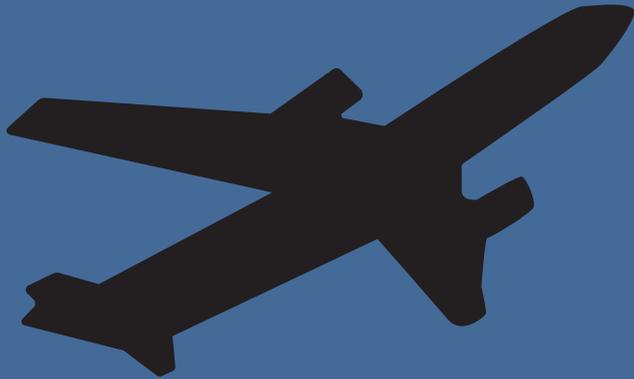

ALZAR EL VUELO

Un proyecto de investigación del Centro CíA
Universidad Miguel Hernández

Título del proyecto: ALZAR EL VUELO

Aeropuerto de Valencia, del 1 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023

Investigadores implicados: Iván Albalate, Amparo Alepuz, Francisco Cuellar, María Jesús Cueto, Bernabé Gómez Moreno, José Antonio Hinojos, Sergio Luna, José Luis Maravall, José Vicente Martín, Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, Imma Mengual, / javi moreno, Colectivo O.R.G.I.A (Tatiana Sentamans, Carmen G. Muriana, Beatriz Higón), Alfonso Julián Sánchez Luna, Lourdes Santamaría, Bibiana de la Soledad Sánchez Arenas, Daniel Tejero, Elia Torrecilla, David Trujillo, David Vila, Rocío Villalonga, Pilar Viviente, María José Zanón

Comisariado y texto: Rían Lozano

Coordinación: Elia Torrecilla

Diseño y maquetación: Pablo Martínez Castro

Edita: CíA - Universidad Miguel Hernández

ISBN: 978-84-09-47824-8

Agradecimientos: a Jorge Portalés, el conductor del blablacar donde germinó este proyecto y a Carmen Rossi, del Departamento de Comunicación de aena.

ALZAR EL VUELO

Un proyecto de investigación del Centro CíA
Universidad Miguel Hernández

Vista del montaje en la T2 del Aeropuerto de Valencia, diciembre 2023 (foto: Rían Lozano).

Alzar el vuelo: un resquicio de atención

En 2010 Andrés Neuman, escritor hispano-argentino, hijo de migraciones relacionadas con el exilio político, publicó un libro dedicado al tránsito y la opacidad. *Cómo viajar sin ver* fue el título de este ensayo en el que, utilizando un formato tan fragmentado y vertiginoso como el propio tiempo contemporáneo, el autor se preguntaba si hoy nuestros viajes consisten sobre todo en no ver.

Entre las páginas de este volumen, que surge de la reflexión en torno al tiempo escaso que, durante una gira, el escritor pasó entre diferentes ciudades latinoamericanas, Neuman se pregunta por el modo y por la forma —por el método y la materialidad— de la escritura en este contexto de paso radical: “Si iba a pasarme meses en aeropuertos, hoteles, lugares de paso, lo verdaderamente estético sería aceptar ese punto de partida y tratar de buscarle su propia literatura” (Neuman, 2010: 13).

Una proposición parecida dio lugar a la exposición *Alzar el Vuelo*: una muestra colectiva, la primera, que reúne el trabajo de artistas y profesorado universitario pertenecientes al recién creado Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En este caso el espacio sería el aeropuerto de Valencia. La premisa: presentar trabajos relacionados con el cruce de dos variables. Por un lado, la relación de la práctica artística contemporánea con un espacio tan propio de la modernidad como este lugar de tránsito aéreo. Por el otro, la relación metafórica que podíamos establecer con la idea del despegue: el de las ideas, el de la creación, pero también el punto de salida de un nuevo proyecto académico, un centro de investigación en artes.

En las primeras páginas de su ensayo Neuman nos aclara que el ejercicio de partida, ese que daría pie a la publicación de esta obra, tenía más que ver con “pensar su tono”, con “escuchar su posible lenguaje”, que con el propio desarrollo argumental: “Imaginé un diario saltarín, narrado desde un punto de observación drásticamente reducido, hecho de entradas sintéticas. Una situación, una nota. Una nota, un párrafo. Jamás había pausas interiores. Ya no viajamos así. No miramos así” (Neuman, 2010: 13)

Alzar el vuelo surgió, como el texto de Neuman, literalmente en ruta: en una de esas travesías definitivamente contemporáneas en las que, a través de una red social onomatopéyica, se reúnen compañeros de viaje desconocidos. Valencia-Altea. Casi 2 horas de conversación enteramente nueva. Necesariamente reducida. Sin demasiadas pausas, con mucha velocidad. Una conversación como nuestros viajes. Una conversación como el ejercicio actual de nuestra mirada. Algo así: -Ah, eres artista -Ah, profesora de Bellas Artes -Investigadora -Ah, bueno -Eso es muy de ahora -Pues yo trabajo en el aeropuerto -No, no soy azafato -Sí, sí, en Manises -Controlador aéreo -También fotografío aviones -Pues igual podríamos pensar algo juntos -Aeropuerto y arte -Arte en el aeropuerto -AENA -CÍA -Hay un espacio para exponer -Pues te pongo en contacto -Claro que sí -Pues ya verás -Genial.

De ese fortuito encuentro automovilístico surgió la propuesta de esta muestra. Elia Torrecilla, la encargada de orquestar esta reunión, lanzó la convocatoria. De nuevo las condiciones empataban con las inclemencias vertiginosas de nuestro tiempo: un par de meses para presentar obra ya creada o para producir alguna pieza nueva, específica, *ad hoc*. Un formato único: 40 x 50. Reunidas las obras llegó el montaje. Una sola pared acogió el diseño expositivo en una especie de relato fragmentado que, sabíamos, tendría que luchar contra el peso de lo que, en principio, apenas será visto. Lo que será visto casi siempre de prisa, casi siempre de paso. De manera inmediata.

El resultado fue una muestra que en la que, a través de la fotografía, el diseño digital, la ilustración, el collage, el ensayo visual o el vaciado en resina, los autores asumen la propia condición de producción: aquella que sabe que nuestros

tiempos son ya siempre veloces, la que entiende que los espacios de exhibición han trascendido los museos y que, con ello, las formas de ver no son ya las de antes.

Alzar el vuelo es una muestra que piensa en el modo de ver asociado al hacer tiempo antes de subir a un avión y en el nivel de atención que desplegará el visitante, en tránsito, ante estas obras.

No tener tiempo para profundizar es, indudablemente, una limitación para cualquier observador. ¿Y si esa velocidad, esa misma ligereza, pudiera ser también una ventaja? Cuando nos resulta imposible una mirada exhaustiva sobre un lugar, solo nos queda el recurso poético de la inmediatez: mirarlo con el asombro radical de la primera vez. Con cierto grado de ignorancia y, por lo tanto, de avidez inaugural (Neuman, 2010: 14)

Alzar el vuelo es un ensayo en tránsito; como su público potencial. Es el itinerario de aquellos que se preguntan por los límites de la espera y por la ocupación de espacios que nunca son propios. También es la circulación minuciosa de quienes se concentran en los instrumentos de transporte: el trasiego hipnótico de la cinta de maletas, la diseminación del movimiento de las rampas automáticas, los instantes atrapados por la impenetrabilidad de las cajas negras. *Alzar el vuelo* es, además, la conexión con ficciones futuras, con visiones desastrosas de pasados cercanos y presentes remotos, automáticos, tecnológicos, veloces; imágenes que reclaman una pausa. “Hoy viajamos sin ver nada”, dice Neuman. *Alzar el vuelo* es, quizá, un pestañeo: una intervención empeñada en atrapar ese resquicio de atención.

Rían Lozano

Investigadora María Zambrano del Centro de Investigación en Artes-UMH
Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM

Referencia:

Andrés Neuman (2010). *Cómo viajar sin ver*. Barcelona: Alfaguara.

Iván Albalate Gauchía

Patent 2,959,459 (Flight Recorder), 2022
Ilustración digital
40 x 50 cm.

Nov. 8, 1960

J. J. RYAN
FLIGHT RECORDER

2,959,459

2,959,459

10

2,959,459

Filed Aug. 4, 1953

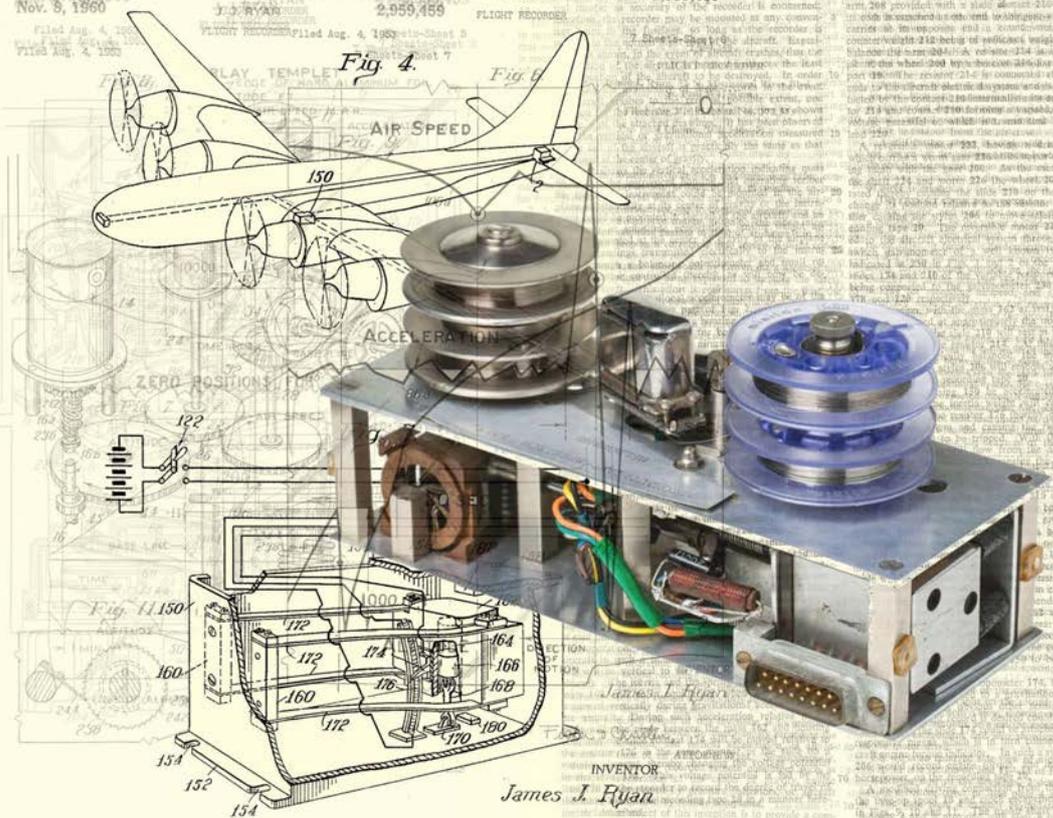
7 Sheets-Sheet 4

Nov. 8, 1960
Filed Aug. 4, 1953

J. J. RYAN
FLIGHT RECORDER
Filed Aug. 4, 1953

J. J. RYAN
FLIGHT RECORDER

United States Patent Office

INVENTOR
James J. Ryan

BY *Fisher & Christen*

Descripción de la obra

La arriesgada carrera aeronáutica acarreó ciertos episodios trágicos que supusieron en sus inicios un coste económico y humano en pro del avance tecnológico y de las mejoras en las comunicaciones a nivel mundial. Así en este apasionante reto de superar los obstáculos físicos del propio ser humano, se llevaron a cabo multitud de inventos que ayudaron a “la conquista del cielo”. Entre ellos, el que supuso un antes y un después para la seguridad de los vuelos comerciales, la llamada “caja negra”, ésta, permitió indagar lo que hasta ese momento era oculto para cualquier ingeniero, lo que ocurría en el interior mismo del avión y en la cabina de dicho vehículo mientras estaba en pleno vuelo y sobre todo en cuales eran las causas de los accidentes.

