

B-1zq 131

ALMA MÀTER

Amparo Alepuz Rostoll
Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete
Imma Mengual Pérez
Lourdes Santamaría Blasco
Ella Torrecilla Patiño
Pilar Viviente Solé
Mª José Zanón Cuenca

MATERIA

ALMA MÁTER

AMPARO ALEPUZ ROSTOLL

JUAN FCO. MARTÍNEZ GÓMEZ DE ALBACETE

IMMA MENGUAL PÉREZ

LOURDES SANTAMARÍA BLASCO

ELIA TORRECILLA PATIÑO

PILAR VIVIENTE SOLÉ

MARÍA JOSÉ ZANÓN CUENCA

COMISARIADO: JOSÉ LUIS LOZANO JIMÉNEZ

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Sala de exposiciones

Título del proyecto: **ALMA MÁTER**

EXPOSICIÓN:

Facultad de Bellas Artes de Granada. Universidad de Granada
Sala de exposiciones.

Artistas, Investigadores:

GRUPO MATERIA: Amparo Alepuz, Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, Imma Mengual, Lourdes Santamaría Blasco, Elia Torrecilla, Pilar Viviente y M.ª José Zanón Cuenca.

Comisariado:

José Luis Lozano Jiménez

Instituciones participantes:

Universidad Miguel Hernández de Elche
Facultad de Bellas Artes de Granada. Universidad de Granada.

PUBLICACIÓN:

Edita: Universidad Miguel Hernández

Entidad Financiadora: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
Universidad Miguel Hernández: Elche

Programa y Referencia: DIFUNDE- 2023/02

Duración: Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Tipo de convocatoria: Proyectos competitivos de subvención pública.
Ayuda al estímulo de la transferencia e intercambio de conocimiento 2023.
Programa DIFUNDE.

Dirección y coordinación de la publicación: Grupo MATERIA

Textos. Marisa Mancilla Abril, José Luis Lozano Jiménez

Diseño y maquetación de la publicación: Amparo Alepuz, Imma Mengual.

Imágenes: Imma Mengual, Pilar Viviente, Lourdes Santamaría, Amparo Alepuz

@de los textos, los autores y las autoras

@de las imágenes, los autores y las autoras

ISBN: 978-84-09-58366-9

UNIVERSITAT
Miguel Hernández

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO
DE ARTE

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN ARTES

GRUPO
DE INVESTIGACIÓN
MATERIA

Proyecto I+D+i (GE 2023):
"Proyectos artísticos a través de la MATERIA" (CIGE/2022/121)

GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Educació,
Universitats i Emplo

B-izq 131

ALMA MÀTER

Amparo Alepez Rostoll
Juan Pco. Martínez Gómez de Albacete
Imma Mengual Pérez
Lourdes Santamaría Blasco
Ella Torreclilla Patifo
Pilar Viviente Solé
Mª José Zanón Cuenca

MÀTERIA

MARISA MANCILLA ABRIL

Compartiendo resultados:

El alma de la materia y los aprendizajes de una buena vecindad

Vicedecana de Extensión Cultural y Transferencia en funciones.

Profesora Titular del Dpto. de Pintura.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada

Una de las bibliotecas humanas más conocidas se originó en Copenhague, Dinamarca, en el año 2000¹. Fue creada por la ONG “Stop the Violence” con el objetivo de fomentar la comprensión intercultural y combatir los prejuicios y estereotipos. En esta plataforma, cada “libro humano” es una persona que representa una historia de vida particular. Los “lectores” pueden reservar un tiempo para hablar directamente con estos “libros”, hacerles preguntas y aprender de sus experiencias personales.

Los formatos académicos representan la esencia estructurada y rigurosa del intercambio de conocimiento de nuestra institución universitaria, donde investigadores y expertos comparten sus hallazgos y teorías a través de artículos, conferencias, seminarios etc., formatos conocidos y de sobra transitados por todas y todos nosotros a lo largo de nuestra vida académica. No obstante, cuando un investigador visita otra universidad, su presencia encarna una versión viva de un “libro humano”. Además de presentar sus resultados, comparte sus experiencias, perspectivas y desafíos personales de manera directa y cercana con la comunidad académica receptora. Esta interacción personalizada va más allá de los límites de las presentaciones formales, generando un intercambio enriquecedor donde las historias de vida se entrelazan con el conocimiento especializado, creando puentes emocionales y facilitando la comprensión profunda entre individuos de distintos contextos académicos y culturales. Esta combinación de formatos académicos y la encarnación de un “libro humano” durante una visita de investigación amplifica la diversidad y la cercanía en el intercambio de conocimiento, enriqueciendo las conexiones entre las comunidades académicas y sembrando las bases de la buena vecindad incluso, frecuentemente, de duraderas amistades.

