual, Rito Pleno propone así un meta-ritual en el que cada una de las obras abordan alguna de las tipologías propuestas por Grimes, desde el proceso técnico hasta el resultado final. Un círculo que se completa, solo cuando el público transita y observa la sala con atención. Dados nuestros días donde lo común es recibir torrentes de información, dedicar nuestro tiempo consciente a algo concreto es un vínculo más valioso que nunca. La concentración es el corazón de los actos meditativos y en muchos casos, de la capacidad de recordar un mensaje que nos ha aportado un valor significativo. Por eso, el arte tiene ese gran potencial como vehículo detonante de discursos, una vía que puede despertarnos interés por un tema que a priori igual no nos atraía. o incluso informarnos sobre una cuestión social como refleio de su tiempo.

Ante todo, y como parte del discurso de este proyecto, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta exposición, pero, por supuesto, al público que ha dedicado un tiempo de su ajetreada vida para visitar *Vacío Ritual, Rito Pleno*; una propuesta alejada del circuito *mainstream* del arte, no por tratarse de un discurso revolucionario, al contrario (no hay nada más popular que lo ritual), sino, simplemente, porque esta exposición debe abrirse paso en el extenso abanico que ofrece la efervescente oferta cultural de Madrid. Recordándolo en mayor o menor medida, no se puede celebrar más el esfuerzo del público por participar y atender a este mensaje en una sociedad tan hiper-estimulada como esta. Gracias de corazón.

Elisa Andueza Dosal

ÍNDICE

ARTISTAS

Alicia Lehmann pág. 8

Alba Lorente Hernández pág. 12

Victoria Maldonado pág. 16

Miguel Marina pág. 20

Moreno & Grau pág. 24

COMISARIA

Elisa Andueza Dosal pág. 29

BIBLIOGRAFÍA pág. 33

CRÉDITOS pág. 35

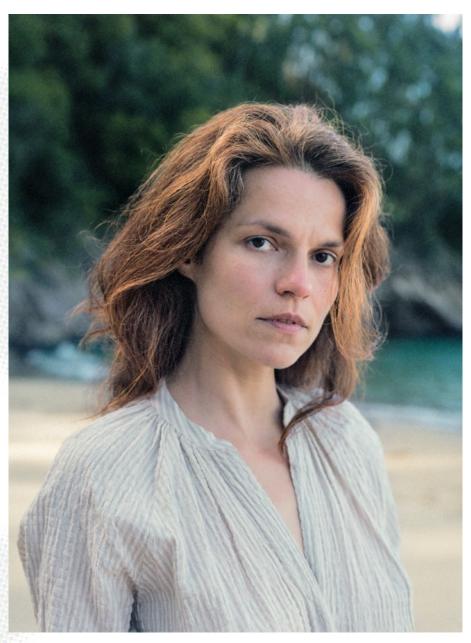

ALICIA LEHMANN

Graduada en Fotografía por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, especialización en investigación de imagen y cultura. Prepara su tesis doctoral con la profesora María Jesús Zamora (UAM), centrándose en brujería y su iconografía, trabajo teórico que acompaña con la práctica fotográfica de formato medio (modelo Phase One) y fotoquímico.

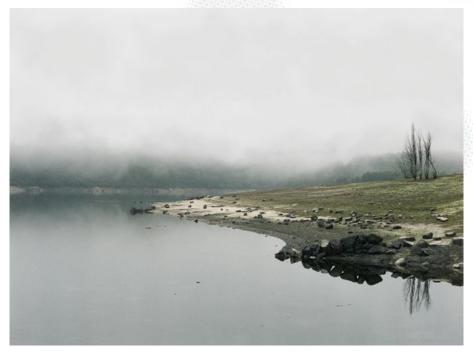
Conjuro III (2024). Serie "El Martillo de las Brujas". Impresión sobre papel algodón. 37x50cm.

Alöna (2023). Serie "El Martillo de las Brujas". Impresión sobre papel algodón. 80x51cm.