De este modo, la pieza trata de recordar los orígenes de ese gran dispositivo que potenció el éxito de tan trascendental empresa humana, el transporte por aire de mercancías y de pasajeros. En este sentido, los grabadores de vuelo iniciales permitieron detectar los errores en los vuelos con accidentes y así redirigir sus investigaciones y facilitaron la incorporación de potentes soluciones que hacen, hoy en día, al medio aéreo, uno de los más seguros del planeta.

Patent 2,959,459 (Flight Recorder) simboliza el inicio de este nuevo espacio de creación al que yo en forma particular me dirijo y que en modo colectivo nos dirigimos desde el CÍA.

Statement

El autor trabaja su línea artística desde el psicoanálisis y la música, para desde ese lugar realizar un recorrido propio hacia su evolución y usa el arte como herramienta para desocultar lo que en su día a día lo traba y así, al desocultarlo, dar respuesta a sus carencias y avanzar en su crecimiento. En esta nueva etapa que inicia en este 2022 se dirige a aunar música y arte y esta obra representa, con este objeto tan peculiar, la caja negra, esa idea de descubrir a través del audio y de la recogida de datos (palabras) cuál es su parte no visible, su configuración psíquica, aquello que lo rige en una amplia sección de su vida.

Aunque su formación es pictórica, abarca todo tipo de medios interdisciplinarios y sostiene sus formulaciones teóricas en disciplinas tan variadas como el psicoanálisis, la física cuántica, los textos más sagrados de la humanidad o las vertientes del ocultismo.

Amparo Alepuz

Señales, 2022
Fotografía digital editada
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Viajar implica salir de la zona de confort, enajenarse y transitar. El aeropuerto es, en este tránsito, un no-lugar que conecta el origen con el destino. Al adentrarnos en él, ocurre como al iniciarnos en un juego, hay que dominar las reglas y alzar el vuelo. Fotografía capturada en el aeropuerto de Menorca el 24 de agosto de 2022 tras un vuelo procedente de Alicante.

Edición: Procreate/Adobe Photoshop.

Statement

Amparo Alepuz en sus prácticas artísticas reflexiona sobre la condición contemporánea y la expansión del territorio de la cultura visual en los entornos ficcionales. Un trabajo que aborda a través de la experimentación investigando la intermediación de los soportes, los tipos de memoria y su potencial simbólico.

Amparo Alepuz es investigadora en el CíA, Centro de la UMH y profesora en el Departamento de Arte de esta misma universidad.

Francisco Cuéllar Santiago

Variaciones 1, 2021
Fotografía digital
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

El tiempo, concebido desde la teoría especial y general de la relatividad dieron una nueva y radical forma de concebir el espacio y el tiempo y sus interacciones con la materia y la energía. Estas teorías son totalmente consistentes con la “reglada armonía” establecida por el Dios de Einstein¹. Pero la nueva teoría de mecánica cuántica, que Einstein había también ayudado a fundar en 1905, contaba una historia diferente. La mecánica cuántica trata sobre las interacciones entre la materia y la radiación, en la escala de átomos y moléculas, en un contexto pasivo de espacio y tiempo. Es el vínculo con la gravedad la que nos hace distorsionar nuestra percepción el tiempo. Dicho de otra manera: si observamos un reloj que está sometido a una fuerza gravitatoria mayor que la nuestra, nos parecerá que sus manecillas se mueven más despacio... Y, de hecho, los experimentos demostraron que en este fenómeno tan extraño es real. Un curioso paralelo puede trazarse entre la idea de que los diferentes ciclos del tiempo son como las diferentes jugadas de dados ¿y, por lo tanto, de alguna manera, una tirada determina la fortuna de la transmigración?

El tiempo juega con las direcciones, el tiempo, aunque avanza inexorablemente tiene en su propio ser la cualidad de retroceder, estancarse o avanzar, posee positividad o negatividad, lo blanco y lo negro... el bien y el mal.

1. Einstein realizó su propio viaje de la teología a la filosofía a través del camino científico, una relación que llevaría a muchos otros científicos a realizar duras críticas sobre él. Diferentes grupos ideológicos buscan apropiarse de su pensamiento y utilizarlo como un recurso de autoridad. Así hay quienes usan esta frase para decir que Einstein creía en Dios. Lo que debemos mencionar es que el Dios de Einstein, en todo caso, es como el no hipotetizado Dios de Laplace y, más aún, como el Dios de Spinoza, cuyo pensamiento puede resumirse en la frase Deus sive Natura: Dios es igual a la naturaleza. No es el Dios de los milagros y los castigos. Es un Dios que es idéntico a las leyes y a la física del universo y, por lo tanto, quizás se pueda prescindir de la palabra “Dios”.

Statement

Francisco Cuéllar Santiago es investigador y profesor en el Área de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández. También es coordinador de proyectos y diseñador gráfico en la editorial Puntodepapel (www.puntodepapel.es), además es realizador y editor en la productora audiovisual Pulsarec (www.pulsarec.es). Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 2019. Le han sido concedidas becas artísticas para el desarrollo de proyectos en instituciones como la Fundación Antonio Gala de Córdoba para jóvenes creadores, la Fundación Uncastillo de Zaragoza, las ayudas a la creación artística 2010 y 2021 de la Junta de Extremadura, la beca de realización de proyecto fotográfico gestionado por el colectivo Yox en Arteleku (San Sebastián), la beca OFF Valladolid organizado por la Universidad de Valladolid y el Festival Internacional de Cine SEMINCI Valladolid, o la beca artística Blanca organizado por el espacioav de Murcia. También fue becado para participar en el proyecto artístico Artifariti 2012 (Sáhara Occidental) en un proyecto humanitario. En este mismo lugar, realizó en 2015 el documental Mines Hurt, realizado junto al artista, comisario y docente Isidro López-Aparicio, el documental ha sido exhibido en museos de reconocido prestigio como el Museo Reina Sofía de Madrid o el Museo MUSAC de León. Ha realizado exposiciones artísticas colectivas en instituciones como CentroHuarte (Navarra), el proyecto CáceresAbierto organizado por la Junta de Extremadura y comisariado por Jorge Díez, Photoespaña, también en La Industrial Art en colaboración con el Espacio Islandia, o el espacio Lemonycoco de Cáceres entre otros, además ha expuesto de manera individual en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, la Fundación Caja de Badajoz y en el Centro Párraga de Murcia.

María Jesús Cueto

Secuencia, 2022
Collage digital de imágenes
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Representación secuencial personal del vuelo, Diferentes ubicaciones y situaciones en el espacio-tiempo. Perspectivas desde diferente puntos, contenedores y ritos para un objetivo concreto. Se presentan una composición con tres imágenes yuxtapuestas para plasmar la vivencia en una imagen fotográfica, definida por un collage de fragmentos de espaciotiempo diferenciado.

Statement

Artista interdisciplinar. Docente e investigadora de la Facultad Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), de 1979.

Actualmente jubilada y Colaboradora Honorífica del Departamento de Escultura y Arte y Tecnología de la UPV/EHU. Doctora en Bellas Artes, Premio Extraordinario en Humanidades por la tesis doctoral titulada “El alabastro como soporte material y medio de creación”.

Su trabajo se inscribe en el ámbito de la Escultura y de la Gráfica Contemporánea.

Ha coordinando equipos multidisciplinares y ha dirigido proyectos de investigación subvencionados. En algunas de sus creaciones contempla la participación activa del espectador y colabora con artistas de otros ámbitos. Ha realizado proyectos de creación artística de grabado, escultura, instalaciones multimedia, performance, escultura/arquitectura, escultura/paisaje/entorno, ..., a nivel nacional e internacional.

En 1984 realiza su primera exposición individual: “Obra Gráfica” en la Galería La Bottega delle Stampe en Brescia (Italia) y “Escultura” en la Sala de Exposiciones CAPG de San Sebastián. Prosiguen, “Escultura y Obra Gráfica” en el Monasterio de San Juan, Burgos / “Obra Gráfica” en La Casa Vieja de Simancas (Valladolid) / “Espacio, Silencio y Escultura” en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santander / “El Laberinto y Performance del Laberinto I” en la Plaza de Pombo, Santander / “Monocorde y la lámpara de la vida” en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria) / “Knosos-Sestao” en la Sala de Exposiciones del Conservatorio de Música de Sestao, “It That You (En Memoria del 11-S) Instalación Multimedia. Sala Capilla de Filippo Giacomo, Brescia (Italia) .”Il Palazzo della Medusa” (planta 1ª, En Memoria del 11-M) y “Visioni del Paesaggio” (planta baja), en Rocca di San Giorgio, Orzinuovi, (Brescia, Italia) / “Museo desplegable” en CAI GUO-QIANG. Quiero crear: Crea tu propio Museo Guggenheim-Bilbao / “Pagus disoluto” en KLEM KURAIA (2010). Auditorio Museo Guggenheim-Bilbao, y ultimamente “RizomArtea”, entre otras.

Bernabé Gómez Moreno

Green day, 2022
Fotografía digital
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La obra Green day incorpora mediante la fotografía digital imágenes de la naturaleza más salvaje al espacio de recogida de equipaje de un aeropuerto. Un no-lugar de tránsito, aséptico y descontextualizado geográficamente que el ser humano habita de una manera anónima y solitaria; casi enajenado de la realidad. Al incorporar estas imágenes de la naturaleza, este espacio de paso y espera se humaniza y recuerda al individuo su pertenencia al mundo natural, despertando una conciencia más ecológica y sostenible; como sucede al sentir el olor a tierra mojada cuando llueve.

Statement

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su trabajo artístico parte de una reflexión sobre las relaciones de correspondencia que existen entre el espacio y el ser humano. Una unión primitiva e indisoluble que determina y condiciona a cada una de las partes. Su trabajo más reciente utiliza la fotografía expandida y su hibridación con otros medios para transmitir la importancia del carácter espacial de la existencia humana. Su objetivo es mostrar la íntima relación que existe entre la experiencia espacial y la identidad en el ser humano.

José Antonio Hinojos

El vuelo del creador, 2022

Diseño digital

40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La pieza muestra el cuerpo de una persona en una posición y forma similar a la que tienen los aviones antes del despegue en las pistas de los aeropuertos. No hay que olvidar que el avión se constituyó como un icono de la modernidad y las vanguardias a principios del siglo XX.

La intención conceptual en la realización de esta imagen es establecer una metáfora de la creación artística a modo de “vuelo” mental (ideas, pensamientos, fantasías, imaginación,..) surgido o conducido a través del cuerpo como contenedor y entidad del creador, el cual actúa como medio. En este sentido, para realizar ese viaje como experiencia artístico-estética los espectadores han de acceder a su interior para recorrer sus entrañas y lugares más ocultos, y así tratar de conseguir un mejor ascenso y comprensión del mensaje de la obra creada.

Statement

La mayor parte de su producción en su trayectoria como artista gira en torno a la expresión con medios pictóricos y gráficos, alternando entre diversos modos y sistemas de representación. Como investigador y docente se encuentra interesado por el devenir contemporáneo de la pintura y lo pictórico, tomando como eje vertebrador la multidimensionalidad del color. Ha desarrollado líneas de investigación en torno al retrato y el ser humano, centrando su enfoque principal en abordar la relación entre los conceptos naturaleza y cultura, canalizados a través de la idea de paisaje como constructo cultural.

