

EAC

XX CONCURSO ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

[UA]
Universitat d'Alacant
Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües

[MUA]
Museu de la Universitat d'Alacant

Rector
Manuel Palomar Sanz

Vicerector de Cultura, Esports i Llengües
Carles Cortés Orts

[IACJGA]
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Diputación de Alicante.
Departamento de Arte y Comunicación Visual
"Eusebio Sempere"

President / Presidente
Carlos Mazón Guixot

Vicepresidenta
Julia Parra Aparicio

Directora Cultural Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert /
Directora Cultural Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Mª Teresa Pérez Vázquez

Director del Departament d'Art i Comunicació Visual / Director
del Departamento de Arte y Comunicación Visual
Miquel González Yvars

CONCURS / CONCURSO

XX CONCURS ENCONTRES D'ART CONTEMPORANI [EAC]
XX CONCURSO ENCUNTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO [EAC]

JURAT / JURADO

PRESIDENTA
JULIA PARRA APARICIO

SUSANA GUERRERO
REMEDIOS NAVARRO MONDÉJAR
Mª TERESA PÉREZ VÁZQUEZ
MARINA VICENTE MORENO
VALERIANO VENNARI

SECRETÀRIA / SECRETARIA
AMPARO KONINCKX

EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
Del 12 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Del 12 de noviembre de 2020 al 10 de enero 2021

PRODUCCIÓ / PRODUCCIÓN
INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
DIPUTACIÓN DE ALICANTE
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

COORDINACIÓ / COORDINACIÓN
INMACULADA FERNÁNDEZ
SUSANA GUERRERO
FAUST RIPOLL DOMÈNECH

COORDINACIÓ TÈCNICA / COORDINACIÓN TÉCNICA
SOFIA MARTÍN ESCRIBANO

DISSENY / DISEÑO
JOSÉ DAVID ALPAÑEZ SERRANO

HI COL·LABOREN / COLABORAN
REMEDIOS NAVARRO MONDÉJAR

EXECUCIÓ DEL MUNTATGE / EJECUCIÓN DEL MONTAJE
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA UA

WEB

<http://www.eac.gil-albert.ua.es>

COORDINACIÓ / COORDINACIÓN
SUSANA GUERRERO

DISSENY I MAQUETACIÓ / DISEÑO Y MAQUETACIÓN
STEFANO BELTRÁN BONELLA

CATÀLEG / CATÁLOGO

IDEA I COORDINACIÓ / IDEA Y COORDINACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARTE Y COMUNICACIÓN
VISUAL EUSEBIO SEMPERE

DISSENY GRÀFIC / DISEÑO GRÁFICO
AURELIO AYELA
EDUARDO INFANTE
ÁLVARO PRIETO

DISSENY I MAQUETACIÓ / DISEÑO Y MAQUETACIÓN
STEFANO BELTRÁN BONELLA

TEXTOS
AUTORS I AUTORES
AUTORAS I AUTORAS

FOTOGRAFIES / FOTOGRAFÍAS
AUTORS I AUTORES
AUTORAS I AUTORAS

TRADUCCIONS / TRADUCCIONES
SERVEI DE LLENGÜES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

IMPRIME: Quinta Impresión S.L.U.
ISBN: 978-84-7784-825-7
DEPÓSITO LEGAL: A-397-2020

© De la edició, Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil-Albert" y Museo de la Universidad de Alicante, 2020
© De los textos, autores/autoras, 2020
© De las imágenes, autores/autoras, 2020
© De las obras, autores/autoras, 2020
© Elena Jimenez, Ángel Masip, VEGAP, Alicante, 2020

EAC

XX CONCURSO ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MARIA DEL CARMEN DÍEZ MUÑOZ, TAMARA JACQUIN,
ELENA JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS LOZANO, MIRIAM M. GUIRAO,
CARLOS MARTÍNEZ, ÁNGEL MASIP, IMMA MENGUAL,
PERCEVAL GRAELLS, LUCIANA RAGO FERRÓN,
KEKE VILABELDA, Mª JOSÉ ZANÓN CUENCA

Com a president de la Diputació d'Alacant, em complau presentar una nova edició de l'exposició Encontres d'Art Contemporani organitzada per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. El Museu de la Universitat d'Alacant, MUA, serà un any més digne escenari de la creació artística que promou aquest certamen, consolidat com a plataforma de creació, reflexió i debat tant per a les noves generacions com per a autors consolidats, comissaris i agents del sector.

Fidels al nostre compromís amb la cultura, entre els nostres objectius preval fomentar la promoció i la visibilitat dels artistes, com també oferir-los un punt de trobada on fer realitat les seues aspiracions. I, com cada edició, comprovem satisfets que les EAC mantenen el seu propòsit com bé mostra la qualitat i la quantitat de propostes presentades. Més de setanta obres han concorregut a aquesta convocatòria, de les quals dotze han sigut seleccionades per a l'exhibició i la inclusió en el catàleg del certamen, on quedaran plasmades i passaran a formar part del llorejat palmarès que atesora aquest concurs.

Ara tenim l'oportunitat de contemplar i admirar l'art més actual, compartir impressions i pulsar la realitat del panorama artístic contemporani. Des d'aquestes pàgines, vull donar l'enhorabona tant als participants, que amb el seu treball enriqueixen el nostre llegat artístic, com al nou equip directiu de l'Institut Alacantí de Cultura liderat per María Teresa Pérez Vázquez el treball de la qual contribueix a reforçar cada dia els nostres fonaments culturals.

CARLOS MAZÓN GUIXOT

President de la Diputació d'Alacant

Como presidente de la Diputación de Alicante me complace presentar una nueva edición de la exposición Encuentros de Arte Contemporáneo organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. El Museo de la Universidad de Alicante, MUA, será un año más digno escenario de la creación artística que promueve este certamen, consolidado como plataforma de creación, reflexión y debate tanto para las nuevas generaciones como para autores consolidados, comisarios y agentes del sector.

Fieles a nuestro compromiso con la cultura, entre nuestros objetivos prima fomentar la promoción y visibilidad de los artistas, así como ofrecerles un punto de encuentro donde hacer realidad sus aspiraciones. Y, como cada edición, comprobamos satisfechos que los EAC mantienen su propósito como bien muestra la calidad y cantidad de propuestas presentadas. Más de setenta obras han concurrido a esta convocatoria, de las cuales doce han sido seleccionadas para su exhibición e inclusión en el catálogo del certamen, donde quedarán plasmadas, pasando a formar parte del laureado palmarés que atesora este concurso.

Ahora tenemos la oportunidad de contemplar y admirar el arte más actual, compartir impressions y pulsar la realidad del panorama artístico contemporáneo. Desde estas páginas, quiero dar la enhorabona tanto a los participantes, que con su trabajo enriquecen nuestro legado artístico, como al nuevo equipo directivo del Instituto Alicantino de Cultura liderado por María Teresa Pérez Vázquez cuyo trabajo contribuye a reforzar cada día nuestros cimientos culturales.

CARLOS MAZÓN GUIXOT

Presidente de la Diputación de Alicante

Després de 16 anys de col·laboració, ens congratula consolidar els vincles fructífers entre la nostra Universitat, a través del MUA, i la Diputació d'Alacant, representada per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, referents des de fa dècades de la generació i l'extensió cultural en totes les expressions d'aquesta.

Entre els propòsits que les dues institucions compartim està prendre el pols a la producció artística més recent, per aquest motiu aquest XX Concurs Encontres d'Art Contemporani ens permet reunir esforços i consolidar l'entramat necessari perquè creadors i creadores, institucions i públics puguen gaudir d'una mostra d'una qualitat i una actualitat excepcionals.

Les 12 propostes seleccionades, entre les 74 presentades, ens permeten apuntar-nos, com si d'un laboratori creatiu es tractara, a una realitat social complexa i diversa. A través de metàfores visuals i d'una manera particular d'enfrontar la realitat, extraiem la seua essència poetitzada, aquest conjunt d'artistes tracten qüestions d'interès global que van des de l'impacte de les crisis socials, l'afirmació de la consciència mediambiental, la reivindicació feminista, les repercussions de l'especulació immobiliària o el drama de la crisi humanitària dels refugiats. D'altres, de caràcter més intimista, ens conviden a assimilar el dolor i convertir-lo en experiència transformadora, a cartografiar aquest espai mental on s'allotgen les emocions i estats d'ànim o a establir reflexions sobre com ens relacionem amb els nostres hàbitats domèstics.

En definitiva, aquesta exposició planteja una sèrie d'exercicis de sensibilització, qüestionament, conscienciació i posicionament filtrats a través de l'art. Una invitació a formar part activa en la construcció d'una realitat plural, diversa i que aspire al bé comú.

MANUEL PALOMAR SANZ
Rector de la Universitat d'Alacant

Tras 16 años de colaboración, nos congratula consolidar los fructíferos vínculos entre nuestra universidad, a través del MUA, y la Diputación de Alicante, representada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, referentes desde hace décadas de la generación y extensión cultural en todas sus expresiones.

Entre los propósitos que ambas instituciones compartimos está el de tomar el pulso a la producción artística más reciente, de ahí que este XX Concurso Encuentros de Arte Contemporáneo nos permita aunar esfuerzos y consolidar el entramado necesario para que creadores y creadoras, instituciones y públicos puedan disfrutar de una muestra de calidad y actualidad excepcionales.

Las 12 propuestas seleccionadas, entre las 74 presentadas, nos permiten asomarnos, como si de un laboratorio creativo se tratara, a una realidad social compleja y diversa. A través de metáforas visuales y de una particular forma de enfrentar la realidad, extrayendo su esencia poetizada, este conjunto de artistas abordan cuestiones de interés global que van desde el impacto de las crisis sociales, la afirmación de la conciencia medioambiental, la reivindicación feminista, las repercusiones de la especulación inmobiliaria o el drama de la crisis humanitaria de los refugiados. Otras, de carácter más intimista, nos invitan a asimilar el dolor y convertirlo en experiencia transformadora, a cartografiar ese espacio mental donde se alojan las emociones y estados de ánimo o a establecer reflexiones sobre cómo nos relacionamos con nuestros hábitats domèstics.

En definitiva, esta exposición plantea una serie de ejercicios de sensibilización, cuestionamiento, concienciación y posicionamiento filtrados a través del arte. Una invitación a formar parte activa en la construcción de una realidad plural, diversa y que aspire al bien común.

MANUEL PALOMAR SANZ
Rector de la Universidad de Alicante

És una gran satisfacció poder donar a conèixer les propostes seleccionades en el vintè Concurs Enccontres d'Art Contemporani organitzat per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert amb el suport de la Diputació d'Alacant. Comptem, a més, amb la valuosa col·laboració de la Universitat d'Alacant, que posa a la nostra disposició un escenari d'excepció com és la sala Sempere del Museu de la Universitat d'Alacant per a acollir les obres seleccionades.

Aquesta col·laboració ha contribuït que, després de dues dècades de trajectòria, la proposta cultural es consolide com un espai de trobada obert a creadors plàstics de qualsevol lloc del món i un aparador de l'art contemporani. A través d'aquest catàleg que arreplega els projectes més destacats en una cuidada edició es deixarà constància del valor de la selecció.

Vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que una vegada més puguem conèixer des de diferents vessants artístics, propostes que conviden a la reflexió i al coneixement de nous llenguatges expressius. Aquesta mostra multidisciplinària arreplega treballs intimistes i obres que reflecteixen temes d'un gran interès social. El resultat és un interessant recorregut pel món vist pels ulls de dotze artistes que utilitzen com a formes d'expressió l'escultura, la pintura, la fotografia, el vídeo o el gravat. Els artistes i les artistes que ens acompanyaran en aquesta XX edició de Trobades d'Art Contemporani són Maria del Carmen Díez Muñoz, Tamara Jacquin, Elena Jiménez, José Luis Lozano, Carlos Martínez, Miriam M. Guirao, Ángel Masip, Imma Mengual, Perceval Graells, Luciana Rago Ferrón, Keke Vilabelda y Maria José Zanón Cuenca.

Us convida que gaudiu de les seues propostes en aquest lloc de trobada en el qual artistes i institucions caminem de la mà per a contribuir a promulgar la cultura com un llenguatge universal d'enteniment, sensibilització i progrés.

JULIA PARRA APARICIO

Vicepresidenta primera i diputada de Cultura i Transparència

Es una gran satisfacción poder dar a conocer las propuestas seleccionadas en el vigésimo Concurso Encuentros de Arte Contemporáneo organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert con el respaldo de la Diputación de Alicante. Contamos además con la valiosa colaboración de la Universidad de Alicante, que pone a nuestra disposición un escenario de excepción como es la sala Sempere del Museo de la Universidad de Alicante para acoger las obras seleccionadas.

Esta colaboración ha contribuido a que, tras dos décadas de trayectoria, la propuesta cultural se consolide como un espacio de encuentro abierto a creadores plásticos de cualquier lugar del mundo y un escaparate del arte contemporáneo. A través de este catálogo que recoge los proyectos más destacados en una cuidada edición se dejará constancia del valor de la selección.

Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que una vez más podamos conocer desde distintas vertientes artísticas, propuestas que invitan a la reflexión y al conocimiento de nuevos lenguajes expresivos. Esta muestra multidisciplinar recoge trabajos intimistas y obras que reflejan temas de gran interés social. El resultado es un interesante recorrido por el mundo visto por los ojos de doce artistas que utilizan como formas de expresión la escultura, la pintura, la fotografía, el vídeo o el grabado. Los artistas que nos acompañan en esta XX edición de Encuentros de Arte Contemporáneo son Maria del Carmen Díez Muñoz, Tamara Jacquin, Elena Jiménez, José Luis Lozano, Carlos Martínez, Miriam M. Guirao, Ángel Masip, Imma Mengual, Perceval Graells, Luciana Rago Ferrón, Keke Vilabelda y Maria José Zanón Cuenca.

Les invito a que disfruten de sus propuestas en este lugar de encuentro en el que artistas e instituciones caminamos de la mano para contribuir a promulgar la cultura como un lenguaje universal de entendimiento, sensibilización y progreso.

JULIA PARRA APARICIO

Vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Transparencia

INDEX / ÍNDICE

L'EAC, LA PURESA DE L'ART. MIQUEL GONZÁLEZ IVARS	9
EL EAC, LA PUREZA DEL ARTE. MIQUEL GONZÁLEZ IVARS	11
DE LES RUTES INTERNES ALS ESCENARIS SOCIALS. SUSANA GUERRERO	12
DE LAS RUTAS INTERNAS A LOS ESCENARIOS SOCIALES. SUSANA GUERRERO	17
MARIA DEL CARMEN DÍEZ MUÑOZ	24
TAMARA JACQUIN	30
ELENA JIMÉNEZ	36
JOSÉ LUIS LOZANO	42
MIRIAM M. GUIRAO	48
CARLOS MARTÍNEZ	54
ÁNGEL MASIP	60
IMMA MENGUAL	66
PERCEVAL GRAELLS	72
LUCIANA RAGO FERRÓN,	78
KEKE VILABELDA	84
M ^a JOSÉ ZANÓN CUENCA	90
EDICIONS ANTERIORS / EDICIONES ANTERIORES. EAC I-XIX	98
JURAT / JURADO	101
TRADUCCIONS / TRADUCCIONES	103

L'EAC, LA PURESA DE L'ART

MIQUEL GONZÁLEZ IVARS

L'Encontre d'Art Contemporani (EAC) que cada any organitza l'IAC Gil-Albert de la Diputació d'Alacant ja és una convocatòria fixa en el calendari de propostes artístiques en l'àmbit nacional i internacional. Ja són més de vint edicions les que compleix l'EAC, totes igual d'atractives i sorprenents. Al llarg d'aquest període, l'EAC s'ha convertit en una finestra en la qual artistes individuals i grups han trobat una oportunitat per a mostrar les seues propostes. No importa quina haja sigut la procedència de l'obra i la tècnica emprada, la qüestió és que ens permet veure l'actualitat creativa més recent. El jurat, com en cada edició, ha hagut de fer un intens treball per a arribar a seleccionar aquestes dotze propostes d'entre més de setanta presentades, malgrat els temps que vivim, d'incertesa i de trencament dels hàbits normals a causa de la pandèmia.

En totes les edicions, els directors i directores del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebi Sempere han impulsat i incentivat les Encontres d'Art Contemporani, amb l'objectiu de promoure i difondre la creació plàstica i visual a través de les convocatòries que s'han anat desenvolupant. Però afegiria més: els EAC han aconseguit un segon objectiu: transmetre idees, somoure consciències. Modestament, crec que aquest és el vertader repte d'una mostra artística: aconseguir que el

públic que la veja dubte, pense, furgue o vaja més enllà del que ha vist.

Continuem en el marc del Museu de la Universitat d'Alacant per a la seua exposició, com a espai que ha permès concentrar aquesta convocatòria des del 2004. Però els avance que l'objectiu d'aquest equip directiu de l'IAC Juan Gil-Albert és que aquesta mostra, i d'altres que organitza, es puguen exhibir per la resta de les ciutats i pobles de les comarques d'Alacant. Pot ser la nostra gran contribució: els artistes creen; nosaltres espentem per a difondre i fer més gran l'onada de la creació. Espere que gaudisquen d'aquesta edició dels EAC.

MIQUEL GONZÁLEZ IVARS
Director del Departament d'Art i
Comunicació Visual Eusebi Sempere

EL EAC, LA PUREZA DEL ARTE

MIQUEL GONZÁLEZ IVARS

El Encuentro de Arte Contemporáneo (EAC) que cada año organiza el IAC Gil-Albert de la Diputación de Alicante ya es una convocatoria fija en el calendario de propuestas artísticas a nivel nacional e internacional. Ya son más de veinte ediciones las que cumple el EAC, todas ellas igual de atractivas y sorprendentes. A lo largo de este periodo, el EAC se ha convertido en una ventana donde artistas individuales y grupos han encontrado una oportunidad para mostrar sus propuestas. No importa cuál ha sido la procedencia de la obra y la técnica empleada, la cuestión es que nos permite ver la actualidad creativa más reciente. El jurado, como en cada edición, ha tenido que hacer un intenso trabajo para llegar a seleccionar estas doce propuestas de entre más de 70 presentadas, a pesar de los tiempos que vivimos, de incertidumbre y de rotura de los hábitos normales a causa de la pandemia.