1- <https://humanlibrary.org/about/>

Con este espíritu el curso académico 2022-23 y primera parte del curso 2023-24 se consagra en la Facultad de Bellas Artes de Granada como un período destinado a la exposición y difusión de los avances de investigación alcanzados por diversos grupos y proyectos vinculados a la Facultad. La programación de la Sala Principal de la Facultad de Bellas Artes de Granada se erige como un epicentro para esta celebración, al tener el privilegio de mostrar una variedad de resultados provenientes de iniciativas diversas.

Este espacio expositivo ha sido testigo de los frutos de proyectos liderados por profesores e investigadores, no solo de la propia Facultad de Bellas Artes de Granada, sino también de otras instituciones académicas a lo largo del territorio español y de centros y universidades internacionales, fruto de acuerdos de colaboración e intercambio.

Este espacio expositivo ha sido testigo durante más de un año de los frutos de proyectos liderados por profesores e investigadores, no solo de la propia Facultad de Bellas Artes de Granada, sino también de otras instituciones académicas a lo largo del territorio español, así como proyectos e iniciativas provenientes de centros y universidades internacionales, fruto de acuerdos de colaboración e intercambio que enriquecen el panorama del conocimiento en nuestra Facultad.

Las colaboraciones presentadas en la sala este año han dado forma a un programa expositivo y divulgativo que ha generado contribuciones notables. Destacan las presentadas durante el festival BAG 6th, cuya sexta edición, bajo el tema “Contextos, Miradas y Territorios”, acogió las muestras “Micropaisajes: Granada – Puerto Montt” en colaboración con la Universidad de Los Lagos (Chile), y “BAG 6th INCOMING STUDENTS: Micropaisajes / Micro-landscapes”, desarrollada por estudiantes de intercambio del Grado en Bellas Artes de la UGR y del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Granada. Estos resultados marcaron el inicio del ciclo de intercambio de investigaciones y estuvieron en exhibición en la Sala principal desde el 25 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2022.

En julio del mismo año, se presentó el primer grupo de trabajos prácticos derivados del proyecto de investigación “Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías”, liderado por el profesor Pedro Osakar. Esta exposición

exhibió colaboraciones con artistas vinculados a la Facultad de Bellas Artes, como Paloma Gámez, Ramón Pérez Sendra, Diego Balazs y el colectivo LARAMASCOTO, entre otros. La muestra abarcó diversas experimentaciones técnicas, desde el uso de plantillas de papel Kraft hasta talleres de cartelería, grabado láser en piedra y madera, ensayos con la cortadora Roland e impresiones risográficas. Posteriormente, se complementó con la Reunión ‘Investigación y Experimentación en Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías’, que convocó a miembros de las Facultades de Bellas Artes de Granada, Altea y Málaga, así como a participantes de programas de máster y doctorado latinoamericanos. Meses más tarde, se llevó a cabo la Exposición de “Proyectos FABLAB 22” en marzo de 2023, mostrando los resultados del trabajo continuo de investigación en el Laboratorio de Imagen por parte del cuerpo docente y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.

La exposición “Alterar lo cotidiano”, realizada el 30 de junio de 2023, fue organizada por el Máster en Producción e Investigación en Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada en colaboración con el Museo de América – Centro Damián Bayón de Santa Fe. Esta exhibición incluyó los Trabajos de Fin de Máster de más de una veintena de estudiantes y se desarrolló simultáneamente en las salas principales de ambas instituciones.

Por otro lado, el “III Encuentro entre Artesanos, Diseñadores y Artistas”, organizado por la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, fue un espacio donde profesionales de estos tres sectores colaboraron en el proyecto ADA (Artesanía, Diseño y Arte). Juntos, crearon piezas innovadoras que combinaron la tradición y conocimientos ancestrales con la vanguardia en diseño, tecnología y materiales.

La muestra “ALMA MÁTER”, parte de este ciclo, se celebró del 19 de enero al 20 de febrero de 2023, representó una colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad Miguel Hernández de Elche, en asociación con la Facultad de Bellas Artes de Altea y el Centro de Investigación en Artes CÍA.

La diversidad y la vitalidad de estos resultados, frutos de la colaboración interdisciplinaria entre instituciones, señalan con especial interés las sinergias que se han producido entre investigadores y centros de

estudios, tanto nacionales como internacionales. El encuentro multidisciplinario que han propiciado el conjunto de estas actividades, abre las puertas al intercambio de ideas, metodologías y descubrimientos, fomentando una atmósfera de aprendizaje continuo y progresivo que con certeza continuará en los próximos años.