Sergio Luna

Movimientos programados, 2022
Grafito sobre papel
40 x 50 cm.

movimientos programados

Descripción de la obra

Durante el verano de 2022 se recopilaron varias noticias sobre aeropuertos de los principales periódicos digitales. La mayoría de estas noticias estaban relacionadas con las huelgas de trabajadores de las compañías aéreas, la saturación de los aeropuertos en la temporada estival o la recuperación del tráfico aéreo tras la crisis del coronavirus.

A partir de las imágenes de estas noticias y su correspondiente pie de foto, en la obra Movimientos programados se ha suprimido la parte más sustancial de la imagen reduciendo también el titular original y dejándolo en apenas unas palabras. Se produce así una doble ocultación de la información, y como resultado una imagen ambigua que podría carecer de sentido.

Este dibujo continúa una serie de obras anterior donde se reflexionaba en la ingente información visual y de naturaleza mediática, que cada vez más exige de una atención a la que la gran mayoría ya no está acostumbrada, y que ejerce cierta ceguera en un doble sentido, por saturación y exceso de información y por ocultación de esa propia información.

Statement

El trabajo de Sergio Luna se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la pintura y su relación con otros medios como el cine y la fotografía. Su interés por la historia de estos medios, así como de los condicionantes que dieron lugar a su aparición, ha provocado que recientemente su práctica artística se esté orientando formalmente hacia la arqueología de los medios, a través de trabajos híbridos que reflexionan sobre lo fílmico y lo fotográfico desde un amplio punto de vista. Esta disciplina constituye un modo de investigar las culturas de los nuevos medios a través de la comprensión de los viejos medios, incidiendo en ocasiones en los aparatos, prácticas e invenciones olvidadas.

José Luis Maravall

Correct #11 – La espera, 2022
Fotografía e ilustración digital
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Correct es una serie de fotografías modificadas digitalmente, primero mediante software de edición de imagen y posteriormente mediante ilustración digital.

Forman parte de la producción artística reciente del autor, que se contextualiza en su participación en el grupo Arqueología de los medios y práctica artística del Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández.

Esta línea se inicia con el proyecto «La huella en la memoria. Medios y formatos en la configuración del recuerdo» (2019-2021). La producción del autor en este periodo relaciona la fidelidad y precisión mecánica del medio fotográfico con la captura involuntaria de elementos accesorios, prescindibles, que se introducen en la imagen definitiva y que funcionan como ruido en la comunicación visual.

La serie Correct pretende cuestionar algunas de las convenciones de la comunicación visual, tanto de la imagen artística como de la imagen documental, mediante dos intervenciones digitales sucesivas: una sustractiva y otra posterior, aditiva.

El objetivo de la primera intervención es el de identificar el tema de la fotografía –el elemento que justifica su captura- para a continuación corromperlo mediante la alteración de sus parámetros básicos de reconocimiento: eliminando personajes, distorsionando su apariencia, etc. De esta manera, intentamos sustraer el motivo de la representación original.

En el caso que nos ocupa, el objetivo de la representación fotográfica es la sala de espera de un aeropuerto, y el tema principal el contraste de las distintas actitudes en relación a la espera previa a subir al avión. Este “tema” -el motivo de la representación- ha sido despojado de su interés mediante la eliminación de algunos personajes –los espacios vacíos-, la distorsión de los elementos que los identifican -como rostros, marcas comerciales, etc.- e introduciendo ruido digital.

Una vez realizado este proceso, se enfatiza un elemento distinto al constituido por el tema de la imagen, mediante ilustración digital.

El registro de este procedimiento alude a la tradición pictórica, en tanto que herramienta de representación visual, pero además, contrasta con la objetividad técnica del aparato fotográfico. Pretende poner de relieve que toda imagen está construida, es un artefacto, con independencia de los medios técnicos que la produzcan.

Statement

José Luis Maravall Llagaria (Valencia, 1979) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Doctor en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Es miembro del grupo de investigación “Arqueología de los medios y práctica artística” del Centro de Investigación en Artes de la UMH. Ha participado junto al grupo MAAP en el proyecto «La huella en la memoria. Medios y formatos en la configuración del recuerdo» (2019-2021) que se materializó en la exposición del mismo nombre en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza (2021).

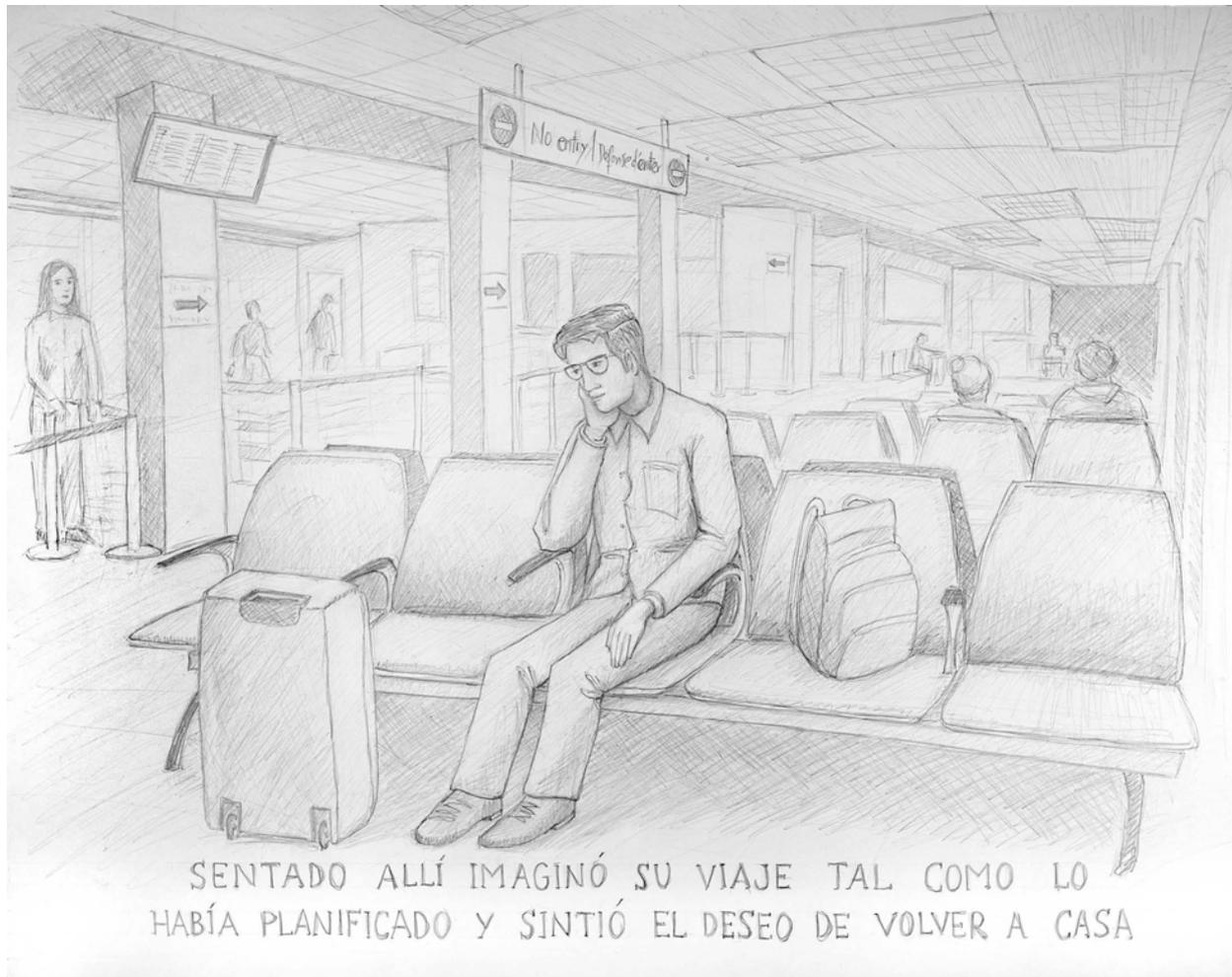
Sus últimas exposiciones individuales han sido: “Momentos de Alicante, ilustrados” en el club Información. En esta muestra se recoge una antología de las ilustraciones del autor para la sección Momentos de Alicante de Gerardo Muñoz, publicadas en el diario Información en el periodo 2016-2021. Por su parte, en la exposición de ilustración “Path” en la sala Ramón de Soto de la Fundación Frax (l’Alfàs del Pi, Alicante, 2017) se recoge una selección de sus ilustraciones de fantasía. Por último, se puede destacar el proyecto “Advent_re”, expuesto en las seis salas del Espai d’Art Contemporani de la Barbera (La Vila Joiosa, Alicante) en 2016, en el que se ofrecía una exposición interactiva mediante la combinación de ilustraciones digitales y una aplicación móvil.

Es autor del libro “De la reproducción del soporte a la edición del contenido. Protocolos de intervención digital sobre las imágenes en función de su valor de uso” (Ed. Universidad Miguel Hernández, 2014) y de los artículos -junto a José Vicente Martín- “Pixel Art. Estética de la necesidad o elogio del medio” en Arte y Políticas de Identidad, 12 (Universidad de Murcia, 2015) y “De los protocolos de digitalización a la edición crítica de imágenes. Las portadas de Manolo Prieto para la revista literaria ‘Novelas y Cuentos’ (1950- 1959)” en Bellas Artes, Revista de Artes plásticas, Estética, Diseño e Imagen, 12 (Universidad de la Laguna, 2014).

Ha publicado junto a Marta Coca el cómic Threason y el juego de cartas del mismo nombre, ambos en la editorial Fandogamia (2021).

José Vicente Martín Martínez

Miriorama #22. Sentado allí imaginó su viaje tal como lo había planificado y sintió el deseo de volver a casa, 2022
Grafito sobre papel
40 x 50 cm.

SENTADO ALLÍ IMAGINÓ SU VIAJE TAL COMO LO
HABÍA PLANIFICADO Y SINTIÓ EL DESEO DE VOLVER A CASA

Descripción de la obra

Miriorama es una serie de dibujos concebidos como escenas de una narración caleidoscópica y combinatoria. Recogen situaciones del discurrir vital de distintos personajes entendidas como el momento culminante de una historia en curso cuyo desenlace se nos oculta. Estas escenas de la serie se combinarán finalmente de modo aleatorio generando una narrativa distinta en cada ocasión a la búsqueda de su principio de causalidad.