@alicialehmanng

Una muestra de la tesis de Alicia Lehmann (1999, Madrid), se encuentra representada en el recorrido de esta exposición: "El Martillo de las Brujas" es un sumario de retratos de mujeres brujas –ocultistas, practicantes, sensibles y otras denominaciones–, sus relaciones con lo mágico, sus objetos, altares y los paisajes que las rodean. Desde su conversión como sujeto jurídico en 1486 a raíz de la publicación del libro «Malleus Maleficarum», la figura de la bruja como elemento iconográfico ha sufrido varias mutaciones. Este trabajo es una recopilación de la iconografía y otras reminiscencias que han permanecido en nuestra sociedad después de la brutal caza de brujas europea. Quienes aquí aparecen residen en diferentes zonas, tanto rurales como urbanas, del territorio español.

Lago IV (2024). Serie "El Martillo de las Brujas". Impresión sobre papel algodón. 80x107cm.

Arantxa II (2023). Serie "El Martillo de las Brujas". Impresión sobre papel algodón. 37x50cm.

Asimismo, contamos con uno de los numerosos retratos frontales que pueden encontrarse en la serie fotográfica: Alöna con una mirada fija y serena hacia la cámara se encuentra en una playa de Galicia donde vive la mayor parte del año. A uno de sus lados, un enigmático paisaje inmerso en la niebla, tan propio del universo iconográfico, ya que era en los lagos donde las brujas creaban las tormentas; y al otro, dos escenas: un conjuro de protección y un retrato de Arantxa, que estaba 'entrando en trance' (con sus pequeñas maracas, que dice que "parecen huevos de dragón").

ALBA LORENTE HERNÁNDEZ

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza, Alba cuenta con un Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Universidad de Málaga y es doctoranda en el Programa de Investigación en Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco.

Alba Lorente Hernández (1994, Zaragoza) concibe la creación artística como un proceso de destrucción controlada, que se basa en algunas de las corrientes destructivistas latinoamericanas de principios de los años 60. Así, muestra una estética basada en pulsiones tanáticodestructivas con las que, a base de romper y deformar la materia, consigue una pieza de naturaleza abstracta que refleja dicho registro procesual y temporal. Por tanto, su perspectiva en cuanto al desarrollo de creación y autoconstrucción rechaza por completo los cánones de belleza convencionales [contra el rito de protocolo de Grimes], desarrollando un método de trabajo inspirado en su propia intuición, en esa búsqueda constante por sacar la obra oculta.

El proceso es un rito (2023). Video instalación 23´49´´.

@albalorentehernandez

En esta parte final de Vacío Ritual, Rito Pleno, se muestra un rastro de intervenciones décollage a través de Es por espacio. En la obra instalativa, se despliega una partitura de estrías blancas que contrastan con la densa profundidad del fondo; unas sombras creadas por la expansión de la tinta china, que se impregna en cada uno de los poros del pergamino extendido.

En Estratos II continúa esta idea de las capas que se superponen adquiriendo un volumen mayor, para dar paso a El proceso es un rito: el propio análisis del mismo, como una serie de pasos que aspiran a la infinitud de ser reproducidos. Una sala negra, donde el bucle muestra los objetos necesarios y su ejecución al mismo tiempo. El lugar donde se cierra el círculo.

Estratos II (2018). Técnica mixta, papel y cartón. 23x23x13cm.

Es por espacio (2023). Instalación. Técnica mixta. Tinta china, cinta de carrocero y papel. Medidas variables.

VICTORIA MALDONADO

Graduada en Bellas Artes y con un máster en Producción Artística Interdisciplinar, actualmente, estudia el curso de Doctorado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Asimismo, cuenta con ciclos superiores en Gráfica Publicitaria y en Ilustración por la Escuela Superior de Arte San Telmo.

Weiß ausstopfen (disecar en blanco no. 6) (2019). Porcelana y textil. 28x60x30cm. (detalle)

Weiß ausstopfen (disecar en blanco no. 6) (2019). Porcelana y textil. 28x60x30cm.