En todas sus ediciones, los directores y directoras del departamento de Arte y Comunicación Visual “Eusebio Sempere” han impulsado e incentivado a los Encuentros de Arte Contemporáneo, con el objetivo de promover y difundir la creación plástica y visual a través de las convocatorias que se ha ido desarrollando. Pero añadiría más: los EAC han logrado un segundo objetivo: transmitir ideas, remover conciencias. Modestamente, creo que ese es el verdadero reto

de una muestra artística: conseguir que el público que la vea, dude, piense, escarbe o vaya más allá de lo que ha visto.

Continuamos en el marco del Museo de la Universidad de Alicante para su exposición, como espacio que ha permitido concentrar esta convocatoria desde 2004. Pero les adelanto que el objetivo de este equipo directivo del IAC Juan Gil-Albert es que esta muestra, y otras tantas que organiza, puedan exhibirse por el resto de las ciudades y pueblos de la provincia de Alicante. Puede ser nuestra gran contribución: los artistas crean; nosotros empujamos para difundir y hacer más grande la ola de la creación. Espero que disfruten de esta edición de los EAC.

MIQUEL GONZÁLEZ IVARS

Director del departamento de Arte y Comunicación Visual “Eusebio Sempere”

DE LES RUTES INTERNES ALS ESCENARIS SOCIALS

SUSANA GUERRERO

És un orgull presentar el vintè concurs Encontres d'Art Contemporani. Des del 2004, les successives edicions es duen a terme gràcies a una estreta col·laboració i emparades sota el compromís del conveni entre la Universitat d'Alacant i la Diputació d'Alacant a través del Museu de la Universitat d'Alacant i l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. D'una banda, amb el suport de la nova directora de l'Institut, María Teresa Pérez Vázquez, com també de l'equip del Departament d'Art i Comunicació Visual Eusebi Sempere; d'altra banda, amb l'equip tècnic del MUA, dirigit per Faust Ripoll, responsable del Servei de Cultura de la Universitat d'Alacant.

Les dues institucions compartim conviccions pel que fa a la decidida aposta per la innovació artística i el suport a la creació i la producció de l'art més actual, fet que confecciona un teixit de treball en equip que respira bona sintonia i professionalitat. El procés de treball és ardu, però molt gratificant: recepció i comprovació de les propostes; estudi detallat, deliberació del jurat i selecció; treball de preparació, disseny, distribució en l'espai i muntatge per a després obrir les portes de l'exhibició, que convida a una nova lectura de les

peces en l'espai expositiu i potencia la interacció i convivència entre aquestes. Una oportunitat perquè el públic pugui compartir reflexions i connectar amb nous llenguatges expressius.

El jurat especialitzat encarregat de la revisió i selecció de les propostes ha triat dotze projectes entre els setanta-quatre que han concorregut a la convocatòria. Aquestes dotze propostes seran exposades en la Sala Sempere del Museu de la Universitat d'Alacant, que reforçarà les fortaleses de cada peça.

Entre el total dels projectes presentats a aquestes EAC 2020, el 51% estan presentats per homes i el 49% per dones. Quant al gènere dels/de les artistes seleccionats/des, vuit estan signats per dones i quatre per homes. Quant a la procedència dels/de les artistes presentats/des, el 45% dels projectes rebuts provenen d'Alacant, el 15% de València, el 17% de Madrid i el 23% de la resta d'Espanya. Pel que fa a l'origen geogràfic dels/de les artistes seleccionats/des, quatre viuen a Madrid, encara que una és nascuda a Alacant, una a Valladolid, una a Xile i una altra a l'Argentina, un és de Granada, dues de

València i cinc de diferents racons de la província d'Alacant.

El conjunt es configura com una exposició heterogènia que abasta un catàleg multidisciplinari de pràctiques artístiques. Entre les propostes seleccionades trobem instal·lacions, escultures, pintures, fotografies, vídeos i gravats. Podem destacar com els/les artistes ara se senten més lliures de caminar entre disciplines, com també del mestissatge entre aquestes.

A continuació, s'exposen les propostes seleccionades. En observar la col·lecció de peces percebem una certa dicotomia entre una visió intimista i personal, més pròxima a la reflexió emocional, i una mirada social cap a qüestions de rellevància global com ara l'ecologisme, la transformació del paisatge, el feminisme, la crisi humanitària dels refugiats, els conflictes socials o l'especulació urbanística.

Ecologia i consciència mediambiental

Són diverses les peces que aborden temàtiques vinculades amb l'ecologisme, el canvi climàtic i l'impacte mediambiental de l'activitat tecnològica i l'explotació dels recursos naturals. Des del paisatge contemplat en constant transformació fins a la pertorbació que el factor humà provoca en la naturalesa o l'explotació abusiva per l'ús de la tecnologia, algunes obres ens conviden a posar l'atenció en els límits entre natura i artifici.

Tamara Jacquin, en l'instal·lació d'escultura *Somiant el bosc I* (2019), presenta diverses fotografies impreses sobre tela

de seda amb les quals genera imatges translúcides i subtils que s'esvaeixen muntades sobre una estructura de fusta i corda transitable. Hi utilitza el paisatge, des de la memòria, per a tornar a connectar a través d'aquest amb la natura, busca en la remembrança no sols els seus records, sinó també els dels seus avantpassats, amb una evocadora obra que ens convida a passejar per boscos.

Carlos Martínez, en la sèrie *Hàbitat* (2019), realitzada amb vint-i-sis peces de porcellana blanca, ens mostra l'alteració del paisatge. En la instal·lació exposa l'actual dependència dels recursos naturals a la qual estem sotmesos manipulant manualment peces reproduïdes a partir del motle d'una mateixa roca i obtenint una lleu variació en cadascuna de les peces. Genera, amb això, una subtil modificació de l'original, una mutació.

Miriam M. Guirao, amb la instal·lació *Plantes elèctriques* (2013-2014), formada per catorze peces de porcellana i led assemblades amb cablejats, planteja una reflexió sobre l'ús excessiu de la tecnologia i l'explotació de la terra. A partir d'una analogia entre els generadors d'electricitat de motor de combustió interna i la vegetació salvatge devoradora de territori, ens insta a pensar sobre la protecció de les nostres terres i, per extensió, de la nostra flora i fauna.

Al·legats feministes

Els discursos feministes estan presents a través d'una revisió de la presència femenina en la història de l'art i de l'apropiació

de l'espai urbà per part de les dones. Ens sembla important assenyalar temes que estan tan latents en l'actualitat dels nostres carrers i que espenten, en conseqüència, a canvis que esperem arriben des de l'educació i la pedagogia. En aquesta ocasió ens acostem a això des de l'ús del llenguatge i la imatge de la dona que la discrimina.

Maria del Carmen Díez Muñoz, amb la sèrie *De conflictu* (2019-2020), formada per 14 linogravats en buit, impressions *glicée* i encunyacions, ens presenta un doble abordatge: la recuperació de tècniques de gravat com el burí i els llegats de divulgació i propagació d'imatges desenvolupats per la impremta. Tot això a través de la revisió i reutilització de la tècnica portada a un llenguatge més contemporani. S'aprecia en les estampes la llibertat en la utilització de recursos formals com el collage, el tall o buidatge de les formes i l'ús de la multiplicació. Tot un treball artèsà que recupera les simbologies dels vicis i les virtuts mitjançant una aproximació a aquesta temàtica proposta per la història de l'art que suggereix la dona idealitzada com a element comunicador.

Imma Mengual, amb les peces pertanyent a la sèrie *Arquitectura per a una flâneuse* (2019), mostra, des de la fragilitat de la seua instal·lació amb papers vegetals translúcids que es pleguen sobre fils de cotó procedents de les cuines, una cerca de nous espais per a la dona. Planteja el dret de les dones a la ciutat i reflexiona sobre com les relacions de desigualtat entre homes i dones s'expressen en les diferents escales del territori, l'habitatge,

el barri i les ciutats. Al mateix temps, proposa una exploració d'arquitectures des de les quals donar presència a la nova flâneuse, que passeja només pel plaer de caminar.

Especulació urbanística

El model invasiu i de destrucció del territori instal·lat des de fa dècades en diverses regions del país ha ocupat la reflexió de diverses propostes presentades en aquesta convocatòria. Aquestes preocupacions, juntament amb l'especulació i la corrupció urbanística, s'instal·len en el nostre imaginari col·lectiu i plantegen un qüestionament crític sobre aquesta complexa i feridora realitat.

Keke Vilabelda, en l'obra *Os i formigó* (2016), formada per un conjunt de sis cianotípies sobre paper i un vídeo, ens ensenya de manera rotunda les ruïnes d'un territori. Tenint com a punt de partida un viatge d'estudi sobre el llegat de la bombolla immobiliària a Espanya, ens mostra de manera descarnada les conseqüències d'aquestes polítiques. Ens convida a una reflexió a través de l'ús de similituds que traça a través de la cianotípia, un sistema d'impressió antic que pels seus procediments fotogràfics ens remet a les radiografies òssies i els esquelets arquitectònics. L'os, la lesió, l'enderroc, l'abandó són imatges que desitja portar-nos per a, mitjançant el suggestiu i antic blau de la cianotípia, parlar-nos d'eixes ruïnes anticipades que a vegades ni tan sols van arribar a ser habitades. Amb les imatges aèries ens fa pensar en la importància d'evitar-ne la reproducció.

Lluites socials

Davant les revoltes socials contemporànies ens trobem, com a espectadors/es, en una cruïlla: exercir el dret a la reclamació i a la rebel·lia o assumir la impossibilitat de consolidar les millores que porten al canvi social. La conflictivitat social, els símbols i les manifestacions acaparem la reflexió de certes propostes.

Ángel Masip, en *La revolució divertida* (2019), una instal·lació constituïda per vint-i-tres banderes impreses per sublimació, ens manifesta el posicionament davant allò que Ortega y Gasset va denominar *La rebel·lió de les masses*, com també el paper dels individus i les col·lectivitats en l'entramat social. La bandera, senyal d'identitat i de pertinença a un grup, conté el missatge que pugna ideològicament per representar les inestables estructures que suporten el teixit social.

Crisi dels refugiats

Guerres, conflictivitat, desastres naturals i multitud de factors provoquen desplaçaments humans i les consegüents conseqüències. L'incompliment dels compromisos polítics pel que fa a l'acolliment dels refugiats centra el discurs d'algunes propostes que plantegen la cerca d'utopies, com l'acceptació social del diferent per raça, religió, sexualitat, el respecte o la convivència.

José Luis Lozano, amb les peces *Country Refugee* (2019), fotografia impresa sobre lona de grans dimensions, i *Flag* (2017), una impressió en blanc i negre de

les paraules "Country Refugee" sobre tela de cotó blanca muntada sobre un pal de fusta, planteja un crit d'atenció sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics, al mateix temps que una reivindicació sobre les problemàtiques socials i polítiques generades pels moviments de població i, sobretot, un anhel de cerca dels territoris de pau. Ens encantaria tornar a carregar de contingut eixe símbol universal que és la bandera blanca.

Hàbitats domèstics

Els nostres ecosistemes personals, aquells llocs amb els quals ens identifiquem i que ens identifiquen, alberguen maneres d'entendre el món i les relacions que transcendeixen les limitacions físiques i individuals.

M. José Zanón Cuenca, en les peces *Conversa 1* i *Conversa 3* de la sèrie *Espaiament* (2020), ens presenta una introspecció cap a l'espai d'intimitat que és la llar. La seua investigació connecta l'experiència viscuda, sentida o imaginada amb l'anàlisi de les possibilitats arquitectòniques d'eixe espai. Una aproximació als seus records, disparadors creatius que construeixen un discurs ple d'emoció continguda.

Metàfores sobre la fragilitat i la transformació

La introspecció i la vivència emocional del trauma, la fragilitat i el dolor són motors d'inspiració per a algunes de les artistes seleccionades. Els seus processos artístics estan basats en l'elecció i transfor-

mació de materials amb fortes càrregues metafòriques i poètiques.

Perceval Graells, amb la instal·lació *Filant prim* (2020), aborda mitjançant la metàfora de la crisàlide el tema de la sanació del dolor a través del procés de creació. Un exercici autobiogràfic que parteix de la pintura gestual, habitual en el seu treball creatiu, i evoluciona cap a la introducció d'un nou material, el fil. Aquest nou plantejament l'espenta cap a un procés de cerca, que troba en l'acció de teixir, un exercici per a superar el mal i aconseguir la transformació personal.

Luciana Rago Ferrón, en les peces de la sèrie *Fusos* (2020), elaborada amb papers de divers origen, fils, cordes i fibres, ens introdueix en l'univers poètic de l'escriptora francesa Chantal Maillard, que li serveix d'inspiració per a construir la seua personal cartografia de les emocions i estats d'ànim. Conceptes com ara gravetat, fragmentació o vulnerabilitat estan presents en les seues escultures blanques, amb les lleugeres elaboracions tèxtils, els plegats de paper i els fràgils entramats suspesos. La importància del procés creatiu radica en el rescat del llegat atresorat per la tradició femenina, compartit de generació en generació, de dones a dones.

Elena Jiménez, en la peça *Atenció molt fràgil* (2018), vuit impressions digitals sobre peces de taulells esmaltats i un vídeo en bucle, utilitza tècniques d'impressió gràfica i ceràmica. El conjunt es reforça en la intercomunicació entre vídeo, fotografia i ceràmica. Una primera

acció recull en vídeo l'acte de destrucció d'uns fragments de porcellana, del qual més tard sostrau les imatges per a transferir-les sobre suports ceràmics. Una oportunitat d'acostar-nos als materials des d'un altre punt de vista, a través de la mirada i de l'escolta, del crebant d'eixes peces ceràmiques que criden resiliència i ens mostren part del procés que impregna les obres.

Ens sentim feliços de defensar i contribuir a la difusió del treball del grup d'artistes que formen part d'aquesta convocatòria, i secundem així el treball de les creadores i els creadors amb la finalitat d'afavorir el creixement de la cultura que creiem que és la base d'una bastimentada sòlida sobre la qual construir.

SUSANA GUERRERO

Subdirectora d'Arts Plàstiques
del Departament d'Art i Comunicació
Visual Eusebio Sempere

DE LAS RUTAS INTERNAS A LOS ESCENARIOS SOCIALES

SUSANA GUERRERO

Es un orgullo presentar el vigésimo Concurso Encuentros de Arte Contemporáneo. Desde 2004, las sucesivas ediciones se llevan a cabo gracias a una estrecha colaboración y amparadas bajo el compromiso del convenio entre la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, a través del Museo de la Universidad de Alicante y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Por un lado, con el apoyo de la nueva directora del Instituto María Teresa Pérez Vázquez, así como del equipo del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere; por el otro, con el equipo técnico del MUA, dirigido por Faust Ripoll, responsable del Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante.

Ambas instituciones compartimos convicciones en lo que se refiere a la decidida apuesta por la innovación artística y el apoyo a la creación y producción del arte más actual, confeccionando con ello un tejido de trabajo en equipo que respira buena sintonía y profesionalidad. El proceso de trabajo es arduo pero muy gratificante: recepción y comprobación de las propuestas; estudio pormenorizado, deliberación del jurado y selección; trabajo de preparación, diseño, distribución en el espacio y montaje; para después abrir las puertas de la exhibición, que

invita a una nueva lectura de las piezas en el espacio expositivo, potenciando la interacción y convivencia entre ellas. Una oportunidad para que el público pueda compartir reflexiones y conectar con nuevos lenguajes expresivos.

El jurado especializado encargado de la revisión y selección de las propuestas, ha elegido doce proyectos entre los setenta y cuatro que han concurrido a la convocatoria. Estas doce propuestas serán expuestas en la Sala Sempere del Museo de la Universidad de Alicante, que reforzará las fortalezas de cada pieza.

Entre el total de los proyectos presentados a estos EAC 2020, el 51% están presentados por hombres y el 49% por mujeres. En referencia al género de las/os artistas seleccionadas/os, ocho están firmados por mujeres y cuatro por hombres. En cuanto a la procedencia de las/os artistas presentadas/os, el 45% de los proyectos recibidos provienen de Alicante, el 15% de Valencia, el 17% de Madrid y el 23% del resto de España. En relación al origen geográfico de las/os artistas seleccionadas/os; cuatro de ellas viven en Madrid, aunque una es nacida en Alicante, una en Valladolid, una en Chile y otra en Argentina, uno

es de Granada, dos de Valencia y cinco de distintos rincones de la provincia de Alicante.

El conjunto se configura como una exposición heterogénea que abarca un catálogo multidisciplinar de prácticas artísticas. Entre las propuestas seleccionadas encontramos instalaciones, esculturas, pinturas, fotografías, vídeos y grabados. Podemos destacar cómo los/as artistas ahora se sienten más libres de caminar entre disciplinas, así como del mestizaje entre ellas.

A continuación, se exponen las propuestas seleccionadas. Al observar la colección de piezas percibimos una cierta dicotomía entre una visión intimista y personal, más cercana a la reflexión emocional, y una mirada social hacia cuestiones de relevancia global como el ecologismo, la transformación del paisaje, el feminismo, la crisis humanitaria de los refugiados, los conflictos sociales o la especulación urbanística.

Ecología y conciencia medioambiental

Son varias las piezas que abordan temáticas vinculadas con el ecologismo, el cambio climático y el impacto medioambiental de la actividad tecnológica y la explotación de los recursos naturales. Desde el paisaje contemplado en constante transformación, a la perturbación que el factor humano provoca en la naturaleza o la explotación abusiva por el uso de la tecnología, algunas obras nos invitan a poner la atención en los límites entre naturaleza y artefacto.

Tamara Jacquin, en su instalación de escultura *Soñando el Bosque I* (2019), presenta varias fotografías impresas sobre tela de seda, con las que genera imágenes translúcidas y sutiles que se desvanecen montadas sobre una estructura de madera y cuerda transitable. En ellas utiliza el paisaje, desde la memoria, para volver a conectar a través de él con la naturaleza, buscando en la remembranza no solo sus recuerdos, sino también los de sus antepasados, con una evocadora obra que nos invita a pasear por bosques.