Statement

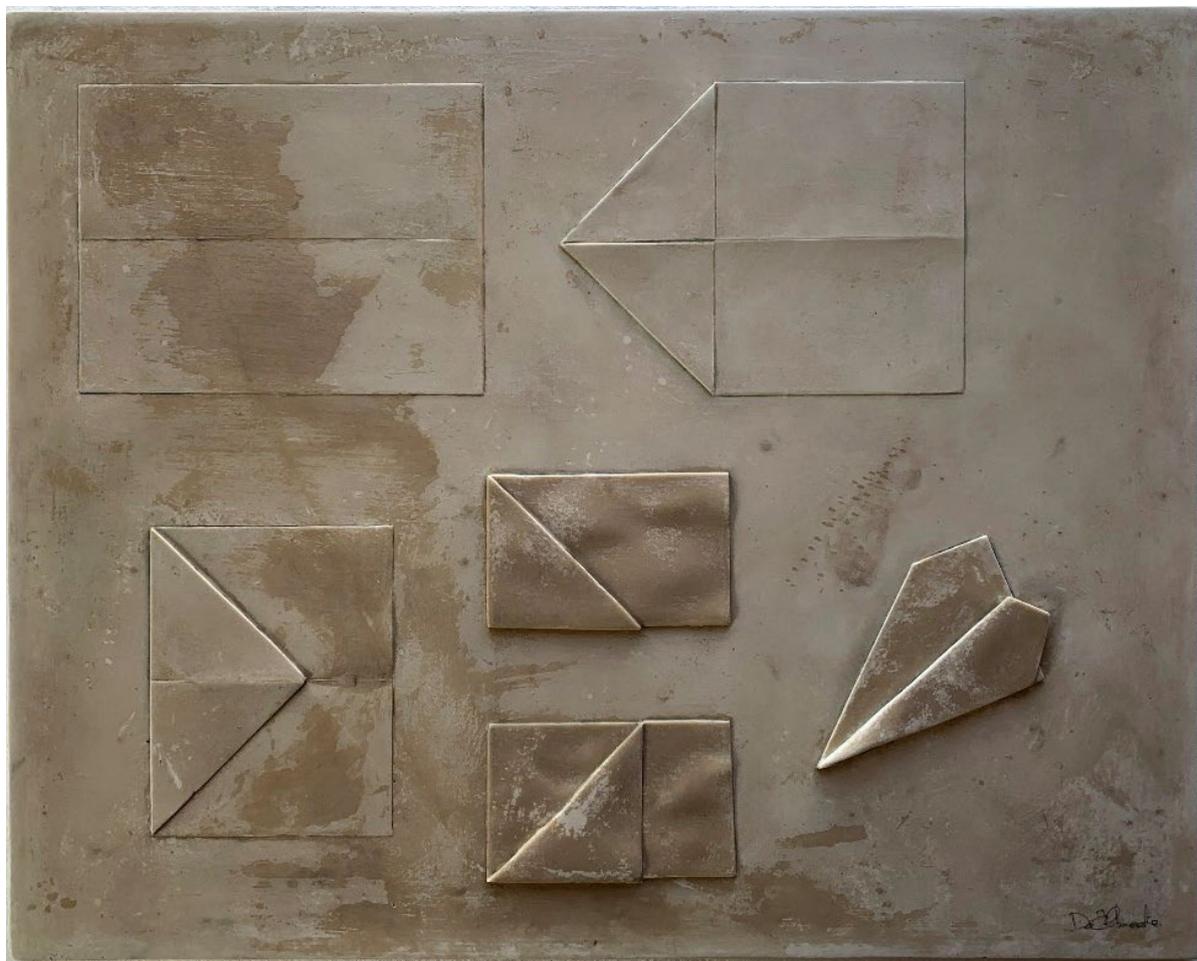
“Como si” es el modo de la percepción, esto es, del mundo. Actuamos como si fuéramos sujetos autónomos y como si una versión de lo real, cerrada y coherente estuviera esperándonos. Sin embargo, no encontramos más que indicios y vestigios, sospechas de que algo inaccesible se encuentra detrás de los signos.

La realidad, ajena ya “a la cosa en sí”, se revela como problema y con ella la propia identidad y la memoria. Intentando desvelar la trama de lo real, el arte a veces nos permite enajenarnos y alcanzar cierta lucidez, y a veces nos enreda en su propio laberinto de signos.

Mientras, movidos por el intento de dar cierta luz al enigma de lo real, quizás a través del arte, nos embarga la nostalgia por el hogar perdido.

Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete

Instrucciones (avión de papel), 2022
Moldeado y vaciado (resina)
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Por una parte, el papel, siendo uno de los soportes por excelencia por el cual hemos expresado la creatividad y el pensamiento humano, tanto en lo que se refiere a la plasmación de la realidad de nuestra cultura y viaje histórico de lo sucedido a través de los tiempos, como también en la precipitación del proceso creativo en donde la imaginación queda interrelacionada con el viaje, pues, el papel, nos posibilita viajar sin movernos hacia dónde queramos, visitar increíbles imaginarios o yendo, a través de la escritura o el dibujo, hacia infinitas direcciones sin límites de ningún tipo.

Por otra parte, el avión, un vehículo que nos lleva de un lugar a otro y que nos aproxima a quien, y donde queramos llegar, en una asociación al deseo y capacidad de volar a donde sea. Para ello, requiere de una construcción, unas instrucciones de montaje que son imprescindibles para que las partes que lo componen queden ordenadas, situadas y acordes a su función, porque de otra forma no llegará a iniciar su vuelo atravesando el aire que, ya una vez allí, continuará transitando temporalmente el cielo en lo que nos acerca momentáneamente al libre pensamiento, búsqueda de ideas e inspiración. Y no importa lo lejos que llegue porque, tras su descenso aterrizando ya en otro suelo, siempre estará conectado a sus raíces o a su lugar de origen.

Y por último, si ambos son ensamblados en una misma unidad obtendremos el avión de papel, el cual nos lleva a la infancia, a ese recuerdo de la niñez, espíritu aventurero y época en la que todo nos resulta nuevo y emocionante, pero no sin aprender a la fuerza, tras incesantes caídas, que para que el vuelo pueda alcanzar unos buenos resultados debe ir acompañado de cierta metódica, pues la simple diferencia de entre aquellos voladores juguetes-artefactos no era otra que la de una buena base constructiva. Unas instrucciones de montaje depuradas tras el esfuerzo, el “paso a paso” a seguir y mapa u hoja de ruta del punto en donde se sitúa la acción creativa, investigadora y creadora.

Statement

Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete es artista plástico y visual, Doctor en Bellas Artes y responsable del Área de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Ha formado parte del Grupo de investigación consolidado FIDEX (hasta el 2022), siendo actualmente investigador del Centro de Investigación en Arte (CíA) y miembro activo del Grupo de investigación emergente MATERIA en donde se sitúa su investigación y creación artística tanto teórica como práctica desde el 2010; cuyas líneas de investigación están dedicadas a las reglas y roles sociales, morales y culturales en el proceso de construcción del cuerpo (individual y colectivo, fragmentado y confeccionado) desde las interrelaciones (hibridación e interdisciplinariedad) entre materia, proceso, técnica y concepto en la reproducción tridimensional a partir del moldeado y vaciado artístico (binomio positivo/negativo).

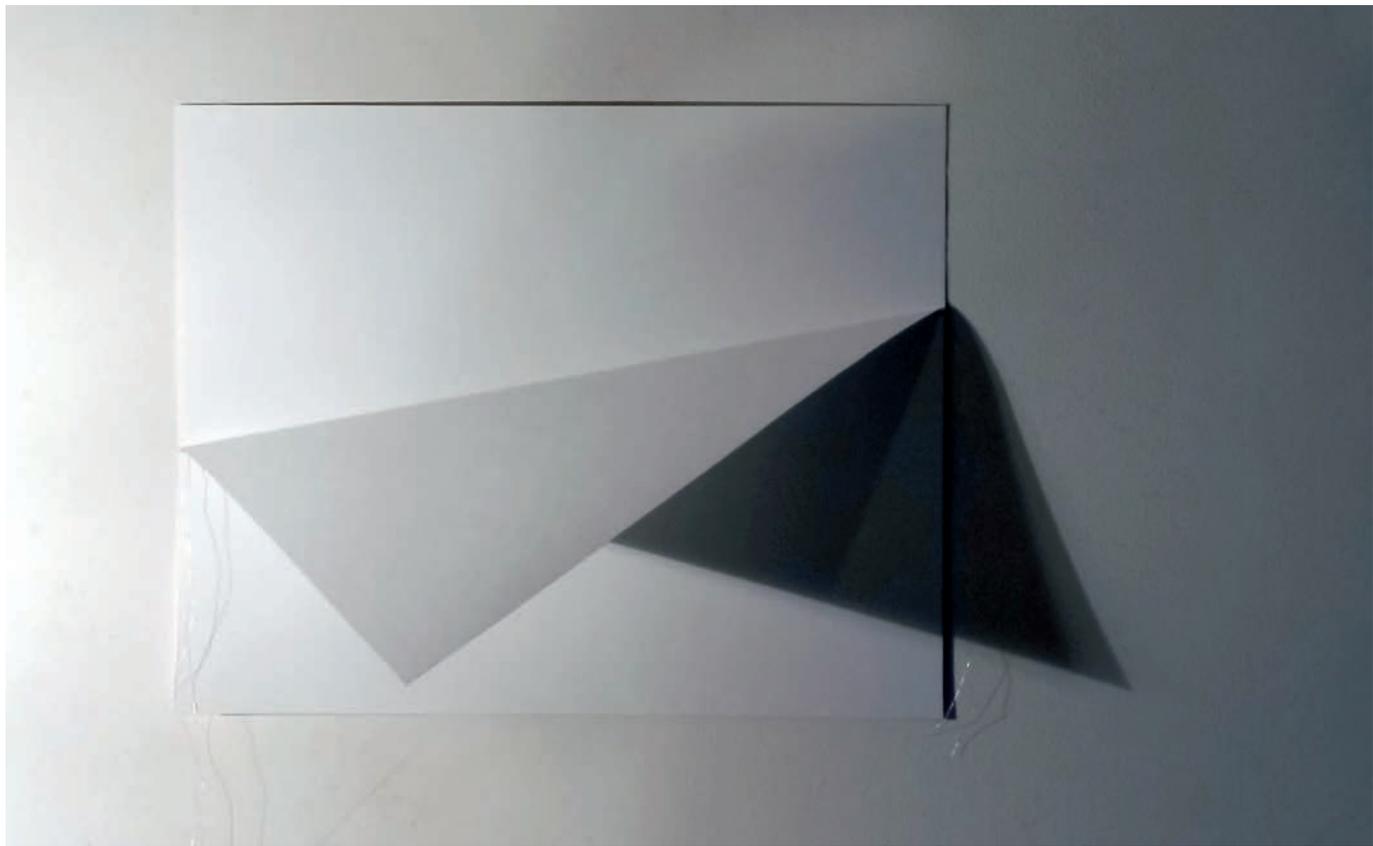
Ha realizado numerosas actividades de investigación y creación artística avaladas por más de 19 premios y selecciones, con OBRA ARTÍSTICA / PROYECTO EXPOSITIVO en 106 eventos: 6 PROYECTOS DE EXPOSICIÓN INDIVIDUAL; 73 de carácter COLECTIVO; 7 en ESPACIO RELEVANCIA INTERNACIONAL (CUBA, BRASIL, BÉLGICA, MARRUECOS, ITALIA, ALEMANIA); 35 en ESPACIO RELEVANCIA NACIONAL (MUA-Alicante; ES POLVORÍ-Ibiza; GALERÍA SETBA-Barcelona; FUNDACIÓN LA POSTA-Valencia; SALA1/2-Albacete; SALÓN DE LOS REYES-León; CRAI-Tarragona; MUM-Murcia; entre otras); y 38 en ESPACIO RELEVANCIA AUTONÓMICA.

Ha realizado más de 25 PUBLICACIONES de artículos en revistas y libros o capítulos con editoriales especializadas (ARTE Y CIUDAD: Revista de investigación; TSANTSA, revista de investigaciones artísticas; ARTSEDUCA; Ediciones CÚPULAS; ARTE Y PATRIMONIO; entre otras), siendo director del Seminario Internacional sobre Nuevas Propuestas desde el Arte en la Docencia e Investigación (SIPADI), así como presidente y coordinador de diversos congresos nacionales e internacionales con más de 18 CONTRIBUCIONES (International Congress of Fantastic Genere, I Feria Internacional de Arte Contemporáneo, CSO' 2021-Lisboa, CIUM' 2021-Cuba, entre otros).

Por último, cabe destacar que entre su producción mantiene OBRA ARTÍSTICA DE CARÁCTER MONUMENTAL instalada en espacio exterior, así como también en diversas COLECCIONES e INSTITUCIONES PÚBLICAS y PRIVADAS (Glorieta MU-414-Murcia; El Limonar-Santomera; Fundación FRAX-Alicante; Fundación CajaMurcia; UMH; Ayuntamiento de Altea; Ayuntamiento de Abanilla; MUA-Museo Universidad de Alicante; MIDECIANT-Museo Internacional de Electrografía; FEI-Foro Empresas Innovadoras; AET-Alta Eficiencia Tecnológica; entre otras).