Explorando el Alma de la Materia:

El Grupo de Investigación MATERIA, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, es un referente esencial en la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento artístico en su área de influencia. Su enfoque principal es impulsar la creación de nuevos estudios y estrategias relacionadas con el arte contemporáneo, al mismo tiempo que busca establecer colaboraciones interdisciplinarias mediante exposiciones temáticas.

La producción de esta agrupación se fundamenta en la generación de ideas innovadoras, proyectos creativos y herramientas que abordan los retos actuales en los ámbitos sociocultural, público y privado. Su carácter innovador y propositivo la convierte en un aliado valioso para nuestro programa expositivo, ya que uno de sus objetivos es crear plataformas de investigación y divulgación para facilitar la difusión de los resultados obtenidos. Esta visión está completamente alineada con los principios que guían nuestro ciclo de divulgación de resultados de investigación.

La exposición *ALMA MÁTER*, la primera en nuestra facultad del Grupo MATERIA, constituye una declaración de principios al abordar el concepto de “materia” desde perspectivas diversas dentro del ámbito artístico. El título *ALMA MÁTER* establece un vínculo entre la esfera universitaria, origen del grupo, y el concepto primordial de la materia, explorando sus propiedades tanto físicas como discursivas. Todas las obras presentes en la muestra proporcionan una perspectiva enriquecedora y multidimensional sobre el tema y su relación íntima con la experiencia humana, convirtiéndola en un lenguaje vivo, un poema encarnado que nos sumerge en una exploración profunda de la conexión entre arte y conocimiento.

Hacia una experiencia integral de buena vecindad.

El intercambio entre grupos de investigación artística de distintos contextos académicos nos permite explorar las intersecciones entre el arte y el conocimiento. La experiencia de compartir con otros y otras, nos sugiere que el arte va más allá de la mera producción, estética, técnica y teórica, al integrar la presencia humana, vital para los encuentros significativos entre personas.

Al invitar a nuestros compañeros y compañeras de otras facultades a exponer con nosotros, nos planteamos que estos encuentros en torno al conocimiento artístico generan conexiones profundas entre el individuo y el mundo. La práctica artística se presenta como una forma ideal de aprendizaje compartido al abrazar la complejidad, fusionar la subjetividad y la cultura de quienes participan, y priorizar la emoción y el estar presente sobre la aplicabilidad y la predicción, tan arraigadas en el ámbito académico.

Los intercambios artísticos, al no excluir variables, sino integrar aspectos culturales, vivenciales y reales, demuestran un papel integrador crucial en la formación humana. Su capacidad para desarrollar habilidades cognitivas y emocionales y para potenciar las relaciones entre personas de distintos niveles formativos y contextos culturales es innegable.

El bellissimo proceso de intercambio de ideas que generan las obras de arte da lugar a un conocimiento y movimiento creativo capaz de transmitir experiencias y fomentar competencias inducidas en los espectadores. En este sentido, el arte va más allá de la transmisión unilateral de un mensaje, ya que implica una experiencia integral que involucra al público en la interpretación de la obra y transforma el contexto donde se produce.

Los intercambios entre distintos grupos de trabajo e investigación resaltan la capacidad del encuentro como fuente de aprendizaje multidisciplinario y herramienta fundamental para la formación integral del entorno, y esta es, sencillamente, la razón por la que estamos encantados de recibir a nuestros compañeros y compañeras del grupo Materia, verdaderos “libros humanos”, que con su presencia en nuestra facultad ejemplifican la riqueza que aporta cada encuentro.

GRUPO
DE INVESTIGACIÓN

MATERIA

ALMA MATER GRANADA

JOSÉ LUIS LOZANO JIMÉNEZ

Materia y espíritu

Comisario de la exposición
Profesor del Departamento de Pintura
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada

La materia no es solo sustancia, sino un lenguaje vivo que se expresa a través de texturas, fragancias y matices. Cada rincón del universo es un poema visual, desde las montañas que elevan sus versos hacia el cielo hasta las olas que recitan su poesía con cada golpeo en la playa. La materia, en esta visión poética, es la poesía encarnada, un canto eterno que nos invita a sumergirnos en la maravilla de lo tangible y a descubrir la magia que reside en cada átomo y en cada instante.

Desde una perspectiva más poética, Jane Bennett en su libro *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*, entiende la materia como algo dotado de vida y agencia, una fuerza que pulsa con vitalidad¹. Su enfoque podría describirse como una danza interconectada de elementos, donde la materia no es solo una presencia pasiva, sino una participante activa en el tejido del mundo. Bennett podría evocar imágenes de una sinfonía de energía, donde cada objeto, desde una roca hasta una hoja, contribuye con su propia melodía única a la composición del entorno.