Carlos Martínez, en su serie *Habitat* (2019), realizada con veintiséis piezas de porcelana blanca, nos muestra la alteración del paisaje. En su instalación expone la actual dependencia de los recursos naturales a la que estamos sometidos manipulando manualmente piezas reproducidas a partir del molde de una misma roca y obteniendo una leve variación en cada una de sus piezas. Genera, con ello, una sutil modificación del original, una mutación.

Miriam M. Guirao, con su instalación *Plantas eléctricas* (2013-2014), formada por catorce piezas de porcelana y led ensambladas con cableados, plantea una reflexión sobre el uso excesivo de la tecnología y la explotación de la tierra. A partir de una analogía entre los generadores de electricidad de motor de combustión interna y la vegetación salvaje devoradora de territorio, nos insta a pensar sobre la protección de nuestras tierras y, por extensión, de nuestra flora y fauna.

Alegatos feministas

Los discursos feministas están presentes a través de una revisión de la presencia femenina en la historia del arte y de la apropiación del espacio urbano por parte de las mujeres. Nos parece importante señalar temas que están tan latentes en la actualidad de nuestras calles, empujando en consecuencia a cambios que esperamos lleguen desde la educación y la pedagogía. En esta ocasión nos acercamos a ello desde el uso del lenguaje y la imagen de la mujer que la discrimina.

Maria del Carmen Díez Muñoz, con su serie *De Conflictu* (2019-2020), formada por 14 linograbados en hueco, impresiones glicée y troquelados, nos presenta un doble abordaje: la recuperación de técnicas de grabado como el buril y los legados de divulgación y propagación de imágenes desarrollados por la imprenta. Todo ello a través de la revisión y reutilización de la técnica llevada a un lenguaje más contemporáneo. Se aprecia en las estampas la libertad en la utilización de recursos formales como el collage, el corte o vaciado de las formas y el uso de la multiplicación. Todo un trabajo artesano que recupera las simbologías de los vicios y las virtudes mediante una aproximación a esta temática propuesta por la historia del arte que sugiere a la mujer idealizada como elemento comunicador.

Imma Mengual, con las piezas perteneciente a la serie *Arquitectura para una flâneuse* (2019), muestra, desde la fragilidad de su instalación con pape-

les vegetales traslúcidos que se pliegan sobre hilos de algodón procedentes de las cocinas, una búsqueda de nuevos espacios para la mujer. Plantea el derecho de las mujeres a la ciudad y reflexiona sobre cómo las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres se expresan en las diferentes escalas del territorio, la vivienda, el barrio y las ciudades. Al mismo tiempo, propone una exploración de arquitecturas desde las que dar presencia a la nueva *flâneuse*, que pasea solo por el placer de caminar.

Especulación urbanística

El modelo invasivo y de destrucción del territorio instalado desde hace décadas en diversas regiones del país, ha ocupado la reflexión de varias propuestas presentadas a esta convocatoria. Estas preocupaciones, junto con la especulación y la corrupción urbanística, se instalan en nuestro imaginario colectivo planteando un cuestionamiento crítico sobre esta compleja e hiriente realidad.

Keke Vilabelda, en su obra *Hueso y Hormigón* (2016), formada por un conjunto de seis cianotipos sobre papel y un vídeo, nos enseña de manera rotunda las ruinas de un territorio. Teniendo como punto de partida un viaje de estudio sobre el legado de la burbuja inmobiliaria en España, nos muestra de manera descarnada las consecuencias de estas políticas. Nos invita a una reflexión a través del uso de similitudes que traza entre la cianotipia, un sistema de impresión antiguo que por sus procedimientos fotográficos nos remite a las radiografías

óseas y los esqueletos arquitectónicos. El hueso, la lesión, el escombros, el abandono, son imágenes que desea traernos, para mediante el sugestivo y antiguo azul de la cianotipia, hablarnos de esas ruinas anticipadas que en ocasiones ni siquiera llegaron a ser habitadas. Con sus imágenes aéreas nos hace pensar en la importancia de evitar su reproducción.

Luchas sociales

Ante las revueltas sociales contemporáneas nos encontramos, como espectadoras/es, en una encrucijada: ejercer el derecho a la reclamación y a la rebeldía o asumir la imposibilidad de consolidar las mejoras que lleven al cambio social. La conflictividad social, sus símbolos y manifestaciones, acapara la reflexión de ciertas propuestas.

Ángel Masip, en *La Revolución Divertida* (2019), una instalación constituida por veintitrés banderas impresas por sublimación, nos manifiesta su posicionamiento ante lo que Ortega y Gasset denominó *La rebelión de las masas*, así como el papel de los individuos y las colectividades en el entramado social. La bandera, seña de identidad y de pertenencia a un grupo, contiene el mensaje que pugna ideológicamente por representar las inestables estructuras que soportan el tejido social.

Crisis de los refugiados

Guerras, conflictividad, desastres naturales y multitud de factores, provocan desplazamientos humanos y sus consiguientes consecuencias. El incumplimiento

de los compromisos políticos en relación a la acogida de los refugiados centra el discurso de algunas propuestas que plantean la búsqueda de utopías, como la aceptación social del diferente por raza, religión, sexualidad, el respeto o la convivencia.

José Luis Lozano, con sus piezas *Country Refugee* (2019), fotografía impresa sobre lona de grandes dimensiones, y *Flag* (2017), una impresión en blanco y negro de las palabras “Country Refugee” sobre tela de algodón blanca montada sobre un mástil de madera, plantea una llamada de atención sobre las consecuencias de los conflictos bélicos, al tiempo que una reivindicación sobre las problemáticas sociales y políticas generadas por los movimientos de población y, sobre todo, un anhelo de búsqueda de los territorios de paz. Nos encantaría volver a cargar de contenido ese símbolo universal que es la bandera blanca.

Hábitats domésticos

Nuestros ecosistemas personales, aquellos lugares con los que nos identificamos y que nos identifican, albergan formas de entender el mundo y las relaciones que trascienden las limitaciones físicas e individuales.

Mª José Zanón Cuenca, en las piezas *Conversación 1* y *Conversación 3* de su serie *Espaciamento* (2020), nos presenta una introspección hacia el espacio de intimidad que es su hogar. Su investigación conecta la experiencia vivida, sentida o imaginada con el análisis de las posibilidades arquitectónicas de ese espacio. Una aproximación a sus recuer-

dos, disparadores creativos que construyen un discurso pleno de emoción contenida.

Metáforas sobre la fragilidad y la transformación

La introspección y la vivencia emocional del trauma, la fragilidad y el dolor son motores de inspiración para algunas de las artistas seleccionadas. Sus procesos artísticos están basados en la elección y transformación de materiales con fuertes cargas metafóricas y poéticas.

Perceval Graells, con su instalación *Filant prim* (2020), aborda mediante la metáfora de la crisálida el tema de la sanación del dolor a través del proceso de creación. Un ejercicio autobiográfico que parte de la pintura gestual, habitual en su trabajo creativo, y evoluciona hacia la introducción de un nuevo material, el hilo. Este nuevo planteamiento la empuja hacia un proceso de búsqueda, que encuentra en la acción de tejer, un ejercicio para superar el daño y alcanzar la transformación personal.

Luciana Rago Ferrón, en sus piezas de la serie *Husos* (2020), elaborada con papeles de diverso origen, hilos, cuerdas y fibras, nos introduce en el universo poético de la escritora francesa Chantal Maillard, que le sirve de inspiración para construir su personal cartografía de las emociones y estados de ánimo. Conceptos como gravedad, fragmentación o vulnerabilidad están presentes en sus esculturas blandas, con sus ligeras elaboraciones textiles, sus plegados de papel y sus frágiles entramados suspendidos. La importancia de su proceso

creativo radica en el rescate del legado atesorado por la tradición femenina, compartido de generación a generación, de mujeres a mujeres.

Elena Jiménez, en su pieza *Atención Muy frágil* (2018), ocho impresiones digitales sobre piezas de azulejos esmaltados y un video en bucle, utiliza técnicas de impresión gráfica y cerámica. El conjunto se refuerza en su intercomunicación entre video, fotografía y cerámica. Una primera acción recoge en video el acto de destrucción de unos fragmentos de porcelana, del que más tarde sustrae las imágenes para transferirlas sobre soportes cerámicos. Una oportunidad de acercarnos a los materiales desde otro punto de vista, a través de la mirada y de la escucha, del quebranto de esas piezas cerámicas que gritan resiliencia mostrándonos parte del proceso que impregna las obras.

Nos sentimos felices de defender y contribuir a la difusión del trabajo del grupo de artistas que forman parte de esta convocatoria, apoyando con ello el trabajo de las creadoras y creadores, con el fin de favorecer el crecimiento de la cultura que creemos es la base de un andamiaje sólido sobre el que construir.

SUSANA GUERRERO

Subdirectora d'Arts Plàstiques
del Departament d'Art i Comunicació
Visual Eusebio Sempere

EAC

XX CONCURSO ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MARIA DEL CARMEN DíEZ MUÑOZ, TAMARA JACQUIN,
ELENA JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS LOZANO, MIRIAM M. GUIRAO,
CARLOS MARTÍNEZ, ÁNGEL MASIP, IMMA MENGUAL,
PERCEVAL GRAELLS, LUCIANA RAGO FERRÓN,
KEKE VILABELDA, Mª JOSÉ ZANÓN CUENCA

MARIA DEL CARMEN DÍEZ MUÑOZ

Statement

Utilitze el mig gràfic com a document històric imprescindible a l'hora de servir com a testimoni i guia dels canvis experimentats per la nostra societat. Codis socials i estètics que s'han perpetuat i adaptat com a discurs al llarg dels segles en la nostra cultura, en els quals podem veure com s'ha modificat i interpretat al gènere femení amb cànons i preferències alienes a aquestes, transformant-se en codis que han marcat les nostres expressions artístiques actuals.

El meu camp de creació és l'obra gràfica, en concret l'estudi i recuperació del llenguatge a buril dins de les àmplies possibilitats de la gràfica contemporània. Tant en els meus treballs artístics com investigacions de gènere plantege un acostament a la definició d'aquests mitjans gràfics com a element comunicador, que ha actuat directament en la reproducció, propagació i herència del procés cultural que va estendre certes característiques fisonòmiques i psicològiques del gènere femení a través de les estampes.

Servint-me d'aquests mecanismes visuals, desmunte l'ús del femení en el llenguatge de l'art remarcant certs arquetips imposats a la dona, provinents d'una societat que entenem anacrònica, però que continuem prenent com a referent. El llenguatge que utilitze, propi de la imatgeria visual dels segles XV i XVI, denota una problemàtica pel que fa a la representació de la dona, que és mostrada com un ésser delicat ple de bellesa, pudor i rols, i n'al·legoritza la representació amb arquetips mitològics o amb la mateixa natura. En aquestes estampes observem un llenguatge gràfic molt característic que recupere amb la intenció de reescriure la iconografia femenina, allunyant la imatge del seu pretès llegat canonitzat.

Statement

Utilizo el medio gráfico como documento histórico imprescindible a la hora de servir como testimonio y guía de los cambios experimentados por nuestra sociedad. Códigos sociales y estéticos que se han perpetuado y adaptado como discurso a lo largo de los siglos en nuestra cultura, en los cuales podemos ver cómo se ha modificado e interpretado al género femenino con cánones y preferencias ajenas a las mismas, transformándose en códigos que han marcado nuestras expresiones artísticas actuales.

Mi campo de creación es la obra gráfica, en concreto el estudio y recuperación del lenguaje a buril dentro de las amplias posibilidades de la gráfica contemporánea. Tanto en mis trabajos artísticos como investigaciones de género planteo un acercamiento a la definición de estos medios gráficos como elemento comunicador, que ha actuado directamente en la reproducción, propagación y herencia del proceso cultural que extendió ciertas características fisonómicas y psicológicas del género femenino a través de las estampas.

Sirviéndome de estos mecanismos visuales, desmonto el uso de lo femenino en el lenguaje del arte al remarcar ciertos arquetipos impuestos a la mujer, provenientes de una sociedad que entendemos anacrónica pero que seguimos tomando como referente. El lenguaje que utilizo, propio de la imaginería visual de los siglos XV y XVI, denota una problemática en cuanto a la representación de la mujer, mostrándola como un ser delicado lleno de belleza, pudor y roles; alegorizando su representación con arquetipos mitológicos o con la misma naturaleza. En estas estampas observamos un lenguaje gráfico muy característico que recupero con la intención de reescribir la iconografía femenina, alejando la imagen de su pretendido legado canonizado.

SERIE DE CONFLICTU
2019-2020
14 LINOGRABADOS EN HUECO, IMPRESIÓN
GLICÉE Y TROQUELADO
80 X 50 CM C/U

Obra

«De Conflictu» recupera les simbologies dels vicis i les virtuts mitjançant una aproximació a aquesta temàtica proposada per la història de l'art, que suggereix la dona idealitzada com a element comunicador, una estètica que construeix representacions simbòliques de conceptes abstractes personificats.

El projecte, compost per catorze gravats, analitza una estètica en la qual se suggereix la dona idealitzada, que és traslladada a noves visions dins del llenguatge contemporani mitjançant un projecte centrat en la gràfica. Aquestes escenes busquen crear una situació d'enfrontament entre llenguatge i símbol, mantenint la figura femenina en un estat de confusió al voltant dels seus caps i símbols, un conflicte amb la seua identitat que les sotrau de tota definició identitària.

Els espais que acompanyen aquestes alegories procedeixen igualment d'una llarga tradició. Dins de la gràfica trobem els vicis i les virtuts tancades en capelletes o escenes quotidianes. «De Conflictu» versa sobre la recuperació visual del gravat a burí, destaca la seua redefinició i l'expansió de les seues possibilitats, sobredimensionant les composicions i proporcions tradicionals d'aquesta tècnica caracteritzada pel seu petit format. En aquesta sèrie, els vicis i les virtuts s'emmarquen en capelletes tallades a mà sobre el paper, a través del qual s'aprecien dissenys a color inspirats en el moviment Arts and Crafts conegut per recuperar i posar en valor els processos artesanals enfront dels processos mecànics propis de la indústria.

Obra

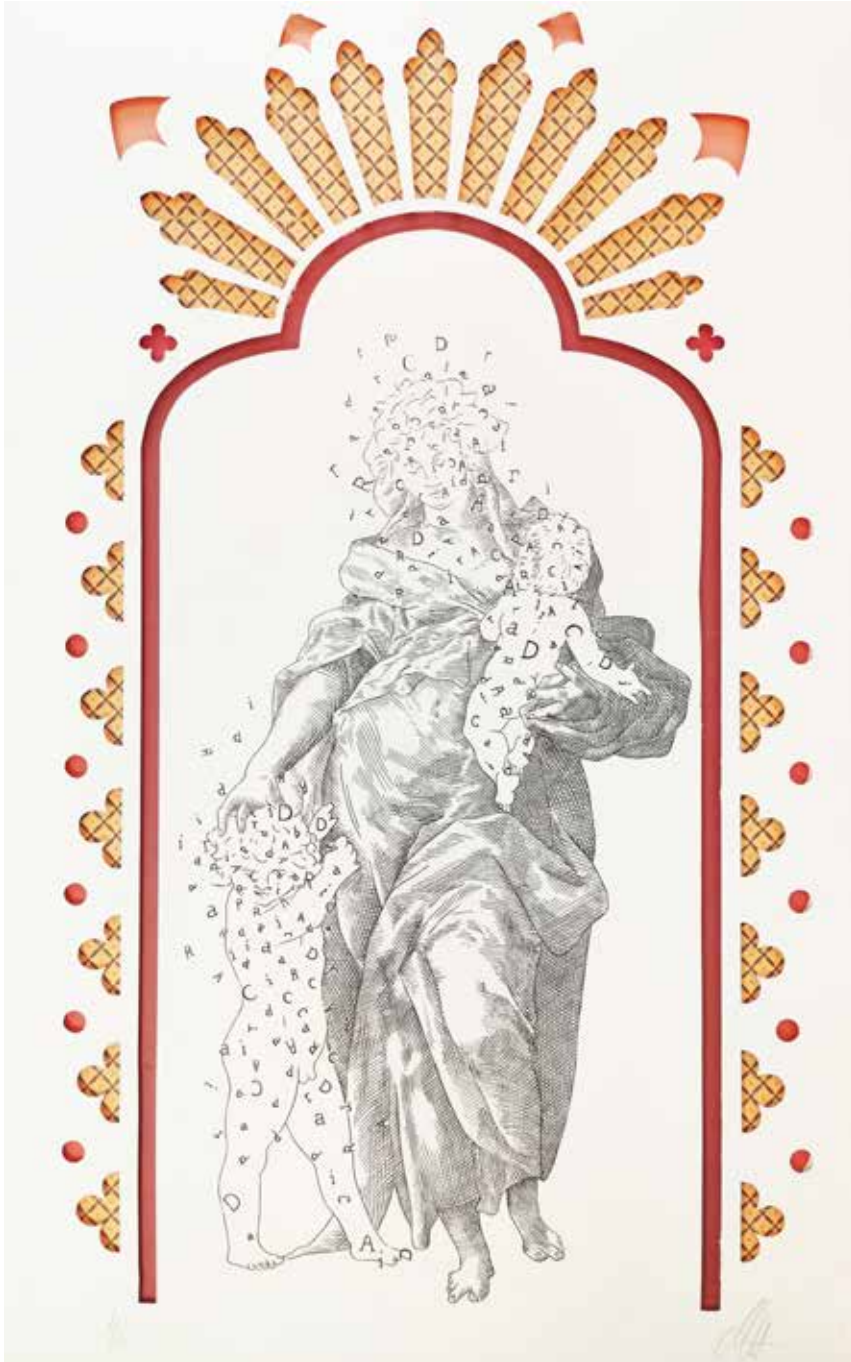
De Conflictu recupera las simbologías de los vicios y las virtudes mediante una aproximación a esta temática propuesta por la Historia del Arte que sugiere a la mujer idealizada como elemento comunicador, una estética que construye representaciones simbólicas de conceptos abstractos personificados.