Imma Mengual

Instantánea de vuelo sobre papel, 2022
Papel Canson 300 gr. e hilo metálico
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La pieza que se presenta, “Instantánea de vuelo sobre papel”, retrata el momento de alzar el vuelo, como si desde otro avión volando en paralelo, captáramos el instante de máxima potencia de la aeronave.

Se trata de una pieza asimétrica con escasez de detalles aunque bien definidos, que trasciende el límite y genera profundidad y volumen a partir del plano inclinado del ala que nos introduce en el movimiento iniciático de la nave hacia un destino cualquiera. La gradación de la sombra proyectada del papel blanco apela al vuelo infinito y nos infunde la sensación de estar flotando.

El monocromatismo de la pieza queda únicamente roto por el respunte metálico del hilo que recorre los bajos del ala, ya en el fuselaje. Esta sencilla forma de unir ambos papeles es en realidad un modo de situarme como mujer en el centro de la pieza.

Tejer y coser son actos de amor, de generosidad, de fidelidad, de sumisión y tiene que ver con el papel que la sociedad ha adjudicado a la mujer y al que la ha relegado.

He dispuesto el soporte, blanco sobre blanco, en clara referencia al suprematista Malevich.

Statement

Imma Mengual se considera una storyteller escultórica, 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 de comidas familiares, 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 publico-privados paralelos y simultáneos, de alto contenido conceptual, crítico y estético.

Es artista multidisciplinar, diseñadora e investigadora, doctora en Bellas Artes, profesora y miembro del grupo de investigación “MATERIA” y del CíA en la Universidad Miguel Hernández. Tiene en su haber exposiciones individuales y colectivas en Cuba, Alemania, Argelia, Italia y en diversas salas y museos del estado español.

Su trabajo ha sido reconocido en varias convocatorias competitivas y premios entre las que cabe destacar la selección de obra y participación en Intramurs (2020), los “XX Premios EAC-Encuentros de Arte Contemporáneo” del MUA Alicante (2020), la Biennial de Valencia (2019), Primer premio de Escultura en II Premios Fundación Levantina de Piedra. Modalidad Investigación (2017), la Ruta de las Esculturas de Bogarra (2018 y 2019), en la Bienal d’Art de Tarragona o en la XIII Biennial d’Escultura Meliana (2017).

Producto de su investigación son las destacadas publicaciones en revistas, catálogos y libros especializados en el campo artístico, y diversas contribuciones en congresos, participaciones y asistencias técnicas colaborativas con investigadores para la generación de obra artística y generación de varias obras escultóricas de carácter público, donde se relacionan y reflejan las investigaciones realizadas.

/ javi moreno

/ javi moreno
惊喜西游 · *Un viaje inesperado al Oeste*, 2022
Impresión Photo Luster
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Rey Mono (孙悟空, Sūn Wùkōng) es el protagonista del clásico anónimo de la literatura china *Viaje al Oeste* (Xī Yóu Jì, c. 1592). Un mono de aspecto humanoide y origen celestial que tiene lo bueno y lo malo de humanos y primates, así como una especial predilección por la anarquía y la destrucción. Fue entrenado por un inmortal taoísta y consiguió realizar numerosas proezas como cambiar de forma, volar o multiplicarse a sí mismo tantas veces como cabellos se arrancaba de su pelaje. Robó numerosas y valiosas reliquias, puso patas arriba el reino de los dioses y fue subyugado por el mismísimo Buddha.

En esta actual e inesperada aventura Sūn Wùkōng viaja al Oeste más allá del territorio chino y se va hasta la casa del barrio de Coyoacán en Ciudad de México dónde habitó León Trotsky hasta su asesinato. A unas cuadras de la Casa Azul de Frida Kahlo, amiga y confidente del exiliado ruso, el Rey Mono posa en sus jardines como otro turista *communist friendly* más. Un mapamundi, traducción del que se exhibe en el espacio museificado que antes fue el hogar-fortaleza del revolucionario, muestra el itinerario que recorrió para intentar escapar sin éxito del régimen estalinista. Al igual que los procesos de turistificación y gentrificación despolitizan la memoria de un territorio, de manera irónica y pop este viaje es protagonizado por otro camarada de la cultura popular: el campeón KeMonito, un icónico luchador mexicano de la categoría mini. Parece volar más allá del ring, al igual que lo hizo el místico mono y el político soviético.

Statement

Artista visual, Doctor en Bellas Artes y Profesor Titular de la Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH). Es miembro del CÍA - Centro de Investigación en Artes y del Grupo de investigación consolidado FIDEX.

En su carrera artística ha trabajado con galerías como The Blink Project, SET Espai d'Art o N2 y ha participado en ferias, bienales y festivales tanto internacionales como nacionales, como JUSTMAD (Madrid, 2016, 2013, 2012), Estampa (Madrid, 2013), Biennial Martínez Guerricabeitia (Valencia, 2016), FIVAC - 8o Festival Internacional de Videoarte de Camagüey (Cuba, 2019) o Encuentro de Artistas Novos (Santiago de Compostela, 2014). Ha realizado exposiciones individuales como 蝙蝠俠 Biānfú xiá. Pandemónium (The Blink Project, Valencia, 2021), Fucking John Constable (SET Espai d'Art, Valencia, 2017), 2009-2014.jpg (Sala Alterarte, Ourense, 2015), seedbed: failed.version (Homesession, Barcelona, 2011) o Boys will be boys (Miscelánea, Barcelona, 2011), y ha participado en exposiciones colectivas como QueerMe (Salón Silicón, CDMX, 2021), Forever Young (Casa das Artes, Vigo, 2017), Desde la barra (Galería N2, Barcelona, 2015), Paraísos terrenales (Las Naves, Valencia, 2016), The Ritual Box (La Rambleta, Valencia, 2015) o Puntas de Flecha. Nuevas trayectorias en el arte contemporáneo valenciano (Las Atarazanas, Valencia, 2009 – Lonja de Pescado, Alicante, 2010). Ha sido galardonado y seleccionado en premios como Premio Bancaja (Valencia, 2011), EAC (Alicante, 2010) o Miradas desde el dibujo y la fotografía al arte de la belleza clásica (Alicante, 2009).

Su investigación artística ha circulado alrededor del devenir selfie y de la construcción de (auto)imágenes eróticas y pornográficas por parte del adolescente en la red 2.0. En los últimos años ha redirigido su mirada hacia la reivindicación de paradigmas mágicos como marco de estudio, abordando espiritualidades y místicas desde perspectivas feministas, cuir, ecologistas y decoloniales.

O.R.G.I.A

Tatiana Sentamans

Carmen G. Muriana

Beatriz Higón

¡Bienvenido, Mister Marshall!

[Serie *Apocalypse-Calipso*. Proyecto *Follarse la Ciudad vol. III: We love Benidorm*], 2020

Impresión digital sobre papel Geso de 250 grms.

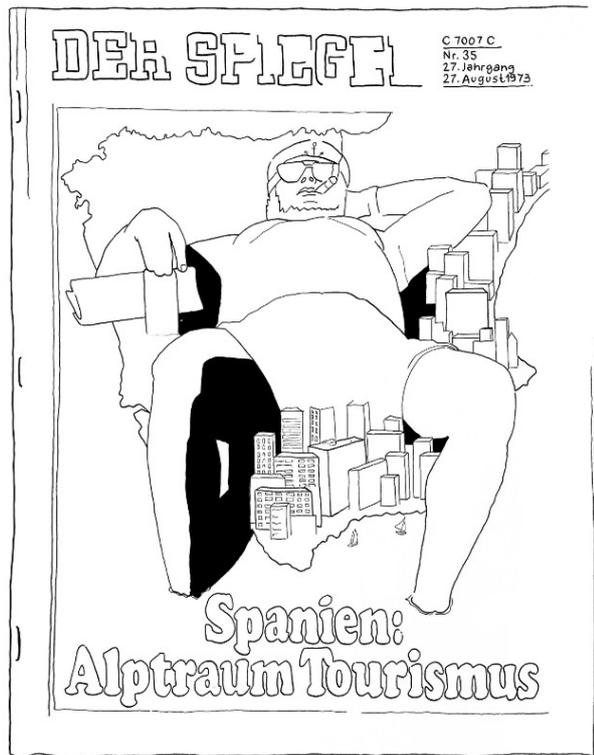
33 x 48,2 cm.

Der Spiegel

[Serie *Apocalypse-Calipso*. Proyecto *Follarse la Ciudad vol. III: We love Benidorm*], 2020

Impresión digital sobre papel Geso de 250 gr.

33 x 48,2 cm.

Descripción de la obra

Este ensayo visual es un *mash-up* de ilustraciones, una crítica cultural compuesta por una concatenación no narrativa de remakes a rotulador de portadas de discos y revistas, fotos de prensa, postales, anuncios y carteles de cine, todos ellos provenientes de las décadas de los 60, 70 y 80, que toma Benidorm como paradigma de la construcción masiva y de la transformación cultural y visual desde el tardofranquismo hasta el s. XXI. El recorrido gráfico conceptualiza un imaginario extractivista que analiza los cambios entre imagen, cultura y petromodernidad derivados del turismo, la globalización, el consumo masivo y el auge lo desechable, el imperio del souvenir y de lo kitsch, o la estética pop y del parque temático, en un entorno cada vez más artificial y menos sostenible.

El juego etimológico entre apocalipsis y Calipso (género musical caribeño y ninfa hija del titán Atlas que reinaba en la isla de Ogigia, y hermana por tanto de las Hespérides, las Híades y las Pléyades), propicia, in crescendo, una reflexión entre lo velado y lo revelado, el bikini y el topless, lo idílico y lo contaminado, a través de la profecía retro-futurista de una catástrofe natural acuática pop.

Este proyecto es una deriva, en tiempos del COVID-19, de nuestra serie *Follarse la Ciudad vol III: We love Benidorm*.

Statement

O.R.G.I.A son Beatriz Higón (Valencia), Carmen G. Muriana (Murcia) y Tatiana Sentamans (Valencia). Desde 2001, su producción se solapa y confunde con su formación artística y experiencias vitales e investigadoras. En estos 17 años de andadura como identidad fluctuante, inestable y bastarda, O.R.G.I.A transita por diferentes disciplinas desde un posicionamiento feminista y queer.

O.R.G.I.A es un espacio heterotópico en el que cuando se entra, las leyes, los tiempos, y los placeres son marcados por el propio ser amorfo que lo conforma. Su actividad se ha traducido en numerosos talleres, seminarios, conferencias, prácticas culturales y proyectos. En su larga trayectoria, han participado en más de 50 exposiciones de carácter nacional e internacional, en lugares como CentroCentro Cibeles (Madrid), Matadero (Madrid), MARCO de Vigo, La Nau (Universidad de Valencia), Centro Cultural de España en México (México DF), MUSAC (León), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Sala Rekalde (Bilbao), Círculo de Bellas Artes (Madrid), CAS (Sevilla) o IVAM (Valencia).

Alfonso Sánchez Luna

Paisaje desde (con) Aeropuerto, 2022
Monotipo al óleo sobre papel
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

En la obra *Paisaje desde (con) Aeropuerto* se dota de un carácter simbólico al estado latente de la pintura entendida como percepción intuitiva de un individuo aislado, que se hace consciente del paisaje desde la abstracción. El proceso técnico tiene una implicación manifiesta en el sentido de la obra, de modo que el significado de la misma se desprende de la forma en que ésta se ha elaborado: Se ha partido de una técnica de obra gráfica, un monotipo al óleo realizado por medio de varias estampaciones superpuestas, de modo que el ritmo de las “pasadas” gráficas sobre el papel armoniza el cuidado esmerado de las texturas y la luz, completándolo con la acción espontánea de la pincelada directa.