Victoria Maldonado (1989, Málaga) aborda la deconstrucción de las connotaciones negativas atribuidas al concepto de la "monstruosidad", mediante piezas aformales de frágil apariencia que elabora a partir de estructuras de tela sumergidas en porcelana. Asimismo, para romper con la ortodoxia de los sistemas antagónicos binarios, la artista se inspira en el *Manifiesto*

cyborg (1985) de Donna
Haraway, a la vez que se
plantea la siguiente pregunta:
"¿por qué nuestros cuerpos
deberían terminarse en la
piel o incluir como mucho,
otros seres encapsulados
por ésta?". En el transcurso
de lo ritual, efectivamente,
éste acaba superando el
plano físico para alcanzar la
trascendencia inmaterial e
incluso, atemporal.

@victoria.maldonado.10

Weiß ausstopfen (disecar en blanco no. 3) (2019). Porcelana y textil. 200x16x10cm.

Weiß ausstopfen (disecar en blanco no. 3) (2019). Porcelana y textil. 200x16x10cm. (detalle)

En la exposición, se encuentran unas esculturas que pertenecen a la serie "El acto de disecar" (2019): Weiß ausstopfen (disecar en blanco no. 6) y Weiß ausstopfen (disecar en blanco no. 3). Un proyecto en el que puede identificarse la "celebración [fúnebre]" de Grimes, al percibir las obras como reliquias o vestigios escatológicos de un tiempo pasado. Mediante sus piezas taxidérmicas,

Victoria Maldonado continúa explorando otras miradas del "monstruo" a lo largo de la historia, según las teorías de Ana Llurba, Natalia Taccetta y Rosi Braidotti, respectivamente: señalar los límites morales de la sociedad; abrir las puertas hacia "las subjetividades emergentes de las antiguas minorías"; y representar la ambigua hibridación entre humanidad, tecnología y naturaleza, entre otras.

MIGUEL MARINA

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. En 2010-2011, residió en Bologna, Italia, donde continuó sus estudios dentro del programa Erasmus en la Accademia di Belle Arti di Bologna.

Miguel Marina (1989, Madrid) concibe su trabajo como un proceso en el que cada pieza y cada material le llevan a la creación de la siguiente. Esto provoca saltos formales y discursivos que buscan analizar y pensar el paisaje y sus distintos elementos desde la pintura y las diferentes vías plásticas que esta ofrece. En su práctica, utiliza procesos que implican la unión idea-imagen-material, considerando que estos se extienden hasta formar un cuerpo de obras que miran a diferentes frentes, pero que remiten a lo mismo; una suerte de narración fragmentada que evoca al hacer y a lo manual como

Sin título (2020). Madera y cera de abeja. 30x28x10cm.

@miguelmarina_

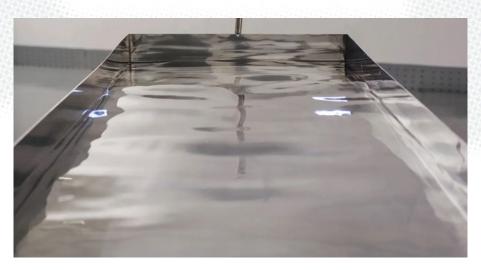
Sin título (2024). Óleo sobre lienzo (enmarcado con madera). 31x25x2,5cm.

conciencia y punto de partida a la hora de relacionarse con su trabaio en el día a día. En Vacío Ritual. Rito Pleno. nos aproximamos hacia una figura primitiva inédita, un tótem atávico que nos remite a un estado de levitación v caída prácticamente simultáneos. Sus confusos peldaños nos sugieren un caminar torpe que, más allá de enfrentarse a sus ángulos sutilmente irregulares, nuestros pasos acaban topándose con la espesura de su superficie, recubierta por cera de abeja. Es posible que, como en lo onírico, nos cueste desplazar los pies, pero no por ello se detiene nuestro avance. El zumbido es inherente, pero el silencio es soberano e induce a un ambiente de recogimiento. Al alzar nuestra mirada, podemos encontrarnos con una imagen encendida por un aura iridiscente, que se funde con esa sensación de desorientación tan propia del trance, espiritual y enigmático a partes iguales.

MORENO GRAU

Alba Moreno (1985, Málaga) y Eva Grau (1989, Málaga) es un dúo de artistas visuales que viven y trabajan en Málaga, tras formarse respectivamente en la Escuela Superior de Arte San Telmo y el Instituto Politécnico Jesús Marín en Málaga.