El proyecto compuesto por catorce grabados, analiza una estética en la que se sugiere a la mujer idealizada, trasladándola a nuevas visiones dentro del lenguaje contemporáneo mediante un proyecto centrado en la gráfica. Estas escenas buscan crear una situación de enfrentamiento entre lenguaje y símbolo, manteniendo a la figura femenina en un estado de confusión alrededor de sus cabezas y símbolos, un conflicto con su identidad que las sustrae de toda definición identitaria.

Los espacios que acompañan a estas alegorías proceden igualmente de una larga tradición. Dentro de la gráfica encontramos a los vicios y las virtudes encerradas en nichos o escenas cotidianas. *De Conflictu* versa sobre la recuperación visual del grabado a buril, destacando su redefinición y expansión de sus posibilidades, sobredimensionando sus composiciones y proporciones tradicionales de esta técnica caracterizada por su pequeño formato. En esta serie, los vicios y las virtudes se enmarcan en nichos tallados a mano sobre el papel, a través del cual se aprecian diseños a color inspirados en el movimiento *Arts and Crafts* conocido por recuperar y poner en valor los procesos artesanales frente a los procesos mecánicos propios de la industria.

TAMARA JACQUIN

Statement

La meua investigació artística se centra en el cos i el paisatge. En part dels meus projectes parle des del cos. Del que passa cap a dins i també del que passa cap a fora. Entenc el cos com a percepció, memòria, moviment i presència. És l'espai on les coses succeeixen i un lloc de resistència. Inspirada en la meua biografia cree imatges performatives que exploren les nocions d'identitat, pertinença i influències socials normatives.

Una altra part dels meus projectes estudia com el cos construeix el paisatge a partir del record. Utilitze el paisatge recordat per a (re) connectar amb la natura. El record no sols ve de la meua memòria, sinó de generacions passades que habiten en mi. De la mateixa manera, pense que l'espectador completa l'obra amb els seus propis records. Creant llocs on el públic es veu enfrontat al paisatge mire d'evocar la memòria d'experiències sublimes com sentir el vent, els arbres, el prat, les muntanyes, l'aigua o la pedra.

Generalment, en la meua producció adopte diferents llenguatges per a construir un acostament subtil i poètic que es veja reflectit en la materialitat. Explore el llenguatge de l'escultura i la instal·lació a través de la fotografia, el tèxtil, el vídeo, la performance i la poesia. Subvertisc disciplines descontextualitzant els suports tradicionals per a aplicar-les en la construcció d'objectes i estructures reavaluant la bidimensionalitat d'alguns mitjans.

No m'interessa mostrar una hiperrealitat que es pugui entendre des de la racionalitat; en el seu lloc m'interessa incitar somnis que evoquen realitats.

Statement

Mi investigación artística se centra en el cuerpo y el paisaje. En parte de mis proyectos hablo desde el cuerpo. De lo que pasa hacia dentro y también de lo que pasa hacia afuera. Entiendo el cuerpo como percepción, memoria, movimiento y presencia. Es el espacio donde las cosas suceden y un lugar de resistencia. Inspirada en mi biografía creo imágenes performativas que exploran las nociones de identidad, pertenencia e influencias sociales normativas.

Otra parte de mis proyectos estudia cómo el cuerpo construye el paisaje a partir del recuerdo. Utilizo el paisaje recordado para (re) conectar con la Naturaleza. El recuerdo no sólo viene de mi memoria sino de pasadas generaciones que habitan en mí. Del mismo modo pienso que el espectador completa la obra con sus propios recuerdos. Creando lugares donde el público se ve enfrentado al paisaje busco evocar la memoria de experiencias sublimes como sentir el viento, los árboles, el prado, las montañas, el agua o la piedra.

Generalmente en mi producción adopto diferentes lenguajes para construir un acercamiento sutil y poético que se vea reflejado en la materialidad. Exploro el lenguaje de la escultura y la instalación a través de la fotografía, el textil, el video, la performance y la poesía. Subvierto disciplinas al descontextualizar los soportes tradicionales para aplicarlas en la construcción de objetos y estructuras reevaluando la bidimensionalidad de algunos medios.

No me interesa mostrar una hiperrealidad que se pueda entender desde lo racional, en su lugar, me interesa incitar sueños que evoquen realidades.

SOÑANDO EL BOSQUE I

2019

ESCULTURA: FOTOGRAFÍA SOBRE SEDA,
MADERA Y CUERDA
240 X 130 X 115 CM

Obra

La sèrie «Somiant el Bosc» naix de l'experiència efímera de parar davant d'un arbre; de l'experiència incorpòria de recordar la natura. Les obres reflexionen sobre la relació de l'ésser humà amb la natura i com es pot construir paisatge des del record. Entretant, busca despertar consciència i alertar de la creixent distància entre natura/home.

El projecte persegueix (re)connectar amb la natura a través de la memòria. L'obra construeix imatges subtils i llavades sobre una seda fràgil, suau i semitranslúcida. El paisatge és quasi una impressió. Evoca sensacions sublimes, com enfrontar-se al vent, les fulles, l'herba... Portar la natura a la ciutat en forma de record és l'única manera de fer-la present.

Somiant el bosc I està composta de tres estructures de fusta que se secunden entre si per a delimitar un dins i un fora transitable. La peça forneix diferents perspectives de paisatges que se superposen i s'esvaeixen com un somni.

Obra

La serie *Soñando el Bosque* trata de la experiencia efímera de pararse frente a un árbol; de la experiencia incorpórea de recordar la naturaleza. Las obras reflexionan sobre la relación del ser humano con la naturaleza y cómo se puede construir paisaje desde el recuerdo. Entretanto, busca despertar conciencia y alertar de la creciente distancia entre naturaleza/hombre.

El proyecto persigue (re)conectar con la naturaleza a través de la memoria. La obra construye imágenes sutiles y lavadas sobre una seda frágil, suave y semitranslúcida. El paisaje es casi una impresión. Evoca sensaciones sublimes como enfrentarse al viento, las hojas, la hierba... Traer la naturaleza a la ciudad en forma de recuerdo es la única manera de hacerla presente.

Soñando el Bosque I está compuesta de 3 estructuras de madera que se apoyan entre sí delimitando un adentro y un afuera transitable. La pieza entrega diferentes perspectivas de paisajes que se superponen y desvanecen como un sueño.

SOÑANDO EL BOSQUE III

2019

VIDEO-INSTALACIÓN. PROYECCIÓN SOBRE
SEDA, TUBO DE LATÓN Y CUERDA, 21" 14'

Statement

El projecte de creació sobre el qual treballa representa els símptomes i els compara amb fórmules físiques relatives a la fragilitat o la tenacitat d'un cos. Representada per processos plàstics mecànics o de resposta a estímuls químics. És un projecte creatiu i d'investigació amb obres realitzades amb diverses característiques de resistències físiques i graus de fragilitat, ductilitat, duresa i tenacitat. Algunes amb la capacitat de ser fragmentades per un colp, caiguda o agressió. Altres, dúctils com plastilina, argila o paper.

L'ús d'un material artesà tradicional, com el fang, i tècniques clàssiques, com l'estampació, en estar revestits amb imatges creades amb excessos d'informació i multireferencials, de conductes i estètiques culturals contemporànies, configura un treball mestís, amb informació de l'era digital en un format amb una lectura museística quasi arqueològica, juntament amb la captura d'imatges en vídeo i fotogràfiques, per a documentar les accions o com a mitjà de transmissió d'informació.

Com a creadora he de reflexionar teòricament sobre aquests canvis, analitzar els mitjans i encoratjar en la pràctica l'ús complementari del taller tradicional i les factories de nous processos com una oportunitat per a desenvolupar una nova pràctica i pensament estètic. Creant i compartint preguntes i respostes i reflexionant per a crear un lloc o no lloc- espai col·lectiu i personal.

Statement

El proyecto de creación sobre el que trabajo representa los síntomas y los compara con fórmulas físicas relativas a la fragilidad o la tenacidad de un cuerpo. Representada por procesos plásticos mecánicos o de respuesta a estímulos químicos. Es un proyecto creativo y de investigación con obras realizadas con diversas características de resistencias físicas y grados de fragilidad, ductilidad, dureza y tenacidad. Algunas con la capacidad de ser fragmentadas por un golpe, caída o agresión. Otras dúctiles como plastilina, arcilla o papel.

El uso de un material artesano tradicional, como el barro, y técnicas clásicas, como la estampación, al estar revestidos con imágenes creadas con excesos de información y multireferenciales, de conductas y estéticas culturales contemporáneas, conforma un trabajo mestizo, con información de la era digital en un formato con una lectura museística casi arqueológica, junto a la captura de imágenes en video y fotografías, para documentar las acciones o como medio de transmisión de información.

Como creadora debo reflexionar teóricamente sobre estos cambios, analizar los medios y alentar en la práctica el uso complementario del taller tradicional y las factorías de nuevos procesos como una oportunidad para desarrollar una nueva práctica y pensamiento estético. Creando y compartiendo preguntas y respuestas y reflexionando para crear un lugar o no lugar- espacio colectivo y personal.

ATENCIÓN MUY FRÁGIL

2018

IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE 8 PIEZAS DE
AZULEJOS ESMALTADOS DE 240 X 20 CM
PORCELANA DE 15 X 20 CM
VIDEO EN PANTALLA LOOP. 1'52"

Obra

Aquesta obra està composta per una peça de vídeo, les impressions sobre taulells ceràmics dels fotogrames del vídeo i una peça de porcellana serigrafiada. En el vídeo es mostra l'acció de destrucció d'unes porcellanes impreses. La importància del so, juntament amb l'inquietant silenci, de les fractures o cruixits, parla de fragilitats. En aquesta peça, el mesurament de la millora de la tenacitat d'un material representa un sentiment, una malaltia o un dolor. També il·lustra la tensió del trencament, les restes o residus després d'una baralla, una guerra, el paisatge de la ruïna i l'arquitectura caiguda. Un treball que parla sobre la identitat i la representació.

La peça física és tautològica, ens repeteix la informació del vídeo, però de manera estàtica i ofereix una altra lectura de la mateixa acció, ja que els fotogrames del vídeo s'imprimeixen, al seu torn, sobre un material ceràmic susceptible de caure i fragmentar-se. Al costat del vídeo i la impressions trobem la peça de porcellana (que es va salvar de les que es van crear) i ens mostra la seua pell real.

En aquest treball represente el cos i el compare amb fórmules físiques relatives a la fragilitat o la tenacitat, com la plasticitat o la resistència mecànica, i els use per a mapificar diferents símptomes i diagnòstics físics. M'interessa l'ambigüitat de l'ús brutalista de la representació en les peces per a parlar de la fragilitat.

Obra

Esta obra está compuesta por una pieza de vídeo, las impresiones sobre azulejos cerámicos de los fotogramas del video y una pieza de porcelana serigrafiada. En el video se muestra la acción de destrucción de unas porcelanas impresas. La importancia del sonido junto con el inquietante silencio, de las fracturas o crujidos, habla de fragilidades. En esta pieza la medición de la mejora de la tenacidad de un material representa un sentimiento, una enfermedad o un dolor. También ilustra la tensión de la rotura, los restos o residuos tras una pelea, una guerra, el paisaje de la ruina y la arquitectura caída. Un trabajo que habla sobre la identidad y la representación.

La pieza física es tautológica, nos repite la información del video, pero de manera estática y ofrece otra lectura de la misma acción ya que los fotogramas del video se imprimen a su vez sobre un material cerámico susceptible de caer y fragmentarse. Junto al video y la impresiones, encontramos la pieza de porcelana (que se salvó de las que se crearon) y nos muestra su piel real.

En este trabajo represento el cuerpo y lo comparo con fórmulas físicas relativas a la fragilidad o la tenacidad, como la plasticidad o la resistencia mecánica y los uso para mapear diferentes síntomas y diagnósticos físicos. Me interesa la ambigüedad del uso brutalista de la representación en las piezas para hablar de la fragilidad

JOSÉ LUIS LOZANO

Statement

D'acord amb la Convenció de Ginebra sobre l'Estatut dels Refugiats, un refugiat és una persona que «a causa de temors fonamentats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques, es trobe fora del país de la seua nacionalitat i no pugui o, a causa d'aquests temors, no vulga acollir-se a la protecció del seu país; o que per manca de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència d'aquests esdeveniments fora del país on abans havia tingut la residència habitual, no pugui o, a causa d'aquests temors, no vulga tornar-hi».

Davant la falta de compromís polític en general de la societat actual en relació amb els compromisos d'acollida de refugiats, sorgeix el projecte *Country Refugee* ['país refugi']. Caldria preguntar-se per què cal generar un refugi obligat (lloc que serveix per a protegir-se d'un perill / protecció o empara que una persona troba en una altra o en alguna cosa deslliurant-la d'un perill) i de què cal fugir-se. *Country Refugee* pretén ser un treball reivindicatiu que servisca per a remoure consciències i, al seu torn, siga el punt de partida de la creació d'un país net de temors i de conflictes socials i polítics, net de persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat o condició sexual, és un crit a la llibertat a deixar fora les armes i a convertir aquestes nacions de conflicte en territoris lliures, en definitiva, territoris de pau. Fent-ho a través de l'ús de la bandera blanca amb les paraules estampades en negre, *Country Refugee* ens fa entendre que no hi ha millor refugi que la nostra pròpia nació, el nostre territori, en definitiva, la nostra llar. Plantar la bandera blanca en un territori de conflicte significa abandonar les armes i circumscriure la pau. La bandera blanca és símbol de rendició i petició de pau.

Statement

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

Ante la falta de compromiso político, y en general de la sociedad actual, en relación a los compromisos de acogida de refugiados surge el proyecto *Country Refugee* [País-Refugio]. Habría que preguntarse ¿por qué hay que generar un refugiado obligado? (Lugar que sirve para protegerse de un peligro/Protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo librándola de un peligro), ¿de qué hay que refugiarse? *Country Refugee* pretende ser un trabajo reivindicativo que sirva para remover conciencias y a su vez sea el punto de partida de la creación de un país limpio de temores y de conflictos sociales y políticos, limpio de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad o condición sexual, es un grito a la libertad a dejar fuera las armas y a convertir estas naciones de conflicto en territorios libres, en definitiva, territorios de paz. Para ello, a través del uso de la bandera blanca con las palabras estampadas en negro, *Country Refugee* nos hace entender que no hay mejor refugio que nuestra propia nación, nuestro territorio, en definitiva, nuestro hogar. Plantar la bandera blanca en un territorio de conflicto significa abandonar las armas y circunscribir la paz. La bandera blanca es símbolo de rendición y petición de paz.

FLAG

2017

IMPRESIÓN B/N SOBRE TELA BLANCA DE ALGODÓN
DE NYLON Y MÁSTIL DE MADERA
MEDIDAS VARIABLES

Obra

Avui dia s'identifica la bandera blanca com un senyal de rendició, alto el foc o intenció de negociar, i així ho recollien les reglamentacions de la guerra derivades de les Conferències de la Haia de 1899 i 1907, i en les Convencions de Ginebra vigents en l'actualitat. La bandera blanca marca un alt al foc, un símbol potencialment visual per a reivindicar la pau. Però també, el color blanc té el seu significat entre els budistes, és senyal de dol; el blanc és senyal de mort, de totes les persones que es juguen la vida per travessar les fronteres polítiques buscant millors condicions de vida.

El projecte està compost per una fotografia impresa sobre lona que ocupa una paret de la sala d'exposicions, com a imponent imatge reivindicativa *Country Refugee*, i en un lateral el pal de fusta *Flag*, que marca el territori de refugi lliure.

Obra

Hoy en día se identifica la bandera blanca como una señal de rendición, alto el fuego o intención de negociar, y así se recogía en las reglamentaciones de la guerra derivadas de las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, y en las Convenciones de Ginebra vigentes en la actualidad. La bandera blanca marca un alto al fuego, un símbolo potencialmente visual para reivindicar la paz. Pero también, el color blanco tiene su significado entre los budistas, es señal de luto; el blanco es señal de muerte, de todas las personas que se juegan la vida por cruzar las fronteras políticas buscando mejores condiciones.

El proyecto está compuesto por una fotografía de archivo periodístico intervenida (Vladimir Melnik) impresa sobre lona ocupando una pared de la sala de exposiciones, como imponente imagen reivindicativa *Country Refugee* y en un lateral el mástil de madera *Flag*, que marca el territorio de refugio libre.

**COUNTY
REFUGEE**

COUNTRY REFUGEE

2019

FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO PERIODÍSTICO DE
VLADIMIR MELNIK INTERVENIDA.
IMPRESIÓN SOBRE LONA. 120 X 90 CM

CARLOS MARTÍNEZ

Statement

Actualment em trobe en estat de transició; els tres últims anys han sigut dedicats per a la sèrie que vaig titular «Hàbitat». És un conjunt d'obres realitzades en porcellana en les quals combine registres naturals: vegetals i minerals; i registres artificials, d'origen sintètic. «Hàbitat» és un diàleg de contrastos que ve a reflexionar sobre la relació de l'ésser humà amb la natura, posant èmfasi en la situació de col·lapse dels ecosistemes i l'estret vincle amb la dependència dels recursos naturals.

Ara la mirada se centra en l'objecte. En aquest cas és l'hàbitat domèstic, el context que estimula i motiva la fase d'investigació en la qual estic immers. Ja l'art pop va fer ús de l'objecte per a parlar de la societat de consum; i en el transcurs de l'objecte i el subjecte, o en la hibridació de tots dos, es requereix una constant revisió per a l'autoanàlisi i l'autocrítica.

Tècnicament continuaré el procés de captures per mitjà del motle per a reproduir en porcellana. Els primers assajos i proves plausibles són natures mortes o peces de paret, que busquen una sensació d'hiperrealisme.

Statement

Actualmente me encuentro en estado de transición; los tres últimos años han sido dedicados para la serie que titulé *Hábitat*. Es un conjunto de obras realizadas en porcelana en las que combino registros naturales: vegetales y minerales; y registros artificiales: de origen sintético. *Hábitat* es un dialogo de contrastes, que viene a reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza, poniendo énfasis en la situación de colapso de los ecosistemas y el estrecho vínculo con la dependencia de los recursos naturales.