El proceso de creación nos revela el resultado de la dinámica que determina la ejecución de la pintura, de forma que el dinamismo y la fugacidad de la materia plástica son símbolos de un lugar de paso, de tránsito de naves y personas; el aeropuerto, de manera que se nos presente su paisaje como ensoñación construida por el estado de ánimo del pasajero que lo percibe. Así la obra ahonda en la relación que se establece entre el símbolo y la materia, en aquellos aspectos donde el artista busca su estructura profunda, mediante la intuición.

Statement

Alfonso Sánchez Luna (Alicante, 1964), es Doctor en Bellas Artes y Profesor Titular de la Facultad de Bellas Artes de Altea Universidad Miguel Hernández. Miembro del Grupo de investigación “Bernia” y el Centro de Investigación en Arte de la UMH, ha participado en proyectos de investigación como la muestra en la Fundación Bilbao Arte del año 2009. También es miembro del grupo de investigación “GIR” de la Universidad de Salamanca.

Pintor y grabador, Se ha centrado en la relación que se establece entre símbolo y materia mediante la intuición. Aunando la estampa y la pintura nos propone calidades y propiedades muy diferentes, tanto en el tacto como la densidad y luminosidad de la obra.

Ha expuesto con instituciones y salas como la galería Espacio Mados, Madrid en 2022, la Galería Rodrigo Juarranz, Burgos en 2021, la Fundación Bilbao Arte de Bilbao en 2009, la Fundación Caixacaret de Valencia en 2008, la Caja Mediterráneo de Alicante en 2007, la Diputación de Alicante en 2004, la Esfera Azul de Valencia en 1999 o Yoseido Gallery de Tokio (Japón) en 1998.

Sus obras se encuentran en prestigiosas instituciones públicas como la Diputación de Alicante, la Universidad de Colima (México), el Museo de la Universidad de Alicante o colecciones privadas como la del Grupo Azarbe, la Fundación Beatriz Albero o el Espacio Cultural Caja Ávila, así mismo su obra ha sido premiada con su selección y exposición en distintos concursos internacionales de arte como las bienales internacionales de Grabado Aguafuerte 2018 y 2022, o las del Museo Unión Fenosa de la Coruña en los años 2006 y 2010, los certámenes Salvador Soria en 2015 y 2021, Bancaja Valencia en 2008, “Deutsche Stiftung” en 1999, etc.

Ha obtenido varios premios entre los que destacan: Accésit Concurso Miradas a Juan Gil-Albert del año 2004. Segundo Premio Internacional de Grabado y Vino Bodegas Dinastía Vivanco en 2009. Representante de España en el VI Certamen Internacional de Pintura “Miradas de Hispanoamérica”. Finalista en el certamen XLIV Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo de Murcia, 2016. Finalista en los XXIII Premios Nacionales de Grabado. Marbella (Málaga) 2021.

Lourdes Santamaría Blasco

No particular place to go, 2022
Collage digital y Collage manual o analógico
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La obra presentada, *No particular place to go*, parte del término antropológico propuesto por Marc Augé sobre los “No lugares”, definidos como lugares de transitoriedad donde el ser humano no permanece mucho tiempo, donde no se vive y se transita únicamente por espacios intercambiables donde el ser humano permanece anónimo.

El término se desliza entre diferentes ambigüedades e interpretaciones contradictorias, ya que los no lugares, considerados como tales los aeropuertos, centros comerciales, estaciones de medios de transporte, solares, etc., espacios limítrofes, en suma, pueden revertirse por medio de una apropiación de dicho espacio o la revalorización precisamente de su carácter liminal.

La cuestión de los espacios transitorios, fronterizos, limítrofes, liminales, la relacionamos en esta obra con las identidades no binarias, indefinidas, transitorias y experimentales que asumen una identidad de género fluido, en el umbral de los roles de género, rechazándolos y no identificándose con ninguno en concreto.

Por lo tanto, la obra es un collage manual o analógico en el que también hay collages digitales incorporados, con imágenes vintage de roles de género estereotipados asociados a los oficios de la aviación: mujer azafata, hombre piloto en su mayoría, con predominio del color azul, asociado a la masculinidad, el espacio aéreo y la aviación. En contraste, otras imágenes ambiguas y andróginas irrumpen en las salas de espera de los no lugares, para mostrar otras identidades no binarias con actitudes y colores agénero que rompen la monocromía azul.

No particular place to go es el título de una canción de Chuck Berry, que significa “ningún lugar en particular a donde ir”. Esa frase aparece también entre las señalizaciones características de los aeropuertos: Arrivals, Departures, Baggage, Transfer, Chek-in; señales que enfatizan la transitoriedad del espacio, la urgencia por ir de un sitio a otro sin permanecer el tiempo suficiente, ... Y al mismo tiempo, no importa a qué lugar en particular haya que ir, todos los destinos son válidos, interesantes; como si fueran nómadas liminales en no los lugares y en el no binarismo.

Statement

Lourdes Santamaría Blasco es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesora de Teoría de los Lenguajes en la Facultad de Bellas Artes de Altea, perteneciente a la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). En la actualidad lleva a cabo varios proyectos artísticos y líneas de investigación teóricas. Por un lado, están sus investigaciones sobre Estudios Culturales, especializadas en lo monstruoso en el arte, cine, literatura y contraculturas. Por otro lado, están los Estudios de Género. Sintetizamos algunos de sus ensayos publicados y conferencias:

“Representaciones de personas trans en el audiovisual”. Conferencia en el festival Dona i Cinema. (2021) “Sweet Transvestite. Ingovernables bastard@s en los cómics queer de Rampova. Contenido en Kabaret Ploma-2. Socialicemos las lentejuelas. (2020) “Los ojos sin rostro. La máscara es el caos convertido en carne”. Contenido en El crimen y lo fantástico. (2020) “Intertextualidades siniestras entre la literatura y el cine”. Contenido en Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Dossier: Lo siniestro: más allá de Freud. (2020) “Yo no soy mala; (ellos) me han dibujado así. Mitos y arquetipos de la femme fatale en las vampiras, supervillanas, dominatrices y otras perversas polimorfas de los cómics». Contenido en Herejía y Belleza ¿Quién teme a la femme fatale? (2019) “El cuarto oscuro del glam. Rampova Cabaret o cómo ser queer avant la lettre”. Contenido en Reimaginar la disidencia sexual en la España de los 70. (2018) “Iconografía de la histeria. Representaciones de género y cuerpos históricos en las fotografías de Paul Richer y en las celdas del deseo de Louise Bourgeois”. Contenido en Bellas Artes. Revista de Artes plásticas, Estética, Diseño e Imagen. (2016) “De Profundis. Ascensión y caída de Oscar Wilde y Simeon Solomon”. Contenido en Herejía y Belleza. Monográfico Victoriano. (2015) “Figuras del exceso y políticas del cuerpo. Representaciones de sexualidades extremas en el arte y la cultura del siglo XX” (2008) En 2001 recibió el premio de la Asociación de Críticos Catalanes por sus textos Historia de O’ppenheim y Salò-Sade. Una aproximación a la obra de Pier Paolo Pasolini. Publicado en la revista Espai d’Art Contemporani de Girona, 2002.

Bibiana de la Soledad Sánchez Arenas

Sinfonía de idas y venidas en azul, 2022
Collage fotográfico, impresión digital
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Para la creación de esta obra, se parte de dos elementos utilizados habitualmente en los aeropuertos, la rampa automática y el teléfono móvil. En las rampas automáticas se suelen quedar restos de suciedad entre sus ranuras que, por su disposición puede generar una asociación con la representación visual de ondas sonoras. Realizando un registro fotográfico fragmentado de las rampas automáticas que se encuentran en el Aeropuerto internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández, sito en El Altet (Alicante), se crea una composición a modo de collage, en la cual, además se introducen secuencias de líneas paralelas con diferentes formas que corresponden a audios de Whatsapp. Dichos audios se han generado mediante la pronunciación de diferentes palabras clave, relacionadas con el contexto del que se parte para este trabajo: aeropuerto, avión, vuelo, viaje, equipaje, tiempo, recuerdos, besos, abrazos, deseos, miradas, idas y venidas.

Todo ello retrata una “sinfonía azul”, que representa esas posibles realidades que en algún momento se han podido producir en estos no lugares (Augé, 2004), tanto físicos como digitales. Palabras que pueden haber sido pronunciadas y compartidas dentro de unos parámetros espaciotemporales, a través del teléfono móvil o cuerpo a cuerpo, generando unos recuerdos que se registran en la memoria episódica (Adrover, 2014) y en los lugares donde son acontecidas, mientras que se producen. En definitiva, una sinfonía visual de diferentes texturas, formas, opacidades, tonalidades... que conviven y suenan conjuntamente como seres vivos diversos que somos, bajo un mismo cielo azul.

Statement

Bibiana de la Soledad Sánchez Arenas es profesora en el área de escultura de la Facultad de Bellas Arte de Altea en la UMH. Miembro del Grupo de Investigación FIDEX integrado en el Centro de Investigación en Artes (CíA). Licenciada en Bellas Artes y Premio Extraordinario de Doctorado. Desde la construcción de la identidad individual y colectiva, sus líneas de investigación abordan la memoria y el aprendizaje, el potencial de acción de cerebros y cuerpos diversos en contextos simbióticos, el legado transgeneracional y el estudio del cerebro como material plástico y elemento constitutivo de la performance. Trabaja por series, siendo la escultura, la performance y la instalación artística su lenguaje artístico habitual, y en el que la diversidad de los materiales, quedan supeditados al concepto y el carácter procesual de su obra.

Ha sido reconocida en convocatorias públicas competitivas como mullier mulieris, EAC, Artes Plásticas Diputación de Alicante, entre otras. Tiene obra en diversos espacios públicos de la provincia de Alicante. También, su perfil profesional incluye experiencias en diferentes instituciones académicas (UMU y UA) y ámbitos laborales, entre los que cabe destacar, como restauradora y perito de bienes culturales en el Patronato Municipal de Cultura COPHIAM del Excmo. Ayuntamiento de Alicante o en el Departamento de arte de la Ciudad de la Luz (Alicante).

Daniel Tejero

S/T, 2022

Fotografía sobre papel intervenida
con grafito y acuarela
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Partimos del aislamiento y la ausencia que se pueden generar en los viajes y que se siente en las habitaciones de un hotel cualquiera cuando se viaja en soledad. Jugamos con los espacios, con los adentro-fuera, con el propio espejo para narrar lo vivido y con la entrada o salida de la propia habitación. Una necesidad de desidentificación del yo, en un juego constante donde habita el oxímoron.

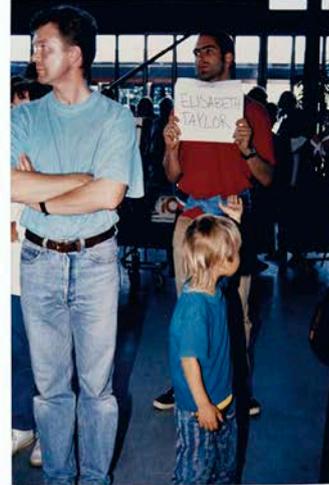
Statement

Daniel Tejero es artista plástico e investigador, catedrático de escultura, director del grupo de investigación FIDEX (Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo). Con una trayectoria investigadora de más de 20 años, tiene en su haber exposiciones individuales como como Operatorium en la Galería Punto, o Confluvium Benidormense en la galería Kessler Battaglia; así como innumerables colectivas, entre las más recientes en el Xi'an Museum of Fine Arts en China, en la galería Mr Pink o en la Feria internacional de arte, Art Madrid. Su trabajo ha sido reconocido en diferentes ediciones del Premio Bancaixa de Escultura, o en el certamen Gregorio Prieto de Dibujo, así como en varias convocatorias competitivas de arte público monumental, entre las que cabe destacar su participación en el Parque Escultórico de Luzón Guadalajara o en el ISA en Cuba, así como la construcción de varias obras monumentales en Huelva o Alicante.