S/T (2017). Serie "Shore to shore" (2017). Acero inoxidable, 2 motores pequeños, agua y geoda. 100x200x53cm. (detalle)

S/T (2017). Serie "Shore to shore" (2017). Acero inoxidable, 2 motores pequeños, agua y geoda. 100x200x53cm.

Mediante su obra abordan el concepto de dualidad, las interrelaciones humanas y la conexión entre el ser humano y su entorno. El paisaje como activador emocional y el agua como recurrente hilo conductor. Su obra busca ser una experiencia del entorno natural, un "acontecimiento" más allá de la representación o la reflexión. De esta manera, investigan la fenomenología

de la naturaleza, que se va construyendo y conceptualizando a través de un proceso creativo (un "camino") en el que la intuición, la subjetividad y la relación directa con la misma se plasma en huellas fotográficas, instalaciones, esculturas o vídeos que apelan a lo sensorial más que a lo meramente racional.

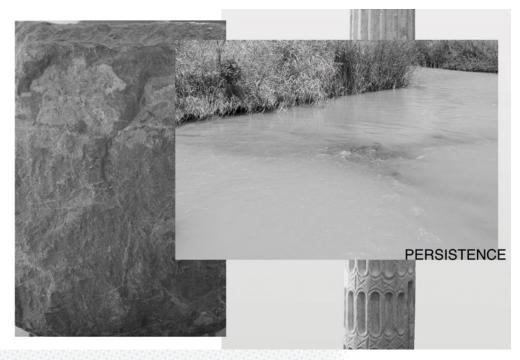
@moreno.grau

A continuación, en la sala, hay dos obras de Moreno & Grau que pertenecen a la serie "Shore to shore" (2017). En este recorrido por el río Guadalquivir, se encuentran muchas de las claves de su trabajo, que se sintetizan en una conversación que mantuvieron con el comisario de la propia serie, David Armengol: "Lo visceral y lo intuitivo como posible estímulo de reconocimiento del lugar.

Apelar a la animalidad para distanciarse de lo humano, de lo civilizado; una animalidad donde el cuerpo se aleja de las convenciones sociales que lo rigen". De esta forma, encontramos una convergencia entre la ritualización con la ruptura del protocolo social y el territorio, a su vez, visto como símbolo de poder que regresa a su estado natural, al igual que las criaturas que lo habitan.

S/T (2017). Serie "Shore to shore" (2017). Fotografía digital sobre papel Hahnemühle. (Políptico de 5 imágenes), 30x45cm. cada imagen. Edición de 3.

S/T (2017). Serie "Shore to shore" (2017). Fotografía digital sobre papel Hahnemühle. (Políptico de 5 imágenes), 30x45cm cada imagen. Edición de 3. (detalle)

COMISARIA

ELISA ANDUEZA DOSAL

Comisaria, gestora y periodista cultural graduada en el Grado de Periodismo por la Universidad Europea del Atlántico (UNEAT) y en el Máster de Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas de la Universidad de Nebrija, ambos con el mejor expediente de promoción.

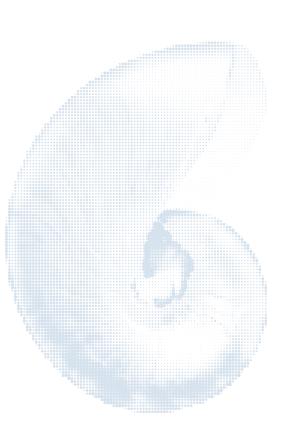
@elisa.andueza

Desde octubre de 2025, Elisa Andueza Dosal (Suances, 1999) se encuentra en la Beca de Desarrollo Digital del Museo del Prado y Fundación María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP), tras haber estado trabajando como mediadora cultural para Magmacultura.