Ahora la mirada se centra en el objeto. En este caso, es el hábitat doméstico, el contexto que estimula y motiva la fase de investigación en la que estoy inmerso. Ya el Arte pop hizo uso del objeto para hablar de la sociedad de consumo; y en el devenir del objeto y el sujeto, o en la hibridación de ambos, se requiere de una constante revisión para el autoanálisis y la autocrítica.

Técnicamente, continuaré con el proceso de capturas por medio de molde, para reproducir en porcelana. Los primeros ensayos y pruebas plausibles, son bodegones o piezas de pared, que buscan una sensación de hiperrealismo.

SIN TÍTULO
2019
PORCELANA
MEDIDAS VARIABLES

Obra

Aquesta instal·lació de paret està formada per un conjunt del 26 peces de porcellana blanca. Són reproduccions d'una mateixa roca, cadascuna transformada de manera diferent, respectant la línia recta, com a patró de manipulació de l'objecte. La instal·lació parla de la transformació del paisatge per mitjà de la intervenció de l'ésser humà.

Obra

Esta instalación de pared está formada por un conjunto de 26 piezas de porcelana blanca. Son reproducciones de una misma roca, cada una de ellas transformada de forma diferente, respetando la línea recta, como patrón de manipulación del objeto. La instalación habla de la transformación del paisaje por medio de la intervención del ser humano.

MIRIAM M. GUIRAO

Statement

Des de l'art etnobotànic. Assumisc la pràctica artística des de la indagació de la vegetació hostil, marginada, ignorada, que naix a les nostres ciutats, com a cant a la vida o com a amenaça subtil. Amenaça que envaeix o ha sigut envaïda, autòctones o al·lòctones, absència de la nostra pròpia natura, nostàlgia o artificialitat que cobreix les nostres mancances. Vessants generadors de la inclinació emocional cap a aquesta natura perduda.

Voldria parlar a favor de la natura, de la llibertat absoluta i l'agresta, en contraposició a la llibertat i la cultura merament civils, considerar l'ésser humà com un habitant, o una part integral de la natura, més que com un membre de la societat.

Henri David Thoreau

Totes aquestes influències han anat germinant en el meu treball a través de la pintura, instal·lació, escultura i projectes d'investigació en col·laboració amb altres disciplines com la psicologia ambiental, l'ecologia i la pedagogia. Treballs que sovint acaben devorats pel poder de la part salvatge que hi ha en la vida, la lluita incessant entre natura i artifici.

Statement

Desde el arte etnobotánico. Asumo la práctica artística desde la indagación de la vegetación hostil, marginada, ignorada, que nace en nuestras ciudades, como canto a la vida o como sutil amenaza. Amenaza que invade o ha sido invadida, autóctonas o alóctonas, ausencia de nuestra propia naturaleza, nostalgia o artificialidad que cubre nuestras carencias. Vertientes generadoras del apego emocional hacia esa naturaleza perdida.

“Quisiera hablar a favor de la Naturaleza, de la libertad absoluta y lo agreste, en contraposición a la libertad y la cultura meramente civiles, considerar al ser humano como un habitante, o una parte integral de la Naturaleza, más que como un miembro de la sociedad”.

Henri David Thoreau

Todas estas influencias han ido germinando en mi trabajo a través de la pintura, instalación, escultura y proyectos de investigación en colaboración con otras disciplinas como la psicología ambiental, la ecología y la pedagogía. Trabajos que en muchas ocasiones terminan devorados por el poder de lo salvaje que hay en la vida, esa lucha incesante entre naturaleza y arteificio.

PLANTAS ELÉCTRICAS

2013-2014

INSTALACIÓN DE 14 PIEZAS DE PORCELANA,
ALUMINIO, LED Y CABLEADO
MEDIDAS VARIABLES

Obra

Una planta elèctrica és una màquina que mou un generador d'electricitat a través d'un motor de combustió interna. S'acostumen a utilitzar quan hi ha dèficit en la generació d'energia elèctrica d'algun lloc, o quan són freqüents els talls en el subministrament elèctric.

Aquest dèficit de vegetació o la pèrdua d'energia vegetal causada per, com diu Eduardo Galeano, en *Muts:2* «Indefensos davant de les serres elèctriques, cruixen i cauen. En cada esfondrament s'ensorra el món; i l'ocellam es queda sense casa. Moren assassinats els vells incòmodes. En lloc seu creixen els joves rendibles. Els boscos nadius deixen als boscos artificials. L'ordre, ordre militar, ordre industrial, triomfa sobre el caos natural. Semblen soldats en fila els pins i els eucaliptus d'exportació, que marxen en direcció cap al mercat internacional. Fast food, fast wood: els boscos artificials creixen en un batre d'ulls i es venen en un tres i no res. Fonts de divises, exemples de desenvolupament, símbols del progrés, aquestes granges de fusta ressequen la terra i arruïnen els sòls. En aquests boscos no canten els ocells. La gent en diu boscos del silenci.»

Es podria parlar de steampunks en els nostres temps, en què predomina la tecnologia, en què la natura i la tecnologia generen tot d'experiències que van marcant un caràcter general. Ajudant-nos a prosperar i abusar d'aquestes tecnologies per a arribar més lluny.

En aquesta col·lecció es mostra una realitat a partir de l'ús excessiu de la tecnologia i l'explotació de la terra, per mitjà d'un suggestiu llenguatge plàstic, entre cables i porcellanes d'on creix la vegetació imparable, voraç, salvatge, com la vida mateixa.

Obra

Una planta eléctrica es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico.

Ese déficit de vegetación o la pérdida de energía vegetal causada por, como dice Eduardo Galeano, en *Mudos*: “Indefensos ante las sierras eléctricas, crujen y caen. En cada derrumbamiento se viene abajo el mundo; y el pajarería queda sin casa. Mueren asesinados los viejos incómodos. En su lugar, crecen los jóvenes rentables. Los bosques nativos abren paso a los bosques artificiales. El orden, orden militar, orden industrial, triunfa sobre el caos natural. Parecen soldados en fila los pinos y los eucaliptos de exportación, que marchan rumbo al mercado internacional. *Fast food, fast wood*: los bosques artificiales crecen en un ratito y se venden en un santiamén. Fuentes de divisas, ejemplos de desarrollo, símbolos del progreso, estos criaderos de madera resecan la tierra y arruinan los suelos. En ellos, no cantan los pájaros. La gente los llama bosques del silencio.”

Se podría hablar de “steampunks” en nuestros tiempos, donde predomina la tecnología, donde lo natural y lo tecnológico generan múltiples experiencias que van marcando un carácter general. Ayudándonos a prosperar y abusar de estas tecnologías para llegar más lejos.

En esta colección se muestra una realidad a partir del uso excesivo de la tecnología y la explotación de la tierra, por medio de un sugestivo lenguaje plástico, entre cables y porcelanas de donde crece la vegetación imparable, voraz, salvaje, como la vida misma.

ÁNGEL MASIP

Statement

Els processos d'investigació d'Àngel Masip es mouen entorn de la percepció assumida com la impressió conscient d'una realitat física. Per a fer-ho se centra en els espais constituïts sota el concepte de natura i aprofundeix en la idea de paisatge entenent-los com a contextos que condicionen les nostres actituds i que moltes vegades escapen al nostre control.

I és que els espais que habitem, així com els entorns que ens envolten, es regeixen per lleis que no es poden dominar, esdeveniments que estan subjectes a un romanent mental que posa en dubte el desenllaç natural de les coses. Apareix davant de nosaltres un territori que s'emascara i que s'oculta després d'unes accions o circumstàncies determinades i que ens reclamen una nova atenció, un repte per a la vida contemporània.

Des d'aquest enfocament podem observar com treballa aquests aspectes a manera de recurs i de metàfora i com se'n serveix per a analitzar materials, elements i, fins i tot, actituds que assumim com una part inherent de la nostra aparent normalitat.

Aquesta problemàtica existent entre el subjecte contemporani i la societat, així com els conflictes identitaris no resolts, el porta a desenvolupar plantejaments mestissos pel que fa als registres que pot arribar a emprar, i ens fa transitar, mitjançant estratègies poètiques, per altres camps i estructures en les quals és possible redefinir la «realitat» que ens envolta.

Statement

Los procesos de investigación de Ángel Masip se mueven en torno a la percepción asumida como la impresión consciente de una realidad física. Para ello se centra en los espacios constituidos bajo el concepto de naturaleza y profundiza en la idea de paisaje entendiéndolos como contextos que condicionan nuestras actitudes y que muchas veces escapan a nuestro control.

Y es que los espacios que habitamos, así como los entornos que nos envuelven se rigen por leyes que no se pueden dominar, acontecimientos que están sujetos a un remanente mental que pone en tela de juicio el desenlace natural de las cosas. Aparece ante nosotros un territorio que se enmascara y que se oculta tras unas acciones o circunstancias determinadas y que nos reclaman una nueva atención, un reto para la vida contemporánea.

Bajo este enfoque podemos observar cómo trabaja estos aspectos a modo de recurso y de metáfora y se sirve de ellos para analizar materiales, elementos e incluso actitudes que asumimos como una parte inherente de nuestra aparente normalidad.

Esta problemática existente entre el sujeto contemporáneo y la sociedad, así como los conflictos identitarios no resueltos, le lleva a desarrollar planteamientos mestizos en cuanto a los registros que pueden llegar a emplear y nos hace transitar, mediante estrategias poéticas, por otros campos y estructuras en las que es posible redefinir la "realidad" que nos rodea.

LA REVOLUCIÓN DIVERTIDA

2019

23 BANDERAS IMPRESAS POR SUBLIMACIÓN
SOBRE TEJIDO SINTÉTICO
DIMENSIONES VARIABLES

Obra

Hi ha un fet que, per bé o per mal, és el més important de la vida pública europea de la vida present. Aquest fet és l'adveniment de les masses al ple poder social. Com que les masses, per definició, no deuen ni poden dirigir la seua pròpia existència, i menys regentar la societat, vol dir que Europa pateix ara la crisi més greu que pobles, nacions, cultures poden patir. Aquesta crisi ha sobrevingut més d'una vegada en la història. La seua fisonomia i les seues conseqüències són conegudes. També se'n sap el nom. Se'n diu la rebel·lió de les masses.

La rebel·lió de les masses

José Ortega y Gasset

Aquest conjunt d'imatges pretén reflexionar sobre els moviments culturals a través dels seus símbols i consignes, entenen les revoltes socials contemporànies com a part inherent de la modernitat. Pràctiques inserides en la llicitació dialèctica subjacent que existeix entre interessos i subjectes propis d'una societat de classes. Una digressió experimental que, a través del llenguatge artístic contemporani, analitza com el panorama, lluny de mostrar signes de canvi, contribueix a sostenir una estructura escenificada en què, paradoxalment, sovint els interlocutors s'acomoden en una maquinària governamental sota la reeixida màscara d'una nova vida pública.

I és que el rebel burgès que portem dins s'ha d'enfrontar a la tensió contínua que hi ha entre la rebel·lia i la visió de la impossibilitat pràctica que les nostres reivindicacions puguen arribar a materialitzar-se en un marge breu de temps.

Continuament repensem els missatges, el mitjà, l'educació i les seues implicacions socials, reubiquem sabers i potenciem les sinergies entre disciplines a la recerca de noves connexions emancipadores, reactualitzem la comunicació buscant d'amplificar mirades, però, així i tot, som incapaços de desarticlar les pràctiques assentades sobre la base d'un altre esperit de «disconformitat». Això implica continuar dinàmiques que s'assumeixen des de la superficialitat sense adonar-nos que l'experiència crítica i estètica de la mirada passa per qüestionar-nos primer com a subjectes i com es dissecciona la història en els espais de contemporaneïtat.

Obra

"Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante de la vida pública europea de la vida presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas, cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las masas."

La rebelión de las masas

José Ortega y Gasset

Este conjunto de imágenes pretende reflexionar sobre los movimientos culturales a través de sus símbolos y consignas, entendiendo las revueltas sociales contemporáneas como parte inherente de la modernidad. Prácticas insertadas en la puja dialéctica subyacente que existe entre intereses y sujetos propios de una sociedad de clases. Una digresión experimental que a través del lenguaje artístico contemporáneo analiza cómo el panorama, lejos de mostrar signos de cambio, contribuye a sostener una escenificada estructura donde, paradójicamente, a menudo sus interlocutores se acomodan en una maquinaria gubernamental bajo la exitosa máscara de una nueva vida pública.

Y es que el rebelde burgués que llevamos dentro ha de enfrentarse a la continua tensión existente entre la rebeldía y la visión de la imposibilidad práctica de que nuestras reivindicaciones puedan llegar a materializarse en un margen breve de tiempo.

Continuamente repensamos los mensajes, el medio, la educación y sus implicaciones sociales, reubicamos saberes y potenciamos las sinergias entre disciplinas en busca de nuevas conexiones emancipadoras, reactualizamos la comunicación buscando amplificar miradas, pero, aun así, somos incapaces de desarticular las prácticas asentadas en base a otro espíritu de "disconformidad". Esto implica continuar con dinámicas que se asumen desde la superficialidad sin caer en la cuenta que la experiencia crítica y estética de la mirada pasa por cuestionarnos primero como sujetos y en cómo se disecciona la historia en los espacios de contemporaneidad.

IMMA MENGUAL

Statement

Imma Mengual es considera una *storyteller* escultòrica, una col·leccionista d'espais i memòries.

Conceptualitza i genera la seva obra creuant contínuament la prima línia espaciotemporal de la normalitat, atraient els seus discursos cap als límits que imposa la societat de l'aparença i les normes, endinsant-se en el microcosmos domèstic on els rituals ajuden a perpetuar models, rols i estereotips. Es fa valer de l'univers familiar, que l'empeny a replegar-se, a protegir-se i tornar-se a desplegar.

Investiga i planteja l'expressió com a necessitat, per inducció, generant escultures-artefactes que recorren a suports molt bàsics com l'os, el paper, la pedra, la fusta..., així com també a estudiar i utilitzar, llengües, codis i alfabetos inventats i/o en desús, dels quals es val per a reforçar les seves creacions o qüestionar-se els límits de la norma des d'àrees com l'arquitectura, la física, la neurologia, la psicologia, etc.

I allí es troba ara, construint espais de subtils ombres blanques, parets grises de subjeccions tibants i fràgils que ens parlen dels espais públic-privats paral·lels i simultanis, d'alt contingut estètic i càrrega conceptual.

Statement

Imma Mengual se considera una *storyteller* escultòrica, una coleccionista de espacios y memorias.

Conceptualiza y genera su obra cruzando continuamente la delgada línea espacio-temporal de la normalidad, atrayendo sus discursos hacia los límites que impone la sociedad de la apariencia y las normas, adentrándose en el microcosmos doméstico donde los rituales ayudan a perpetuar modelos, roles y estereotipos. Se hace valer del universo familiar, que la empuja a replegarse, a protegerse y volverse a desplegar.

Investiga y plantea la expresión como necesidad, por inducción, generando esculturas-artefactos que recurren a soportes muy básicos como el hueso, el papel, la piedra, la madera..., así como también a estudiar y utilizar, lenguas, códigos y alfabetos inventados y/o en desuso, de los que se vale para reforzar sus creaciones o cuestionarse los límites de la norma desde áreas como la arquitectura, la física, la neurología, la psicología, etc.

Y allí se encuentra ahora, construyendo espacios de sutiles sombras blancas, paredes grises de sujeciones tensas y frágiles que nos hablan de los espacios público-privados paralelos y simultáneos, de alto contenido estético y carga conceptual.

ARQUITECTURA VEGETAL #1

2019

PAPEL VEGETAL, TINTA E HILO DE ALGODÓN
MEDIDAS VARIABLES

Obra

El projecte «Arquitectura per a una flâneuse»¹ que propose al XX Concurs Enccontres d'Art Contemporani (EAC 2020), convertirà l'espai expositiu corresponent del Museu de la Universitat d'Alacant en una subtil zona urbana d'espais construïts gràcies a la llum i a la seua absència, a les tensions realitzades amb fil de cotó com el que s'usa en la cuina.

És una zona on tot és aparença, perquè la ciutat, no ens enganyem, és un lloc d'homes, d'edificis fàl·lics. La ciutat no és un lloc per a dones, no podem ser *flâneuses* si no és en l'espai domèstic, que és el nostre espai públic personal que mantenim net i endreçat.

Amb aquest projecte em permet dissenyar específicament arquitectures per a *flâneuses*, llocs femenins de contemplació i plaer; que no suposen un origen o un destí, (com sempre que una dona ix de casa al mercat, al centre de salut...). En aquestes arquitectures, el temps és un altre: observar, crear, ocupar i organitzar l'espai, això és el que em propose.

Així com els passejos per la ciutat d'una de nosaltres, les *flâneuses*, les línies de fil de cotó, que s'entrecreuen i es tiben, expressen límit, encara que, lluny de limitar, dirigeixen la mirada de l'espectador i construeixen ajudant-se de la llum, la seua falta, la tinta, els cleவில், la transparència del paper vegetal, els talls.

Des dels espais-peces generades podem observar i ser observades, jugar a ser déu i per fi, apoderar-nos.

¹ Del francès: forma femenina de *flâneur*, home intel·lectual, culte i elegant, que en la primera meitat del segle XIX va començar a caminar sense pressa i sense rumb per la ciutat, només pel plaer de caminar.

Obra

El proyecto *Arquitectura para una flâneuse*¹ que propongo al XX Concurso Encuentros de Arte Contemporáneo (EAC 2020), convertirá el espacio expositivo correspondiente del Museo de la Universidad de Alicante en una sutil zona urbana de espacios construidos gracias a la luz y a su ausencia, a las tensiones realizadas con hilo de algodón como el que se usa en la cocina.

Es una zona donde todo es apariencia porque la ciudad, no nos engañemos, es un lugar de hombres, de edificios fálicos. La ciudad no es un lugar para mujeres, no podemos ser *flâneuses* nada más que en el espacio doméstico, que es nuestro personal espacio público que mantenemos limpio y ordenado.