Su trabajo como artista-investigador ha evolucionado desde la preocupación por el cuerpo y las inscripciones de sexo, género y sexualidad, a la celebración del deseo y de los placeres. En estos momentos su investigación está centrada los placeres periféricos y en los espacios donde las prácticas son reversibles. Ello supone un complejo juego de intercambios simbólicos que derivan en la producción de un simulacro, donde a nivel formal, el uso de la instalación, la reconceptualización del bodegón, el objeto descontextualizado o el dibujo, producen ensoñaciones y son sensibles a la proyección del imaginario de cada espectador/a. La visibilización de lo periférico o del no-cuerpo, se hacen indispensables en este punto de la investigación reivindicando esos otros placeres, que son muchos y variados.

Elia Torrecilla

Waiting Jonathan Monk, 2016
Fotografía digital (foto-acción)
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Waiting Jonathan Monk es una foto-acción en la que Elia Torrecilla espera al artista que esperaba a famosos.

En 1995 el artista Jonathan Monk realizó una serie fotográfica titulada “Waiting for Famous People” en la que él aparecía esperando en la puerta de llegadas del aeropuerto con un cartel, escrito a mano, esperando a Madonna, Da Lai Lama, Jackson Pollock, El Mago de Oz, Mohammed Ali, Liza Minelly, Godot... entre otras celebridades que nunca llegaron.

En 2016 descubrí la obra de este artista y sentí el impulso de ir a esperarlo al aeropuerto. Fui varias veces, porque ese instante en el que la puerta se abre para que los pasajeros la atraviesen, produce un espacio de apertura hacia la posibilidad. Pero Jonathan Monk nunca llegó.

Statement

Elia Torrecilla imparte docencia en el área de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Altea, es miembro del grupo de investigación Materia y del Centro CíA de la Universidad Miguel Hernández. Su línea de investigación teórico-práctica gira en torno al arte y espacio público, performance, arte sonoro, cuerpos y espacios híbridos.

Dirige el Festival Internacional de Performances Mínimas Urbanas en Vídeo “Cuerpo Urbano en Acción” y coordina el espacio artístico Fantastik Lab.

Desde 2013 hasta la actualidad viene mostrando el trabajo desarrollado en diversas exposiciones, eventos artísticos y difundiendo sus investigaciones en congresos, publicaciones y revistas especializadas nacionales e internacionales.

Ha participado en varios proyectos de Investigación I+D entre los que destacan “Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la historia de la performance europea” (har2014-58869-p) y “ARGOS. Performances audiovisuales desarrolladas a partir del sonido y del espacio escénico” (Ref. PID2020-116186RA-C32).

David Trujillo

La evidencia, caso Manises, 11/11/1979
España, 2022
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

Presentamos un (falso) archivo documental compuesto por una fotografía a color 30 x 45cm, y una secuencia de negativos de 35 mm revelada en proceso C41 a partir de la creación fotomontaje digital de 11 imágenes basadas en las que hubiera podido tomar un pasajero anónimo en el vuelo JK-297 del 11/11/1979, como prueba física de lo que allí ocurrió.

¿Qué tiene de especial ese vuelo?

El vuelo JK-297, un Super Caravelle de la compañía TAE (Transportes Aéreos Españoles), con 109 pasajeros, procedía de Salzburgo y había hecho escala en Palma de Mallorca antes de seguir rumbo a Santa Cruz de Tenerife. A medio camino y sobre las 23.00 horas, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada, el copiloto Ramón Zuazu y la tripulación, observaron una serie de luces, con colores cambiantes entre el rojo, blanco y verde, que se dirigían hacia la aeronave. El rumbo de este presunto artefacto y la posibilidad de colisión provocó que el comandante se viera forzado a desviar su rumbo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises (Valencia).

Era la primera vez en la historia española que un avión comercial se veía obligado a aterrizar de emergencia debido a un avistamiento ovni, ya que el objeto no identificado estaba violando todas las normas básicas de seguridad. Convirtiéndose en uno de los casos más importantes de la ufología en España, el conocido como el “Caso Manises”.

El resultado plástico es una composición visual, en la que nos encontramos una imagen principal, una fotografía ampliada donde se ve un destello rojo y verde en el cielo negro de Valencia a través de la ventanilla del avión Caravelle, junto a una secuencia de fotografías en negativo (proceso inverso de digital a analógico), es decir la materialización de un negativo analógico de una serie de imágenes creadas digitalmente, donde además de la imagen principal encontramos otras 10, algunas de ese pajejo junto a su familia y otras, la mayoría, de otros momentos en el interior del vuelo JK-297.

Statement

Su investigación artística se ha centrado, desde el principio de su carrera, en el control social a través de la tecnificación, los medios de masas, y la relación de éstos con el espacio físico y las personas. Pero poco a poco su foco de interés se ha ido trasladando, por la inclusión de las tecnologías inalámbricas, del espacio físico al espacio hertziano, es decir, hacia el lugar intangible de interacción entre las tecnologías inalámbricas, las personas y el espacio físico, junto con las radiaciones radioeléctricas naturales y las artificiales de los dispositivos eléctricos/electrónicos, y sus interconexiones.

La obra resultante de dichas investigaciones teóricas y prácticas, usando las propias tecnologías a las que hace referencia, se ha materializado en diferentes formatos

artísticos como la instalación, la intervención site specific, el video, la fotografía, entre otros, y ha sido exhibido en diferentes ferias internacionales, galerías y centros artísticos nacionales e internacionales.

En la actualidad, su línea de investigación artística se centra en las TICs, en los espacios hertzianos como site para el arte, la arqueología de los medios, y en la interrelación entre la ciencia, el misterio o lo paranormal.

David Vila

Precipitarse, 2022
Técnica: Fotografía digital
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

El punto de vista siempre es relevante. Lo que aparentemente muestra tranquilidad, si lo observamos desde una perspectiva diferente, puede transmitir todo lo contrario. El ser humano ha desafiado las reglas de habitar el espacio, puesto que ha conseguido crear artilugios que le permiten adentrarse y recorrer entornos que no le son propios, pues se trata de una especie de tierra, pero con sus desarrollos tecnológicos ha sido capaz de desenvolverse en todos los medios, tanto el terrestre, como el acuático, y el aéreo.

Hoy en día es más que habitual recorrer los cielos de un punto del planeta a otro, conquistando el aire para los desplazamientos. Pero sin duda, y aunque parezca controlable, desenvolverse en un entorno que no es el natural, siempre causa desasosiego. Siempre hay una extraña sensación en el estomago al despegar en el inicio de un vuelo, y una anormal sensación de inseguridad durante el recorrido. Tal vez una de las cosas que permite una aparente sensación de cierto control sea observar el paisaje, que nos muestra que todo sigue en su sitio.

Precipitarse ofrece la visión de un horizonte, la imagen que cualquier viajero admira mientras se encuentra en el trascurso de movimiento de un punto de origen a otro de destino, con la ilusión y las ganas que cualquier desplazamiento evoca. En esta ocasión se trata de un horizonte vertical, trastocando cualquier sensación de paz, y convirtiéndola en desasosiego. Desde este punto de vista, la tranquilidad del horizonte se convierte en angustia ya que la posición del mismo nos indica un estado de incomodidad, puesto que únicamente esta visión puede apreciarse en caso de estar en caída libre. Un punto de vista que nos traslada al momento en el que un avión se precipita en posición lateral.

Una reflexión acerca de la importancia de la mirada ante cualquier situación.

Statement

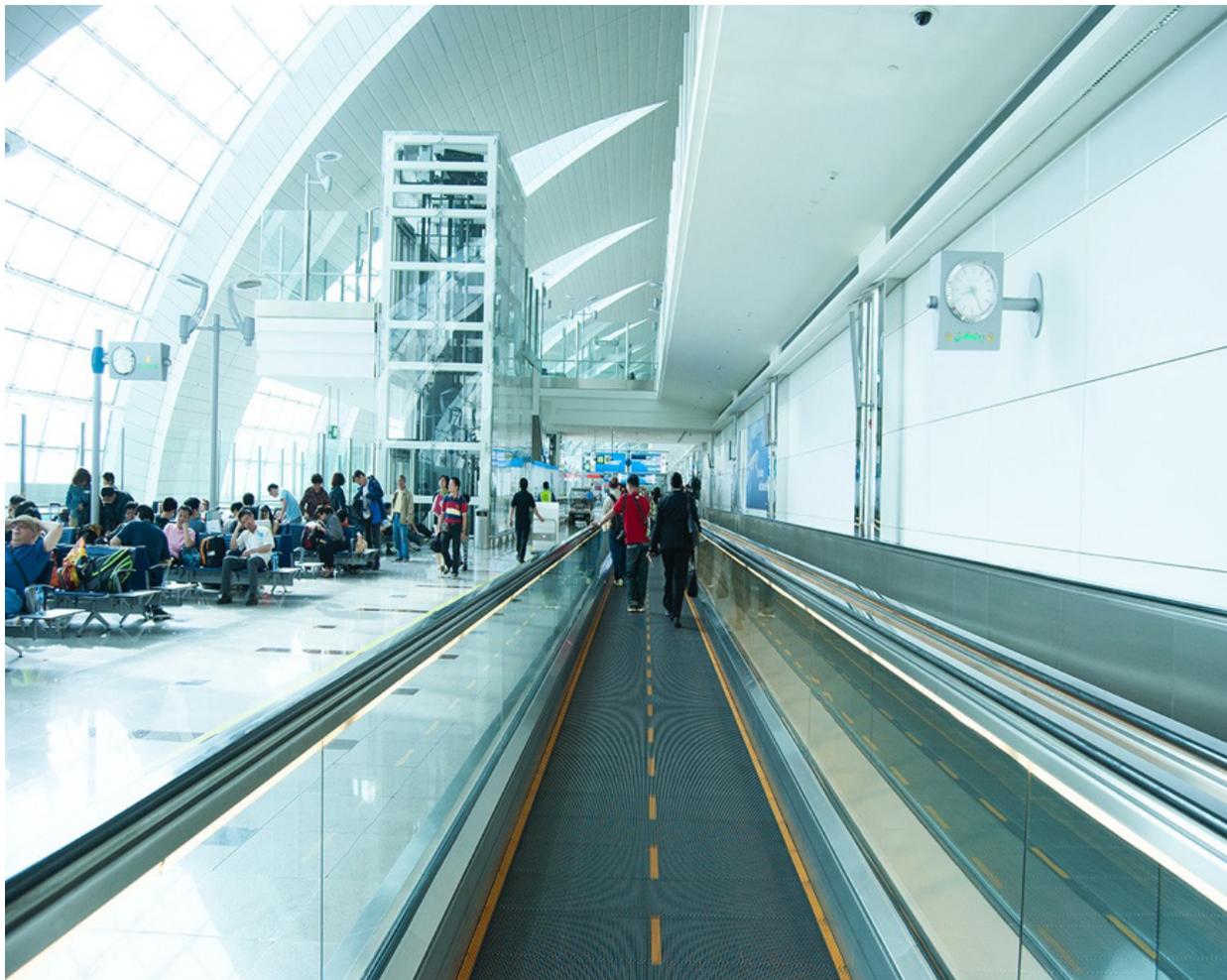
David Vila es Investigador del Centro de Investigación en Arte, miembro del Grupo de Investigación FIDEX (Figuras el exceso y políticas de cuerpo), de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Desarrolla una línea de trabajo artístico en la que analiza el cuerpo y sus relaciones, diferenciando tres líneas básicas en las que se circunscriben estas inquietudes: El cuerpo y su relación consigo mismo, el cuerpo y su relación con otros cuerpos, y el cuerpo y su relación con el entorno. Desde una especialización gestada en el ámbito de la escultura, el trabajo de Vila ha evolucionado hacia un carácter transdisciplinar utilizando diferentes medios para la materialización de sus obras, desde la escultura propiamente dicha a través de objetos escultóricos en diferentes materiales, siendo la fundición de bronce su especialidad, hasta la utilización de su propio cuerpo como material de trabajo a través de la performance. Esta vertiente provoca una investigación en medios audiovisuales para el desarrollo de piezas híbridas en las que median la fotografía, el video o la instalación, generando así un corpus de obra artística en múltiples formatos.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, y ha desarrollado unas líneas de investigación que le han llevado a exponer en prestigiosos certámenes y espacios tanto a nivel nacional como internacional. Su obra está recopilada en numerosas publicaciones y cuenta con catálogos personales editados por instituciones públicas. Ha recibido varios premios tanto a la creación como a la investigación, y su obra forma parte de colecciones institucionales en distintos ámbitos.