En la rama divulgativa, escribe artículos principalmente para Metal Magazine y PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo). Entre abril de 2024 y marzo de 2025. la Beca de Formación del Departamento de Actividades Editoriales del Museo Reina Sofía le permitió asistir en la edición de textos, así como en la impresión de catálogos, como «En el aire conmovido...» de Georges Didi-Huberman y Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables, En 2023. tuvo la oportunidad de trabajar en el Equipo de Coordinación de la Editorial NOCApaper, entre Santander

COMISARIA

y Madrid, gracias al Programa EMPLEA CULTURA de la Fundación Banco Santander. Desde allí, también asistió en las colaboraciones de la editorial con: Programa Confluencias, Proyecto Espora, Arko Gestión Cultural, La Gran, Galería Espacio Líquido, Feria Artesantander y Feria Estampa.

En 2023, fue la comisaria del solo show de Lucía Moure, Ventanas del Camino Lebaniego en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, que después sería readaptado al stand de la Fundación Camino Lebaniego, en la feria AR-PA Turismo Cultural 2024 de Valladolid. En 2022, formó parte del equipo curatorial de *Evanescencias* del Presente en Plantal. ahondando en el concepto del wabi-sabi como hilo conductor para una exposición colectiva de artistas emergentes.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera Quiroz, S. (2014). Dios, lógos y fuego en Heráclito. Byzantion nea hellás, (33), 11-27.
- Armengol, D. (2017) Serie Shore to Shore. Moreno&Grau. Dossier de obra. Mayo 2020. La Gran.
- Center for South Asia Studies, UC Berkeley (16 de marzo, 2012).
 Frits Staal.
- Cohnen, F. (4 de mayo, 2016). Heráclito de Éfeso: "todo fluye, somos y no somos". Muyinteresante.es.
- Galería Yusto/Giner (s. f.). Victoria Maldonado.
- Grimes, R. L. (1987). Key words in searching for data on ritual. Journal of Ritual Studies, 1(2), 139–145.
- Grimes, R. L. (2008). Performance theory and the study of ritual. New Approaches to the Study of Religion, 2, 109-138.
- King, P. W. (2009). Climbing Maslow's pyramid. Troubador Publishing Ltd.
- La Gran (s. f.). Moreno & Grau.
- Lehmann, A. (2020). El martillo de las brujas.
- Lorente, A. (s. f.). Exposiciones. *Alba Lorente Hernández*.
- Green, M. (1995). Mitos celtas (Vol. 5, pág. 52). Ediciones Akal.
- Moreno & Grau. (s. f.). Moreno & Grau.
- Real Academia Española. (s. f.). Rito. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 26 de agosto de 2025
- Real Academia Española. (s. f.). Ritual. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 26 de agosto de 2025.
- Staal, F. (1979). The meaninglessness of ritual. Numen, 26(1), 2-22.
- The Goma (s. f.) Miguel Marina.

CRÉDITOS

VACÍO RITUAL, RITO PLENO.

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN. ARTES VISUALES 2024/2025

EXPOSICIÓN

Sala Amadís

13 de noviembre 2025 - 9 de enero 2026

Comisaria

Elisa Andueza Dosal

Artistas

Alicia Lehmann Alba Lorente Hernández Victoria Maldonado Miguel Marina Moreno & Grau

Diseño y montaje expositivo

David Cuero

Gráfica

Álvaro López-Rufián González

Transporte

Enviarte Logistic Sl.

PUBLICACIÓN

Coordinación editorial

Elisa Andueza Dosal

Textos

Elisa Andueza Dosal Alicia Lehmann Alba Lorente Hernández Victoria Maldonado Miguel Marina Moreno & Grau

Diseño Gráfico y Maguetación

Álvaro López-Rufián González

© Textos: sus autores/autoras

© Imágenes: sus autores/autoras si no se indica lo contrario en la imagen

NIPO PAPEL: 160-25-010-9 NIPO LÍNEA: 160-25-011-4 DEPÓSITO LEGAL: M-20183-2025

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Directora

Margarita Guerrero Calderón

Subdirección General de Información, Programas e Igualdad

Directora de la División de Programas

Tania Minguela Álvaro

Jefa de Servicio de Creación

Mercedes García García

Jefa de Sección de Creación

María Martín Álvarez

Instituto de la Juventud C/ José Ortega y Gasset, 71 28006 Madrid www.injuve.es/creacionjoven creacioninjuve@injuve.es @creacioninjuve

VACÍO RITUAL RITO PLENO

VACÍO RITUAL RITO PLENO