Con este proyecto me permito diseñar específicamente arquitecturas para *flâneuses*, lugares femeninos de contemplación y placer; que no suponen un origen o un destino, (como siempre que una mujer sale de casa al mercado, al centro de salud...). En estas arquitecturas, el tiempo es otro: observar, crear, ocupar y organizar el espacio, eso es lo que me propongo.

Así como los paseos por la ciudad de una de nosotras, las *flâneuses*, las líneas de hilo de algodón, que se entrecruzan y tensan, expresan límite, aunque lejos de limitar, dirigen la mirada del espectador y construyen ayudándose de la luz, su falta, la tinta, los hendidos, la translucidez del papel vegetal, los cortes.

Desde los espacios-piezas generadas podemos observar y ser observadas, jugar a ser Dios y por fin, empoderarnos.

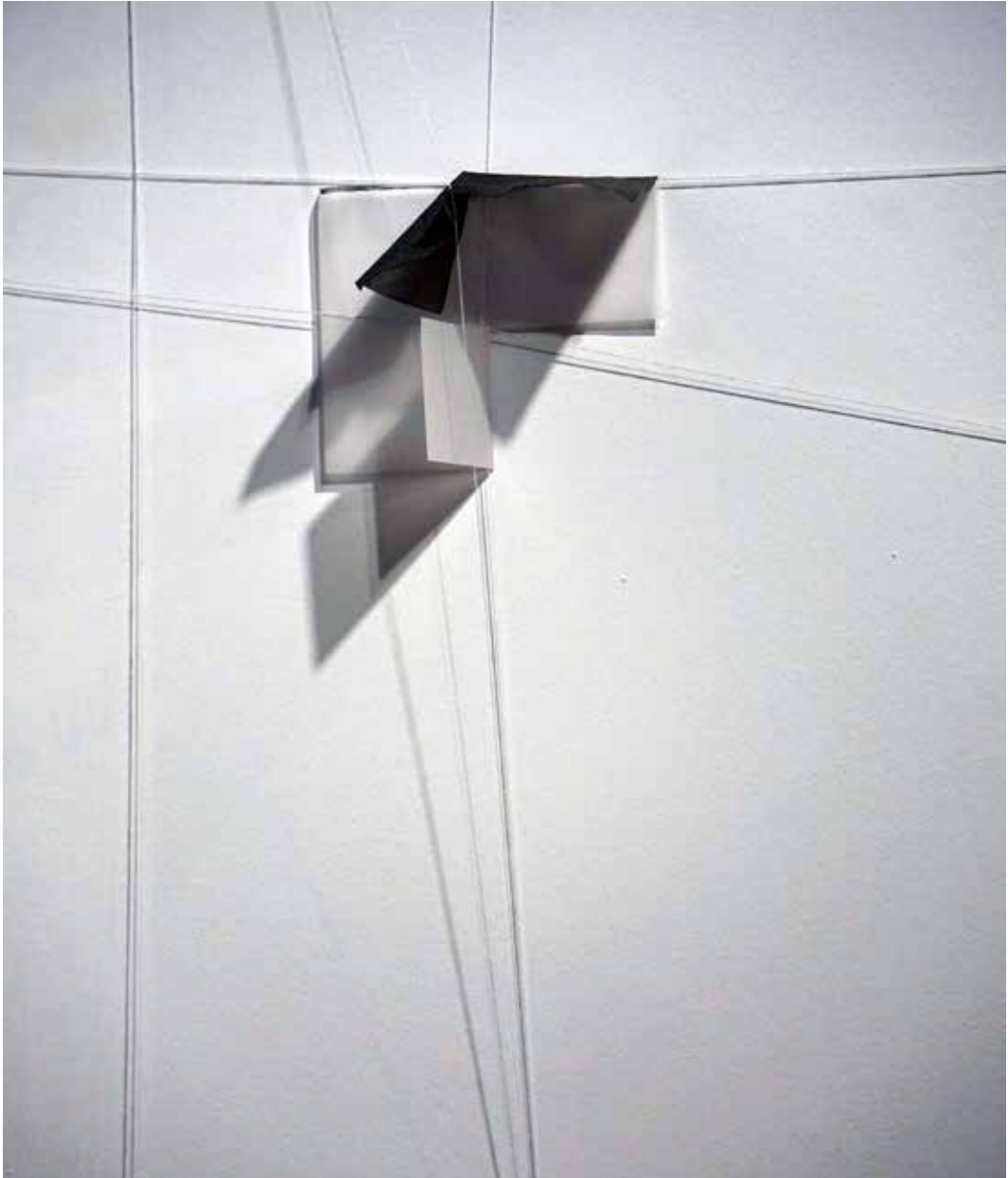
¹ Del francés: forma femenina de *flâneur*, hombre intelectual, culto y elegante, que en la primera mitad del siglo XIX empezó a andar sin prisa y sin rumbo por la ciudad, solo por el placer de caminar.

ARQUITECTURA VEGETAL #2

2019

PAPEL VEGETAL, TINTA E HILO DE ALGODÓN
MEDIDAS VARIABLES

PERCEVAL GRAELLS

Statement

La meua trajectòria dins del camp de la pintura gestual ha sigut sempre una experimentació constant. Els meus projectes es caracteritzen principalment pel seu caràcter autobiogràfic. Vivències, viatges i memòria són la inspiració en el meu treball.

El meu principal interès sorgeix de la necessitat d'expressar el meu món utilitzant la taca i el color. Un món interior que ix a l'exterior a través de la gestualitat i en què el pinzell és una mera extensió del meu cos que serveix per a expressar les meues emocions i sentiments. Utilitze pinzells i llapis de gruixos diferents per a poder jugar amb aquest espai.

En aquesta investigació és molt important per a mi el joc que es crea entre fons i figura, que ha anat variant al llarg d'aquests anys. Al principi hi havia una clara diferència entre el fons i la figura, però, a poc a poc, el joc de plans em va portar a descobrir l'estreta relació que existeix entre ells per a, d'aquesta manera, deixar de ser tan evident. Més tard vaig començar a utilitzar el collage per a crear un altre tipus de pla i, finalment, utilitze el fil o la llana per a crear una altra dimensió. Jugar amb tants materials i plans em fa experimentar i trobar noves maneres d'expressar, no sols en paper o llenç, sinó realitzant instal·lacions com la que presente en algunes de les fotografies incloses en aquest projecte.

Statement

Mi trayectoria, dentro del campo de la pintura gestual, ha sido siempre una constante experimentación. Mis proyectos se caracterizan principalmente por su carácter autobiográfico. Vivencias, viajes y memoria son la inspiración en mi trabajo.

Mi principal interés surge de la necesidad de expresar mi mundo utilizando la mancha y el color. Un mundo interior que sale al exterior a través de la gestualidad y donde el pincel es una mera extensión de mi cuerpo que sirve para expresar mis emociones y sentimientos. Utilizo pinceles y lápices de distinto grosor para poder jugar con este espacio.

En esta investigación, es muy importante para mí el juego que se crea entre fondo y figura, que ha ido variando a lo largo de estos años. Al principio, había una clara diferencia entre el fondo y la figura, pero, poco a poco, el juego de planos me llevó a descubrir la estrecha relación que existe entre ellos para, de esa manera, dejar de ser tan evidente. Más tarde empecé a utilizar el collage para crear otro tipo de plano más y, por último, utilizo el hilo o la lana para crear otra dimensión. Jugar con tantos materiales y planos me hace experimentar y encontrar nuevas formas de expresar, ya no sólo en papel o lienzo, sino realizando instalaciones como la que presento en algunas de las fotografías incluidas en este proyecto.

Obra

El gener de 2017 el cor se'm va gelar, i no de fred, sinó de pena. Un dolor que mai abans havia sentit. Un dolor esquinçador. Els meus dies dividits entre dues UCI van acabar amb la mort de ma tia, a la qual estava molt unida, i el retorn a casa de ma filla de tan sols un mes de vida. El meu cos estava destrossat després d'un mal embaràs i un part que m'havia deixat sense poder caminar ni moure'm bé fins passats quatre mesos. Però haver vist ma filla, de tan sols vint dies, plena de cables el mateix dia de l'enterrament de ma tia és una imatge que no podré esborrar mai.

Van passar mesos fins que vaig poder tornar a pintar i em vaig adonar que agafava el paper i necessitava cosir-hi amb fil roig. Vaig començar a cosir molt en totes les obres que creava. Vaig pensar en tot el que havien cosit les dones al llarg de les seues vides i que potser cosir també les havia ajudat a guarir ferides com a mi.

Després de cosir tant, va aparèixer la idea de crear un habitacle realitzat amb fil roig connectat a llenços mitjançant aquest fil i teixit a manera de capoll gegant com si de les ferides cosides se'n poguera filar un capoll, que acostia l'espectador a aquest estat de reflexió, utilitzant la metàfora de la metamorfosi del cuc que es converteix en papallona després d'un període de calma i transformació interior. Es tracta, per tant, d'una obra participativa en què el públic es pot introduir en el capoll fet de fibra natural per a trobar un espai de calma i reflexió, i metamorfosar-hi el seu dolor, angouxa o preocupacions en serenitat, equilibri i tranquil·litat.

Obra

En enero de 2017 el corazón se me heló, y no de frío, sino de pena. Un dolor que nunca antes había sentido. Un dolor desgarrador. Mis días divididos entre dos UCI terminaron con la muerte de mi tía a que estaba muy unida y la vuelta a casa de mi hija de tan sólo un mes de vida. Mi cuerpo estaba destrozado tras un mal embarazo y un parto que me dejó sin poder caminar y moverme bien hasta pasados cuatro meses. Pero haber visto a mi hija, de tan sólo veinte días, llena de cables el mismo día del entierro de mi tía es una imagen que nunca podré borrar.

Pasaron meses hasta que pude volver a pintar y me di cuenta que cogía el papel y necesitaba coser en él con hilo rojo. Empecé a coser mucho en todas las obras que creaba. Pensé en todo lo que habían cosido las mujeres a lo largo de sus vidas y que quizás coser también las había ayudado a curar heridas como a mí.

Después de coser tanto, apareció la idea de crear un habitáculo realizado con hilo rojo conectado a lienzos mediante ese hilo y tejido a modo de capullo gigante como si de las heridas cosidas se pudiera hilar un capullo, que acerca al espectador a ese estado de reflexión, utilizando la metáfora de la metamorfosis del gusano que se convierte en mariposa después de un período de calma y transformación interior. Se trata, por tanto, de una obra participativa donde el público puede introducirse en el capullo hecho de fibra natural para encontrar un espacio de calma y reflexión en el que metamorfosar su dolor, angustia o preocupaciones en serenidad, equilibrio y tranquilidad.

COSINT FERIDES I
2020
MIXTA SOBRE TELA
170 X 170 CM

KOKON I
2020
ALGODÓN
200 X 70 CM

KOKON II
2020
LANA MERINO
150 X 50 CM

LUCIANA RAGO FERRÓN

Statement

El meu treball actual parteix del llenguatge pictòric i espenta els límits disciplinaris per a instal·lar-se en l'espai expositiu, procurant reflexionar sobre l'organicitat de les formes, la gravetat que és democràtica, els gestos irrevocables i els títols que evocuen.

Treballe a partir de gestos primordials i accions repetides de la vida quotidiana, centrades en qüestions relacionades amb l'espai i la memòria. Les meues obres tenen un poder associatiu; per això els títols són elements clau per a comprendre i activar les meues peces.

Utilitze materials trobats al carrer, com papers de 9 grams que s'esquincen mentre intento pintar damunt seu, cordes que algú va deixar en un descampat francès i qualsevol element que està menyspreat i potser a punt de desfer-se. Per a mi la fragilitat és un correlat de la fragilitat dels discursos i la impossibilitat de sustentar un relat únic, sense fractures per les quals apunten les seues contradiccions i la seua precarietat.

Les peces que presente a aquesta convocatòria les he realitzades durant els primers sis mesos del 2020. En els treballs incorpore el llenguatge del tèxtil com un saber lligat a les faenes femenines que es transmeten de generació en generació.

De quina manera poden els fils, les trames, els fragments, dialogar entre si i donar compte de la complexitat dels processos creatius?

Aquestes peces són escultures blanques, pintures parrac, embulls de fils; són una petjada melancòlica provocada per la disposició dels fragments esquinçats.

Statement

Mi trabajo actual parte del lenguaje de lo pictórico y empuja los límites disciplinares para instalarse en el espacio expositivo, procurando reflexionar sobre la organicidad de las formas, la gravedad que es democrática, los gestos irrevocables y los títulos evocativos.

Trabajo a partir de gestos primordiales y acciones repetidas de la vida cotidiana, centradas en cuestiones relacionadas con el espacio y la memoria. Mis obras tienen un poder asociativo, por ello los títulos son elementos clave para comprender y activar mis piezas.

Utilizo materiales encontrados en la calle, como papeles de 9 gramos que se rompen mientras intento pintar sobre ellos, cuerdas que alguien olvidó en un descampado francés y cualquier elemento que está despreciado y quizás a punto de romperse. Para mí la fragilidad es un correlato de la fragilidad de los discursos y la imposibilidad de sustentar un relato único, sin fracturas por las que asomen sus contradicciones y su precariedad.

Las piezas que presento a esta convocatoria las he realizado durante los primeros seis meses del 2020. En ellos trabajo incorporando el lenguaje de lo textil como un saber ligado a los quehaceres femeninos que se transmiten de generación en generación.

¿De qué modo pueden los hilos, las tramas, los fragmentos, dialogar entre sí y dar cuenta de la complejidad de los procesos creativos?

Estas piezas son esculturas blandas, pinturas-harapos, marañas de hilos; son una huella melancólica provocada por la disposición de los fragmentos rasgados.

HUSOS I

2020

TINTA Y COLOR SOBRE PAPEL TENGUJO
KASHMIR 9 GR. HILO SISAL, CUERDA DE YUTE,
HILO DE COCO Y ALFILERES
230 X 260 X 44 CM

Obra

Aquesta sèrie de treballs es titula «Fusos», títol que està pres del llibre *Husos. Notas al margen* (2006) de Chantal Maillard, que considera que Fusos és una «teoria de la ment (...) una topografia dels espais mentals en què se situen les emocions i els estats d'ànim, reduïts a connotacions simptomàtiques d'imatges més o menys perdurables». Per a ella «...l'existència no és (...) més que el moviment d'un fus a un altre fus».

En «Fusos», la trama i l'ordit s'embullen en finestres obertes i se suspelen des d'estructures inestables.

Quin és el fus de l'observador? Quin és el fus creador?

Es pot entrar en el fus de la raó, en el fus de la intuïció i d'altres coordenades mentals, corporals ens diu Chantal Maillard, però també es pot *fugir dins del fus*.

L-l-i-c-a-r fus endins, quedar-s'hi (atrapada), i entrar en una profunditat suspesa.

Apareix així l'ús del discurs, de les formes, dels materials, el fus del buit,

el fus dels «entre»,

i el fus de la gravetat, que és democràtica i absoluta.

Pot la intervenció de l'espai donar compte de les fluctuacions mentals, les seues derives i les seues elaboracions?

«Fusos» és una sèrie que conté aquestes idees sobre els processos de desenvolupament de la ment, són exploracions físiques del pensament, el sentiment, els materials i els tipus de relacions que se succeeixen entre ells.

En *Fusos* apareix la precarietat de l'inacabat, de la irregularitat de l'obra que es mou lleument per la circulació de l'aire, que respira per les pròpies qualitats del suport, sotmesa al rigor de l'arquitectura.

Obra

Esta serie de trabajos se titula *Husos*, título que está tomado del libro "Husos. Notas al margen" (2006) de Chantal Maillard, quien considera que Husos es una "teoría de la mente (...) una topografía de los espacios mentales donde se ubican las emociones y los estados de ánimo, reducidos a connotaciones sintomáticas de imágenes más o menos perdurables". Para ella "...la existencia no es otra cosa (...) que el movimiento de un huso a otro uso".

En *Husos* la trama y la urdimbre se enmarcan en ventanas abiertas y se suspenden desde estructuras inestables.

¿Cuál es el huso del observador? ¿Cuál es el huso creador?

Se puede entrar en el huso de la razón, en el huso de la intuición y de otras coordenadas mentales, corporales nos dice Chantal Maillard, pero también se puede *huir dentro del Huso*.

D-e-s-l-i-z-a-r-s-e dentro de los husos, quedarse (atrapada) en ellos, y entrar en una profundidad suspendida.

Aparece así el uso del discurso, de las formas, de los materiales, el huso del vacío,

el huso de los «entre»,

y el huso de la gravedad, que es democrática y absoluta.

¿Puede la intervención del espacio dar cuenta de las fluctuaciones mentales, sus derivas y sus elaboraciones?

Husos es una serie que contiene esas ideas sobre los procesos de desarrollo de la mente, son exploraciones físicas del pensamiento, el sentimiento, los materiales y los tipos de relaciones que se suceden entre ellos.

En *Husos* aparece la precariedad de lo no acabado, de lo irregular de la obra que se mueve levemente por el circular del aire, que respira por las propias cualidades del soporte, sometida al rigor de la arquitectura.

HUSOS III

2020

TINTA Y COLOR SOBRE PAPEL INDUSTRIAL,
CUERDA DE YUTE DE 4 CM, HILO DE COCO Y
ALFILERES
240 X 150 X 240 CM

KEKE VILABELDA

Statement

Ossos i formigó és una proposta de l'artista Keke Vilabelda resultat d'un viatge que el va portar a recórrer una part de la geografia nacional amb una autocaravana durant un mes amb la intenció d'estudiar el paisatge que ha llegat el boom immobiliari dels últims anys, un escenari reblert de cadàvers constructius i urbanitzacions buides que modelen nous perfils per al clàssic tema de les ruïnes.

Format per uns cianotips i un vídeo, el treball de Keke Vilabelda no es proposa tant la realització d'un arxiu detallat d'aquestes ruïnes com presentar aquesta topografia del lucre que ha quedat en el nostre territori amb la intenció de generar preguntes i reflexions en l'espectador sobre la seua naturalesa.