Rocío Villalonga

Non-site III-Dubai - Serie non-place, 2022
Fotografía digital sobre papel Hahnemühle
Photo RAG satin 310
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La ciudad como hecho colectivo se manifiesta, fundamentalmente, en la red de espacios públicos. La interrogación por los nuevos sentidos del espacio público adquiere una dimensión antropológica y estética. Pensar en los lugares y las formas urbanas de relación – la circulación acelerada de personas - permite definir los nuevos modos de ser humano, constatar la nuevas formas de soledad y aislamiento en un mundo superpoblado, la incomunicación del individuo en medio de aeropuertos estaciones / no lugares y el entrecruzamiento de producciones socioestéticas diversas que producen escenas visuales metafóricas y fragmentadas, donde la heterogeneidad y la dispersión de los signos identitarios nos convierte a unos respecto de otros en transeúntes que apenas intercambian huidizas miradas, verdaderos espectros, figuras del anonimato, desposeídos de nuestra identidad por la celeridad de nuestros desplazamientos reales o virtuales.

Statement

Investigadora en CÍA (Centro de la Universidad Miguel Hernández), doctora en Bellas Artes, artista visual, comisaria independiente y profesora Titular de Universidad en la UMH.

A partir de prácticas conceptuales multidisciplinares genera un discurso social y de denuncia, que exterioriza el compromiso de la artista con el mundo que le rodea.

Como comisaria independiente destaca en la organización de encuentros artísticos en búsqueda de establecer los lazos entre arte contemporáneo y la ciudadanía; el arte como conformador social.

Ha expuesto en galerías y museos de varios continentes y su obra está presente en colecciones de Museos e Instituciones, nacionales e internacionales. Su trabajo es difundido en publicaciones, cursos, congresos y exposiciones y traducido a diversas lenguas.

Pilar Viviente

Un vuelo con escala, 2022

Fotografía

Impresión digital sobre papel
de algodón micropearl de 280 gr.
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La obra *Un vuelo con escala* (2022) es una creación fotográfica a partir de una performance con piano. Registra una experiencia que fusiona el arte y la vida, siendo la manifestación del arte en la vida cotidiana. Cualquier situación inesperada, como en este caso la suspensión de los vuelos en el aeropuerto de Chicago, puede ser transformada por la creatividad humana y esta puede ser compartida. La obra se inscribe en la línea de investigación abierta por la autora en el Grupo de investigación MATERIA de la Facultad de Bellas Artes de la UMH: Objeto, espacio y tiempo en la investigación artística multidisciplinar.

https://www.umh.es/contenido/Investigacion/:uor_1137_136/datos_es.html

La incorporación del tiempo en las artes del espacio y las artes visuales se remonta a mucho antes. Los antecedentes principales están mencionados en: Exposiciones con música de Pilar Viviente. <https://www.erialediciones.com/exposiciones-con-musica-de-pilar-viviente/> publicado en enero de 2022, este texto completa el artículo principal del cual es subsidiario:

Sobre la libertad de expresión en la música y el arte, Crisis N° 20, Dic. 2021.

<https://www.erialediciones.com/revista-20/>

Sirvan estas referencias como fuentes para identificar la investigación artística y describir con la mayor brevedad posible este *statement* o declaración de autor.

Statement

Ma. Pilar Viviente Solé (Madrid, 1958) es una artista multidisciplinar perteneciente a la llamada “Generación reflexiva” de los 90. Premio Nacional de Terminación de Estudios (1987), Beca de Investigación para la realización de la Tesis Doctoral, FPI (1988-1992), y Doctora por la UB (1993), es profesora del Departamento de Arte de la UMH desde 1998, donde ha dirigido varias tesis doctorales, habiendo sido directora del Área de Dibujo 7 años de la ORI 2 años. Es (desde) 1997 miembro de InSEA (UNESCO); 2012 Agent of Peace, NU; 2013, Woman of Action; 2018 VOWW-NY Country Rep. (España); 2021 IYS Country Director (España), 2021 Ambassador of Arts and Cultural Dialogue, Prince Osman Mediterranean Centre Foundation. Con unas 200 publicaciones de su autoría, artículos tanto nacionales como internacionales, ha publicado en medios como Grupo Noticias, The Word UK, Socialist Factor; en revistas de arte y cultura como Arte Omega, La Brecha, Km 0, El Temps d'Art, UMH Sapiens, The Blue Lotus, Crisis; en revistas académicas como Arte, Individuo y Sociedad, Reencuentro-UAM, Visual Culture & Gender, Hofstra Hispanic Review; en catálogos de arte y libros de actas. Desde 1985 hasta la fecha ha realizado alrededor de 200 exposiciones nacionales e internacionales en galerías, museos y espacios de arte, participando en bienales y ferias, e interpretando su música en recitales de piano. Premio Muestra de Arte Joven 1988 del Ministerio de Cultura y Premio Museari 2022 a la Trayectoria Artística, su obra está representada en importantes museos como el MACBA, así como en prestigiosas colecciones públicas y privadas por todo el mundo, estando en la actualidad a la venta en varias galerías de arte en España y el extranjero.

Mª José Zanón

Poème 12, 2022
Fotografía digital
40 x 50 cm.

Descripción de la obra

La propuesta que presentamos para este proyecto de investigación pertenece a la serie artística “El olvido está lleno de memoria”, la cual gira entorno a la relación del ser humano con ciertos espacios, objetos/ elementos de su entorno desde el punto de vista de su memoria/olvido. Una serie de 50 fotografías cuyas escenográficas imágenes se nutren de la representación de un pasado inacabado, incompleto y fragmentario y en la que no pretendemos una eternización de los objetos y los espacios sino, más bien, despertar la indiferencia de lo cotidiano por medio de LA MEMORIA.

La memoria es una voz que grita entre el presente y el pasado, entre el olvido y el recuerdo.

A través del medio fotográfico y del recurso de la imagen poética, ofrecemos la posibilidad de reinventar estos objetos/espacios, inmortalizándolos y devolviéndolos a un nuevo itinerario.

La serie “El olvido está lleno de memoria” trata, a través del medio fotográfico, de aquellos objetos/elementos cotidianos que un día nos fueron útiles en nuestro transitar. Objetos que, finalizada su vida útil, abandonamos sin más. Sin embargo, son objetos repletos de vida, de historias. Son representaciones de aspectos ocultos del individuo urbano, de la sociedad industrial, que deshecha los objetos según su obsolescencia programada.

Statement

Mª José Zanón, Valencia 1970, es artista plástica e investigadora, Catedrática de Escultura, Universidad Miguel Hernández. Sus líneas de acción se centran en la práctica artística y el pensamiento contemporáneos. Le interesan los materiales y las técnicas y el potencial transformador de estos en las artes plásticas y visuales, así como las iconografías y mitologías colectivas contemporáneas.

En su trayectoria profesional tiene en su haber exposiciones individuales como colectivas en territorio tanto nacional, Ávila, Albacete, Bilbao, Málaga, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Lleida, Baleares, Tenerife, Huelva, Jaén, como internacional, Cuba, Argentina, Marruecos, Italia, Francia, Brasil, han podido disfrutar de sus investigaciones en la escultura contemporánea.

Su trabajo ha sido reconocido en diferentes convocatorias competitivas de arte.

Como investigadora, y fruto de las distintas líneas de investigación teórica -prácticas llevadas a cabo ha publicado los resultados de sus trabajos en libros y revistas de arte especializadas.

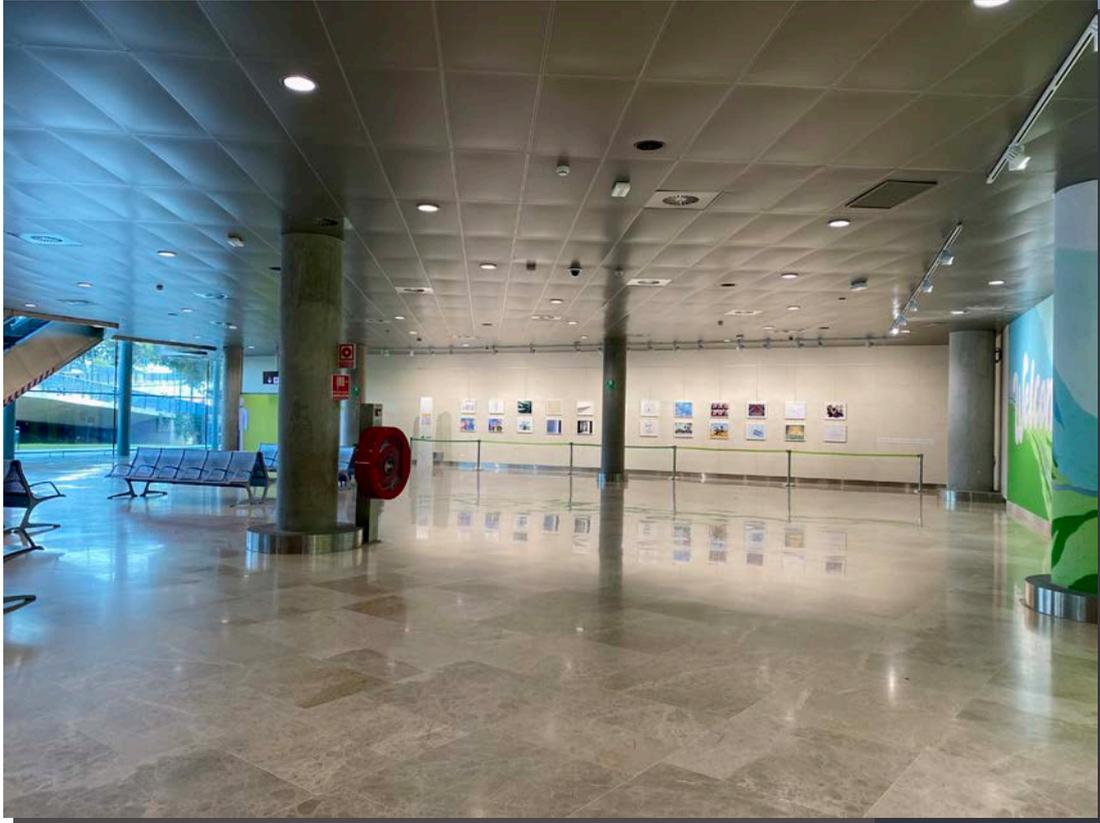

aena

NO PASSING

CÍA CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN ARTES