Tota ruïna parla del pas del temps, però les que l'espectador troba en aquestes obres posen sobre la taula una idea del temps torbadora i inquietant. Són ruïnes prematures o accelerades perquè es tracta d'edificis que han sigut abandonats abans d'acabar-los, de projectes que van morir abans d'haver sigut habitats, d'estructures ancorades en un temps suspès. Les ruïnes de Keke Vilabelda conjuguen el passat i el futur en l'espai sincrònic de la imatge. Les promeses de vida queden anul·lades per una mort prematura, per una acceleració del temps que converteix en ruïna una cosa que a penes ha fet les primeres passes. I l'espectador, com en els naufragis, hi és davant per a certificar-ho.

Extret del text de Luis Vives-Ferrándiz Sánchez: «Ruinas prematuras: la poética del tiempo de Keke Vilabelda».

Statement

Huesos y hormigón es una propuesta del artista Keke Vilabelda resultado de un viaje que le llevó a recorrer una parte de la geografía nacional con una autocaravana durante un mes con la intención de estudiar el paisaje que ha legado el boom inmobiliario de los últimos años, un escenario salpicado de cadáveres constructivos y urbanizaciones vacías que moldean nuevos perfiles para el clásico tema de las ruinas.

Formado por unos cianotipos y un video, el trabajo de Keke Vilabelda no se propone tanto la realización de un archivo pormenorizado de esas ruinas como el de presentar esa topografía del lucro que ha quedado en nuestro territorio con la intención de generar preguntas y reflexiones en el espectador sobre la naturaleza de las mismas.

Toda ruina habla del paso del tiempo pero las que el espectador encuentra en estas obras ponen sobre la mesa una idea del tiempo turbadora e inquietante. Son ruinas prematuras o aceleradas pues se trata de edificios que han sido abandonados antes de su finalización, de proyectos que murieron antes de haber sido habitados, de estructuras ancladas en un tiempo suspendido. Las ruinas de Keke Vilabelda conjugan el pasado y el futuro en el espacio sincrónico de la imagen. Las promesas de vida quedan anuladas por una muerte prematura, por una aceleración del tiempo que convierte en ruina algo que apenas ha dado sus primeros pasos. Y el espectador, como en los naufragios, está frente a ellas para certificarlo.

Extraído del texto de Luis Vives-Ferrándiz Sánchez: "Ruinas prematuras: la poética del tiempo de Keke Vilabelda".

HUESO Y HORMIGÓN

2016

6 CIANOTIPIAS Y ACRÍLICO SOBRE PAPEL
300GR FABRIANO, 100% ALGODÓN.
100 X 70 CM C/U.

Obra

L'obra està composta per un políptic de sis cianotips i un vídeo. La cianotípia és una tècnica tradicional i artesanal que permetia obtenir una còpia en color blau que era utilitzada en la realització de plànols arquitectònics. Per mitjà d'aquesta referència es combinen les idees de projecte i obra finalitzada per a produir una imatge paradoxal que remet a temps diferents. D'altra banda, el to blavós sobre el qual destaca el blanc lluminós de les ruïnes proporciona una imatge amb una tonalitat cromàtica que recorda les radiografies òssies. Els edificis documentats ací són esquelets arquitectònics que es mostren desposseïts de pell, de parets i murs que els clouen. Els falta l'epidermis que els dota de vida. L'analogia entre l'os i el formigó es lliga amb el fil blau del cianotip, per a evocar les radiografies que ensenyen la imatge d'una lesió o una fractura. La ruïna, com la radiografia, mostra una cosa malalta o trencada.

Un vídeo gravat amb un dron permet obtenir una imatge aèria de les restes arquitectòniques que ens ocupen, un punt de vista que proporciona un camp de visió que abasta la dimensió i extensió dels cadàvers immobiliaris que poblen la nostra geografia. Aquest punt de vista, d'altra banda, afavoreix la sensació d'irrealitat que els cianotips reflectien perquè configuren un règim escòpic en el qual l'espectador passa a ser un subjecte flotant que es mou sobre les ruïnes, vola per damunt seu, les veu des de punts de vista diferents i adopta una posició que mai abans havia tingut en la història de les representacions.

Obra

La obra está compuesta por un políptico de seis cianotipos y un vídeo. La cianotipia es una técnica tradicional y artesanal que permitía obtener una copia en color azul que fue utilizada en la realización de planos arquitectónicos. Por medio de esta referencia, se combinan las ideas de "proyecto" y "obra finalizada" para producir una imagen paradójica que remite a tiempos distintos. Por otra parte, el tono azulado sobre el que destaca el blanco luminoso de las ruinas proporciona una imagen con una tonalidad cromática que recuerda a las radiografías óseas. Los edificios documentados aquí son esqueletos arquitectónicos que se muestran carentes de una piel, de paredes y muros que los cierran. Les falta la epidermis que les dota de vida. La analogía entre el hueso y el hormigón se anuda con el hilo azul del cianotipo, evocando las radiografías que enseñan la imagen de una lesión o una fractura. La ruina, como la radiografía, muestra algo enfermo o roto.

Un vídeo grabado con un dron permite obtener una imagen aérea de los restos arquitectónicos que nos ocupan, un punto de vista que proporciona un campo de visión que abarca la dimensión y extensión de los cadáveres inmobiliarios que pueblan nuestra geografía. Este punto de vista, por otra parte, favorece la sensación de irrealidad que los cianotipos reflejaban pues configuran un régimen escópico en el que el espectador pasa a ser un sujeto flotante que se mueve sobre las ruinas, vuela sobre ellas, las ve desde distintos puntos de vista y adopta una posición que nunca antes había tenido en la historia de las representaciones.

HUESO Y HORMIGÓN
2016
VIDEO HD MONOCANAL CON SONIDO
ESTÉREO
9'20 MIN

Statement

Des de fa uns quants anys em dedique a desenvolupar una investigació personal que té com a eix central l'espai escultòric com a portador d'històries.

Un treball en el qual intente fer una anàlisi de la condició humana des de l'espai escultòric, analitzant l'essència més íntima de l'ésser des de les imatges de l'espai i ho formalitze a través de peces consistents, concebudes i realitzades amb materials com metall, fusta, pedra o paper.

D'aquests materials i partint de «la casa» com a espai vital poètic reflexiu sorgeixen objectes d'índole minimalista. Objectes que, al seu torn, tenen una gran càrrega expressiva per la potent relació íntima metafòrica que hi establím.

Reflexionant, es tracta d'un exercici d'aproximació al nostre propi espai físic, a la realitat amb la qual, constantment, dialogue a través de les meues escultures.

La casa serveix d'instrument d'anàlisi, omplim, des de la memòria i l'experiència, els espais que la componen amb records, sentiments, amb històries sense valoracions prèvies, ni linealitat espaciotemporal.

Statement

Desde hace varios años, vengo dedicándome a desarrollar una investigación personal que tiene como eje central el espacio escultórico como portador de historias.

Un trabajo en el que trato de realizar un análisis de la condición humana desde el espacio escultórico, analizando la esencia de lo íntimo del ser desde las imágenes del espacio y lo formalizo a través de piezas consistentes, concebidas y realizadas con materiales como metal, madera, piedra o papel.

De estos materiales y partiendo de "la casa" como espacio vital poético-reflexivo surgen objetos de índole minimalista. Objetos que a su vez tienen una gran carga expresiva por la potente relación íntimo-metafórica que establecemos con ellos.

Reflexionando, se trata de un ejercicio de aproximación a nuestro propio espacio físico, a la realidad con la que, constantemente, dialogo a través de mis esculturas.

La casa sirve de instrumento de análisis, llenamos, desde la memoria y la experiencia, los espacios que la componen con recuerdos, sentimientos, con historias sin previas valoraciones, ni linealidad espacio-temporal.

CONVERSACIÓN 1
2020
INSTALACIÓN. MADERA DE PINO
55 X 150 X 90 CM

Obra

Imaginar és absentar-se, llançar-se cap a una nova vida.

G. Bachelard

L'art no reproduïx allò que és visible, sinó que fa visible allò que no sempre ho és.

Paul Klee

En aquesta ocasió, en la sèrie artística «Espaiament» partisc des de la meua memòria cap a una reflexió poètica de la imatge de l'espai, del meu espai íntim, del meu «lloc propi», ma casa. Es tracta d'un assaig personal, intimista, sobre la relació entre la imaginació i certs aspectes de la nostra pròpia experiència. Les obres les he configurades a manera d'instal·lació en què intente fusionar imaginació-experiència sensible-espai arquitectònic-memòria íntima, per a determinar així els diferents espais escultòrics que he creat.

Des d'aquets espais recórrer a la poètica de les imatges per a rescatar històries de contextos del meu propi passat personal.

Amb aquestes imatges reproduïsc la realitat captada a través dels sentits, de la imaginació i de la meua experiència particular.

Busque evocar, despertar l'associació de l'espectador amb les meues creacions, amb la composició de la Instal·lació en totes les seues perspectives des de la seua dinàmica, a la paleta i la seua simbologia per a aconseguir que el lector o la lectora tinga la possibilitat de participar en la meua narrativa de re-llegir i generar la seua pròpia visió del discurs.

Obra

Imaginar es ausentarse, lanzarse hacia una nueva vida.

G. Bachelard

El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es.

Paul Klee

En esta ocasión, en la serie artística *Espaciamento* parto desde mi memoria a una reflexión poética de la imagen del espacio, de mi espacio íntimo, de mi "lugar propio", mi casa. Se trata de un ensayo personal, intimista, sobre la relación entre la imaginación y ciertos aspectos de nuestra propia experiencia. Las obras las he configurado a modo de Instalación buscando fusionar imaginación-experiencia sensible-espacio arquitectónico-memoria íntima, para así determinar los diferentes espacios escultóricos que he creado.

Desde esos espacios recurro a la poética de las imágenes rescatando historias de contextos de mi propio pasado personal.

Con estas imágenes reproduzco la realidad captada a través de los sentidos, de la imaginación y de mi particular experiencia.

Busco evocar, despertar la asociación del espectador con mis creaciones, con la composición de la Instalación en todas sus perspectivas desde su dinámica, a la paleta y su simbología para lograr que el lector-a tenga la posibilidad de participar en mi narrativa de re-leer y generar su propia visión del discurso.

CONVERSACIÓN 3
2020
INSTALACIÓN. MADERA DE PINO
45 X 50 X 25 CM

EAC

XX CONCURSO ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

EDICIONS ANTERIORS / EDICIONES ANTERIORES

EAC I-XIX

EAC-I: Carolina Ferrer, Justo Gil, Fco. Javier Consuegra, Inmaculada Aledón, Nacho París, Encarna Sepúlveda. Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 1998.

EAC-I: Lourdes Bergés, Víctor Moncho (Kaiser), Raúl Monerris, Sonia Trinidad, Lorena Amorós. Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 1998.

EAC-I: Silvia Lerín, Jorge Llopis, Silvia Martí, Silvia Molinero, Carlos Tejo. Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 1998.

EAC-II: Alma Ajo, David Delgado, Kribi Heral, Vicente Marzo. Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 1999.

EAC-II: Teresa Bonastre, Salvador Conca, Enrique Jordá, Pedro Muiño. Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 1999.

EAC-II: Ximo Amigó, Lolí Galindo, Javier Pastor, Rossana Zaera. Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 1999.

EAC-III: Isabel Albella, María José Pérez Vicente, Roberto Romeo, Juan González Villar, Mª Dolores Gregori, Alicia Ajo, Carmen Santos y José Caruana. 9 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2001.

EAC-III: Carles Blázquez, María Cremades, Javier Colomer, María Gironés. 8 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2000.

EAC-III: Aurelio Ayela, Celia de la Fuente, Susana Guerrero, Paulina Autio. 7 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2000.

EAC-IV: Sergio Almarcha, Milagros Angelini, Susana Baldor, Mª Victoria Carpena, Silvia Cerrolaza, Vanesa del Rincón, Mª José Escartí, María Fuset, Noelia Giner, Miriam Hernández, Mª Jesús Irlés, Belén López, Marta Martínez, Denis Pascal, Mª Dolores Pérez, Vicente J. Pérez, Pepe Rodríguez, Stéphanie Salmon, Blanca Tamarit. 12 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2002.

EAC-IV: Roser Beneito, Pilar Sala, Silvia Sempere. 11 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2002.

EAC-IV: José Guerrero Tonda, Joaquina Moragrega, Mar García Torregrosa, Ignacio Chillón. 10 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2001.

EAC-V: Beatriz Fernández Rodríguez, Christian Franco Soler, Manuel Moreno Bautista, José Talavera Penalva, Carolina Tomás Bono. 15 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2004.

EAC-V: Mercedes Bautista, Laura Molina, Alfonso Sánchez Luna. 14 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2002.

EAC-V: Samuel del Amor, Andrés Talavero, Paco Valverde, 13 Exposición EAC, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial, 2002.

EAC-VI: Antonio Agulló, Santiago Campello, Alicia Esteve, Salvador Gómez, Carlos de Gredos, Mónica Jover, Joan Llobell, Manuel Martínez, Lourdes Murillo, Luisa Pastor, Pablo Rodes, Mario Rodríguez, David Trujillo, José Miguel Vera, Susana Vidal. Museu de la Universitat d'Alacant. 2004.

EAC-VII: Aggtelek, Antonio Alonso, Maica Alonso, María Alonso Borso, Milagros Angelini, Fernando Bayona, Pablo Bellot, Pepe Calvo, Sergio Davó, Cristina Fontsaré, Susana García, Bernabé Gómez, Carlos Nikas, Massimo Pisani, Orfeo Soler y Torregar.

EAC-VIII: Teresa Bonastre, Víctor Cámara Merino, Cayetano Navarro, Cristina Ferrández Box, Ascensión Gonzalez, Álvaro Jaén López, Teresa Martínez, Daniel Olmo Boronat, Maribel Pérez López, Melissa Provezza, Miguel Rael, Gabriel Rufete, Tatiana Martins, Salvador Vivancos López.

EAC-IX: Rosana Antolí Gisbert, Kristoffer Ardeña, Begoña Baeza, Beatriz Carbonell Ferrer, Jérôme Combrier, Daniel Cortés Mollá, Francisco Julián Martínez Cano, Lilia Miralles

Llorens, Jesús Navarro García, Anna Talens Pardo, Álvaro Tamarit, Santiago Torralba Pérez, Ana Vivoda, María Zambrana Aliaga.

EAC-X: Ana Esteve, Ester García, Helí García, Eduardo Infante, Alicia Lamarca, Natalia López, Andrea Perissinotto, Raquel Puerta, Carlos Serrano, Ana Vivoda.

EAC-X: Antonio Barea, Juan C. Cardenal, Alberto Cea, Francesca de Pieri, Blanca del Río Oriol, Antonio Fernández Alvira, Joao Ferreira, Daniel García, Marta González, James Marr, Juan José Martín Andrés, Juan Martín Zarza, Roberto Martínez Rodrigo, Ángel Masip, Javi Moreno.

EAC-XI: Antonio Barea, Juan C. Cardenal, Alberto Cea, Francesca de Pieri, Blanca del Río Oriol, Antonio Fernández Alvira, Joao Ferreira, Daniel García, Marta González, James Marr, Juan José Martín Andrés, Juan Martín Zarza, Roberto Martínez Rodrigo, Ángel Masip, Javi Moreno.

EAC-XII: María María Acha-kutscher. Christian Bagnat. Antonio Barea. José Luis De la Parra. Aram Dervent. Ferran Gisbert. Juana González. David Latorre. Julio López. Carlos Maté. Xavier Monsalvatje. Lois Patiño. Keke Vilabelda & Kalo Vicent.

EAC-XIII: Elssie Ansareo. Rosana Antolí. Fernando Bayona. Pablo Bellot. Hélène Duboc. Ana Esteve. Cristina Ferrández. Chus García Fraile. Cayetano Navarro. Carlos García Peláez. Olalla Gómez. Raúl Hevia. Marla Jacarilla. Claudia Martínez. Ángel Masip. Rosell Meseguer. Diego Opazo Cousiño. Juanma Pérez González. MP & MP Rosado. Julio Sarramián. Saúl Sellés. Ion Sobera Ochoa. Mirimari Väyrynen. Salvi Vivancos.

EAC-XIV: Tatiana Abellán, Aggtelek, Alfonso Almendros, Rosalía Banet, Manu Blázquez, Carma Casula, Robert Cervera, Vanessa Colareta, Mutua Artística, Alberto Feijoo, Sandra Paula Fernández, Miguel Ángel García, Marco Godoy, Paula Gortázar, Patrik Grijalvo, Nuria Güell, Oriol Jolonch, Guillem Juan Sancho, Antonio Mas, Fernando Maselli, Levi Orta, Javier Palacios, Leonor Serrano Rivas, Llorenç Ugas Dubreuil.

EAC-XV: Josep Albert, Antonio Alonso, Manolo Beltrán, Celia De La Fuente, Julio Falagán, Miguel Ángel Fúnez, Jérôme Gelès, Amaya Hernández, Rodrigo Illescas, Silvia Lerin, Yann Leto, Rafael López-Bosch, Alex

Marco, Pàtric Marín, Neža Agnes Momirski, Ana Pastor, Lois Patiño, Eduardo P. Salguero, Luciana Rago, Antonio R. Montesinos, José Sánchez - Glassdune, Carlos Miguel Sánchez, Aarón Sanromán, Saúl Sellés, Elena Toreli, Paco Valverde.

EAC-XVI: Alfonso Almendros. Ausín Sáinz. Aurelio Ayela. Miguel Bañuls. Tania Blanco. Abraham Calero. Rafael Chinchilla. Olga Diego. Laura Franco Carrión. Ignacio García Sánchez. Rocío Garriga. Jesús Herrera Martínez. Marla Jacarilla. Roberto López. Jonathan Notario. María Platero. Fernanda Ramos. Florencia Rojas. Julio Sarramián. SomosNosotros (Begonya García y Alfonso Fernández). Pepe Talavera. Igone Urquiza. Óscar Vázquez Chambó. Rocío Villalonga.

EAC-XVII: Aurora Alcaide. Joaquin Artime. Javier Ayuso. Grupo B.Y.E. María Caro. Ignacio Chillón. Jorge Conde. Alejandra De La Torre. María Del Carmen Díez Muñoz. Iago Eireos. Fab Lab Alicante. Nuria Ferriol Molina. Mónica Jover. Cecilia Lutufyan. Raquel Mora. O.R.G.I.A. Elena Rato. Jose Antonio Reyes. Eder Sánchez. Clara Sánchez Sala. Miguel Sbastida. Daniel Tejero. Yoshimar Tello. David Trujillo.

EAC-XVIII: Marta Aguirre. Roberto Aguirrezabala. Raquel Algaba. Lorena Amorós. Miguel Bañuls. Pablo Bellot. Kateryna Borovschi. María Castellanos & Alberto Valverde. Dealbacete. Paloma De La Cruz. Fauser. Miquel García. Ginestar. Marla Jacarilla. Carmen Jiménez. Lamanorobada. Martín López Lam. Esther Pizarro. Ana Riaño. Claudia Ripoll. Sal Y Sol. Ramón Sánchez Resalt. SN (Begonya García/Alfonso Fernández). Juan Zurita.

EAC-XIX: Marta Aguirre. Oriol Aribau. Lina Ávila. Raquel Bartolomé. Alfonso Batalla. Irene Bou. Abraham Calero. David Delgado. Cristina Ferrández Box. Mónica Gener. Evelyn Hellenschmidt. José Carlos Izquierdo. Jorge Llopis. Alba Lorente. Antonio Parras Belmont. Gertrudis Rivalta. María Sánchez López. Domingo Schweitzer. Agustín Serisuelo. Víctor Solanas-Díaz. Tondosmiling (Lucía Cristóbal Marín y Ramón López de Benito). Elia Torrecilla.

JURAT / JURADO

EAC 2020

PRESIDENT

JULIA PARRA APARICIO

Vicepresidenta primera i diputada de Cultura i Transparència de la Diputació d'Alacant

VOCALS

SUSANA GUERRERO

Subdirectora del Departament d'Art i Comunicació Visual "Eusebio Sempere", de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Doctora i professora de Belles arts en la UMH. Artista

REMEDIOS NAVARRO MONDÉJAR

Tècnica del Museu de la Universitat d'Alacant. Licenciada en Història de l'Art

Mª TERESA PÉREZ VÁZQUEZ

Directora Cultural de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

MARINA VICENTE MORENO

Gestora cultural. Directora agència Mankell

VALERIANO VENNERI

Comissari i crític d'exposicions. Licenciat en Història de l'Art

SECRETÀRIA

AMPARO KONINCKX FRASQUET

Secretària de l'IAC Juan Gil-Albert

PRESIDENTA

JULIA PARRA APARICIO

Vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Transparencia de la Diputación de Alicante

VOCALES

SUSANA GUERRERO

Subdirectora del Departamento de Arte y Comunicación Visual "Eusebio Sempere", del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Doctora y profesora de Bellas Artes en la UMH. Artista.

REMEDIOS NAVARRO MONDÉJAR

Técnica del Museo de la Universidad de Alicante. Licenciada en Historia del Arte.

Mª TERESA PÉREZ VÁZQUEZ

Directora Cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

MARINA VICENTE MORENO

Gestora cultural. Directora agencia Mankell

VALERIANO VENNERI

Comisario y crítico de exposiciones. Licenciado en Historia del arte

SECRETARIA

AMPARO KONINCKX FRASQUET

Secretaria del IAC Juan Gil-Albert

TRADUCCIONS / TRADUCCIONES

As President of the Alicante Provincial Council, I am pleased to present the 2020 Contemporary Art Encounters exhibition, organised by Alicante's Juan Gil-Albert Culture Institute. One more year, the University of Alicante Museum (MUA) opens its doors to the artists participating in this contest, consolidated as a platform for creation, reflection and debate for up-and-coming and established artists, curators and other stakeholders in the sector.

Always committed to culture, we primarily aim to promote artists, increase their visibility and offer them a meeting point where they can fulfil their aspirations. Once again, the event has attracted many high-quality entries, with more than 70 submissions; of these, 12 have been selected for exhibition and inclusion in the catalogue, which lists the outstanding works showcased at the event over the years.

We now have the chance to observe and admire the artists' latest creations, exchange our views and get a taste of the contemporary art scene. In this message, I would like to extend my congratulations to the participants, whose work will become part of our artistic heritage, and to the new management team of the Juan Gil-Albert Culture Institute, led by María Teresa Pérez Vázquez and working every day to reinforce our cultural foundations.

CARLOS MAZÓN GUIXOT

President of the Alicante Provincial Council

After 16 years working together, we are pleased to strengthen the fruitful links between our University (through the University of Alicante Museum) and the Alicante Provincial Council (through Alicante's Juan Gil-Albert Culture Institute), which, for decades, have set an example of how to generate and promote culture in all its forms.

Both institutions aim to showcase contemporary artworks. In that regard, the 20th Contemporary Art Encounters Contest gives us the chance to pool and consolidate our efforts so that artists, institutions and audiences can participate in and visit an exceptional exhibition focused on topical issues.

Selected from among 74 entries, these 12 artworks make up, so to speak, a creative laboratory allowing us to take a closer look at a complex and diverse social reality. Through visual metaphors and a particular and strongly poetic approach to reality, the artists address major global issues including the impact of social crises, a stronger environmental awareness, feminist demands, the consequences of property speculation, or refugees and the dramatic humanitarian crisis involved. Others, more intimate in nature, encourage us to cope with pain and turn it into a transformative experience, to map those places in our mind where emotions and moods are found, or to think about the way we relate to our domestic environment.

All in all, this exhibition invites us to gain awareness of, question and take stances on a variety of issues seen through the filter of art – in other words, to play an active part in building a plural and diverse reality, with a view to the common good.

MANUEL PALOMAR SANZ

University of Alicante President

It is a great pleasure to present the artworks selected for the 20th International Contemporary Art Encounters Contest, organised by Alicante's Juan Gil-Albert Culture Institute with the support of the Alicante Provincial Council. The University of Alicante has also been a key partner, as the artworks will be exhibited in the University of Alicante Museum's exceptional Sempere Hall.

Over the course of two decades and thanks to this collaboration, the event has established itself as a platform for plastic artists from all over the world and as a showcase for contemporary art. This carefully edited catalogue describes the most remarkable projects, allowing the reader to fully appreciate the selected artworks.

I would like to thank all those who, once again, have made this event possible. The works on display, covering a wide variety of creative disciplines, encourage reflection and give us a taste of new artistic languages. This multidisciplinary exhibition brings together intimate works and proposals focusing on issues of great social interest. The result takes us on a compelling journey across the world as seen through the eyes of 12 artists who employ sculptures, paintings, photographs, videos or engravings as forms of expression. The artists exhibiting at the 20th Contemporary Art Encounters are María del Carmen Díez Muñoz, Tamara Jacquin, Elena Jiménez, José Luis Lozano, Carlos Martínez, Miriam M. Guirao, Ángel Masip, Imma Mengual, Perceval-Graells, Luciana Rago Ferrón, Keke Vilabelda and María José Zanón Cuenca.

I invite you to enjoy their work at this meeting point where artists and institutions, working together, promote culture as a universal language for understanding, awareness and progress.

JULIA PARRA APARICIO

First Vice President and Culture and Transparency provincial councillor

**CONTEMPORARY ART ENCOUNTERS:
THE PURITY OF ART**

The Contemporary Art Encounters, organised every year by the Alicante Provincial Council's Juan Gil-Albert Culture Institute, have become a fixed event in the artistic calendar, both nationally and internationally. With more than 20 editions held since its creation, the contest, always engaging and surprising, provides a platform allowing individual artists and artistic groups to showcase their proposals. Regardless of where the works come from or of the techniques employed, the event gives us a taste of today's contemporary art. The jury, once more, has had to work hard to select these 12 proposals from among more than 70 submissions, despite these uncertain times in which the pandemic has forced us to change habits.

Every time the Contemporary Art Encounters have been held, the directors of the Eusebio Sempere Visual Art and Communication Department have provided their support, aiming to promote plastic and visual creation through this contest. The Encounters, I would add, have achieved something else: transmitting ideas, awakening consciences. In my humble opinion, this is the real challenge involved in every art exhibition: encouraging viewers to wonder, think about, delve into or go beyond what they see.

One more year, the exhibits will be displayed at the University of Alicante Museum, as has been the case since 2004. However, as the current management team of the Juan Gil-Albert Culture Institute, we aim for this exhibition, and many others organised by the Institute, to visit every town and city in Alicante province. That can be our greatest contribution: artists create; we push for the creative wave to grow and spread. I hope you will enjoy this year's Contemporary Art Encounters.

MIQUEL GONZÁLEZ IVARS

Director of the Eusebio Sempere Visual Art and Communication Department

FROM INTERNAL ROUTES TO SOCIAL SCENARIOS

SUSANA GUERRERO

We are proud to present the 20th Contemporary Art Encounters Contest. Since 2004, this event has been held thanks to the close collaboration between the University of Alicante and the Alicante Provincial Council and under an agreement between both institutions, through the University of Alicante Museum and Alicante's Juan Gil-Albert Culture Institute. On the one hand, with the support of new Institute director María Teresa Pérez Vázquez and the team of the Eusebio Sempere Visual Art and Communication Department; on the other, with the Museum's technical team, directed by Faust Ripoll, head of the University of Alicante Culture Service.

Both institutions have similar ideas regarding our steady commitment to artistic innovation, also seeking to support creation and production of contemporary art, thereby encouraging teamwork with a focus on harmonious relations and professionalism. The work process is demanding, but highly rewarding: receipt and review of proposals; thorough study, jury discussion and selection; preparation, design, layout and staging of the exhibition; and opening of the exhibition, which gives rise to new interpretations of the artworks on display and fosters interaction among them. This gives viewers a chance to share their thoughts and connect with new artistic languages.

The specialist jury tasked with reviewing submissions and selecting the artworks to be displayed has chosen 12 projects from among 74 entered for the competition. These 12 proposals will be showcased in the University of Alicante Museum's intriguing Sempere Hall, which will enhance the strengths of all works.

Of all the projects entered for the 2020 Contemporary Art Encounters, 51% were submitted by men and 49% by women; as for those selected, there are eight projects by women and four by men. 45% of the artists who submitted their proposals are from Alicante,

15% from Valencia, 17% from Madrid and 23% from the rest of Spain. As for the women artists who were selected, four live in Madrid (although one was born in Alicante), one in Valladolid, one in Chile and one in Argentina; with regard to the men artists, one is from Granada, two from Valencia and five from across the Alicante province.

This is a heterogeneous exhibition covering multiple artistic disciplines and practices. The selected artworks include installations, sculptures, paintings, photographs, videos and engravings. It is worth noting that the artists now feel more at ease to change between or combine disciplines.

The selected projects are described below. On the whole, a certain dichotomy is perceived between a more intimate and personal approach, more akin to emotional reflection, and a more social approach focused on issues of global relevance, such as environmentalism, landscape transformation, feminism, the refugee crisis, social conflicts or property speculation.

Ecology and environmental awareness

Several works address issues related to environmentalism, climate change and the environmental impact of technology and the exploitation of natural resources. From the observation of ever-changing landscapes to the disruptive effects the human factor has on nature, or the overexploitation caused by the use of technology, some artworks draw our attention to the boundaries between nature and artifice.

Tamara Jacquin, in her sculptural installation *Soñando el Bosque I* (2019), presents several photographs printed on silk fabric, with which she generates translucent and subtle images that fade away, mounted on a structure people can walk on, made of wood and ropes. Landscape, recovered from memory, becomes a tool to reconnect with nature. By recalling the past, she wishes to retrieve her memories and those of her ancestors, through

an evocative work of art that invites us to take a walk in the woods.

Carlos Martínez, in his *Habitat* series (2019), made up of 26 pieces of white china, shows how landscapes are altered. His installation sheds light on our current dependence on natural resources; to that end, he manually manipulates pieces reproduced from the mould of a single rock, with slight variations in each resulting piece. Through this process, he generates a subtle modification, or mutation, of the original piece.

Miriam M. Guirao, in her installation *Plantas eléctricas* (2013-14), consisting of 14 pieces of china and LEDs assembled with wires, deals with the abuse of technology and land exploitation. Through an analogy between electricity generators based on internal combustion engines and the wild vegetation that devours land, she makes us think about the protection of our land and, by extension, of our flora and fauna.

Feminist discourses

Feminist discourses are present through a re-examination of women's presence in art history and the appropriation of urban space by women. In our view, it is important to highlight topical issues and thus to encourage changes that education and pedagogy will hopefully bring about. Here, we approach such issues through the use of language and images of women facing discrimination.

María del Carmen Díez Muñoz, in her *De Conflictu* series (2019-2020), made up of 14 intaglio linocuts, Giclée prints and die-cuts, uses traditional engraving techniques, such as chiselling, and at the same time analyses how printing has allowed images to be disseminated. To do this, she re-examines and reuses the technique to create a more contemporary language. It is evident in her prints that she has freely used formal techniques like collage, cutting or hollow casting, as well as multiplication. Her artisanal work explores the symbology of vice and virtue by addressing

a recurring theme in the history of art: that of women idealised as elements enabling communication.

Imma Mengual, in her *Arquitectura para una flâneuse* series (2019), has created a fragile installation made of translucent tracing paper folded over cotton twine, often found in kitchens, to show the search for new spaces for women. She addresses women's right to the city, looking at how unequal relations between men and women are expressed at different scales: landscapes, homes, neighbourhoods or cities. At the same time, she proposes exploring architectures for new flâneuses, women who go for walks just for the pleasure of it.

Property speculation

The model based on the invasion and destruction of land that has been in place in several Spanish regions for decades has been analysed in several proposals entered for this contest. These concerns, together with property speculation and corruption, become part of our collective worldview and call into question this complex and ruthless reality.

Keke Vilabelda, in his work *Hueso y Hormigón* (2016), consisting of a set of six cyanotypes on paper plus a video, shines an uncompromising light on the ruins of an area. Based on the conclusions drawn from a journey in which he analysed the aftermath of the housing bubble in Spain, the artist shows the consequences of these policies in all their harshness. His cyanotypes encourage reflection and remind us of other things. Cyanotype printing is an old technique whose photographic procedures make us think of bone X-rays and architectural skeletons. Bones, injuries, rubble, abandoned buildings and areas – in these images, filtered through the suggestive and old blue hue used in cyanotypes, the artist tells us of those constructions that became ruins too soon and sometimes were never even inhabited. His aerial images make us understand that this should never happen again.

Social struggles

In the face of today's social revolt, we, as spectators, find ourselves at a crossroads: should we exercise the right to protest and rebellion, or accept that those improvements leading to social change cannot be consolidated? Social conflicts, their symbols and manifestations are examined in these projects.

Ángel Masip, in *La Revolución Divertida* (2019), an installation made up of 23 dye-sublimated flags, gives his take on what Ortega y Gasset termed "the revolt of the masses" and the role of individuals and groups as part of society. Flags, as symbols of identity, of belonging to a group, express the ideological struggle over the representation of the unstable structures underlying the social fabric.

Refugee crisis

Wars, conflicts, natural disasters and a wide array of factors lead to human displacement and its consequences. The focus of these proposals is placed on unfulfilled political commitments regarding refugee reception, reflecting on various utopian concepts: social acceptance of those of different races, religions or sexualities, respect for everyone, or living all together in harmony.

José Luis Lozano, through his works *Country Refugee* (2019, a photograph printed on a large canvas) and *Flag* (2017, a print on white cotton cloth mounted on a wooden flagpole, showing the words "Country Refugee" in black and white), draws our attention to the consequences of wars, highlights the social and political problems caused by population movements and, especially, expresses a longing for peace. Indeed, it would be wonderful if the universal symbol of the white flag became meaningful again.

Domestic habitats

Our personal ecosystems, those places we identify with and that give us an identity, contain ways of understanding the world,

of understanding relationships, which go beyond physical and individual boundaries.

María José Zanón Cuenca, in her works *Conversación 1* and *Conversación 3* (from the *Espaciamento* series, 2020), gives an insight into the intimate space that is her home. Her research connects lived, felt or imagined experiences with the analysis of the architectural possibilities of that space. She explores her memories, like creative releases that create a discourse brimming with restrained emotion.

Metaphors about fragility and transformation

Some of the selected artists draw inspiration from introspection and experiences of trauma, fragility and pain, as well as from the emotions these involve. Their artistic processes are based on the choice and transformation of materials with many poetic and metaphorical connotations.

Perceval Graells, in her installation *Filant prim* (2020), uses a chrysalis as a metaphor for the healing of pain through the creative process. She presents a self-biographical exercise in which gestural painting, often employed in her artworks, evolves towards the introduction of a new material, thread. This new approach encourages her to start a search in which the action of weaving becomes a way to cope with pain and reach personal transformation.

Luciana Rago Ferrón, in the works included in the *Husos* series (2020), made of paper of diverse origins, thread, ropes and fibres, takes us into the poetic universe of the French writer Chantal Maillard, who acts as a source of inspiration for her to create a personal map of emotions and moods. Concepts like gravity, fragmentation or vulnerability are present in her soft sculptures, with lightweight textile elements, paper folds and fragile structures suspended in the air. The importance of her creative process lies in how she saves the heritage of female tradition, shared from one generation to the next, from women to women.

Elena Jiménez, in her work *Atención Muy frágil* (2018), consisting of eight digital prints on enamel tiles and a loop video, uses graphic and ceramic printing techniques. The project is enhanced by the interplay of video, photography and ceramics. In a first action, a video captures the destruction of some fragments of china, from which she takes the images she then transfers onto ceramic tiles. Her work gives us a chance to examine these materials from a different perspective, by looking and listening – and to feel the sorrow of these extraordinarily resilient ceramic pieces, which show us part of the creative process involved.

We are glad to support the artists participating in this contest and help their work reach wider audiences. In so doing, we encourage the work of creators and foster the growth of culture, which, in our view, provides sound foundations to build on.

SUSANA GUERRERO

Deputy Director for Plastic Arts of the
Eusebio Sempere Visual Art
and Communication Department

2020

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