Bennett aborda la materia como una fuerza activa y vibrante que tiene agencia. Ella explora cómo los objetos, desde cosas cotidianas hasta elementos naturales, participan en las redes de relaciones e influyen en la política y la ética. De este modo, la obra de la artista Amparo Alepuz, en la serie *Secret Society Make-Up. Capítulo I*, a través de instalaciones y microrrelatos, nos sumerge en un mundo de espionaje y reflexión sobre las herramientas de manipulación en la búsqueda

1- Bennett, J. (2022). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*, (1ª ed.) Buenos Aires: Editorial Caja Negra. p. 11.

del poder. En su experimentación visual, descompone y reconstruye archivos analógicos, fusionando materia, memoria y narrativa en un cautivador capítulo inaugural. La obra de Imma Mengual, de la serie *Pieles*, nos insta a reconsiderar las manchas en el papel térmico como elementos no estigmatizantes sino inclusivos. A través de pigmentos y cera, transforma imperfecciones en símbolos de belleza y aceptación. Imma invita a reconsiderar la jerarquía tradicional que coloca a lo humano en el centro, proponiendo una visión más inclusiva que reconozca la vitalidad y la capacidad de acción en la materia misma. Su enfoque busca trascender las dicotomías convencionales entre lo animado y lo inanimado. En este enfoque poético, del que hacíamos alusión, la materia se convierte en un poema en sí misma, con historias entrelazadas y resonancias que trascienden la percepción convencional de lo inanimado.

La materia es aquí considerada desde una perspectiva que desafía las concepciones tradicionales que la ven como pasiva, inerte o simplemente como un recurso para la acción humana. Desde una visión más cosmogónica, los objetos y elementos del mundo, tanto naturales como creados por el humano, poseen una especie de agencia o vitalidad, todo ello en conexión con la creación del mundo. La materia, también participa en las redes de relaciones e influye en las dinámicas políticas, éticas y sociales. Al reconocer la agencia de la materia, podemos obtener una comprensión más completa de las interconexiones entre los humanos y el entorno que los rodea así, la obra del artista De Albacete, *Tímido, Gruñón y Mudito* es una exquisita representación tridimensional que captura la expresión del placer de la carne. A través del moldeado y vaciado, De Albacete da vida a la materia corpórea, desafiando la mirada convencional hacia lo tangible y apetecible.

La materia trasciende la dicotomía convencional entre lo animado y lo inanimado, alentando a reconsiderar cómo entendemos y nos relacionamos con el mundo material.

Debemos de adoptar una mirada más simbiótica, donde la materia no es simplemente un fondo estático, sino un actor vibrante que contribuye de manera significativa a la complejidad de la existencia. La materia se revela como una sinfonía de energía y vitalidad. Cada objeto, ya sea una roca tallada por la erosión del tiempo o una hoja

que danza con la brisa, se convierte en un verso en el poema cósmico de la existencia. La materia, lejos de ser pasiva, se despierta con una poesía propia, entrelazando historias silenciosas en el tejido del mundo. Así, el proyecto ecofeminista de la artista Pilar Viviente fusiona fotografía y pintura en una exploración de los cuatro elementos. Las imágenes, acompañadas de composiciones de piano, capturan la esencia de la conexión entre la naturaleza y la mujer.

En su obra la artista imagina montañas que murmuran antiguas leyendas mientras desafían al viento, o ríos que componen melodías líquidas que se entrelazan con el susurro de las hojas. En este enfoque poético, cada átomo y molécula se convierte en un poeta que contribuye a la epopeya de la creación.

La materia no es solo la escenografía de la vida, sino una compañera de baile en el festín de la existencia, donde cada partícula tiene su papel coreográfico en esta danza eterna de ser y devenir. De este modo danzante, Elia Torrecilla en su obra *Dentro y Fuera*, nos invita a un paseo entre dos límites definitorios: la materia y la luz. Su fotografía sobre aluminio revela la capacidad de la luz para crear espacios, sirviendo como transición entre la oscuridad y la luz, el dentro y fuera.

Para Bachelard, la materia es un testigo silencioso de las experiencias humanas, una sustancia que lleva impregnada la historia de cada tacto y pensamiento. Para él, cada rincón de la materia es un poema, una revelación de la intimidad entre el ser humano y su entorno, una relación entre materia y pensamiento que nos lleva hasta el inconsciente humano².

Por ello, la obra *Agujero Negro #Materia Oscura*, de la artista Lourdes Santamaría, la locura se convierte en un agujero negro donde la mente se sumerge, y ella lo explora con una camisa de fuerza monumental. Las imágenes impresas son testigos de una performance que desafía la normalidad impuesta, siendo la materia oscura de la psique humana el hilo conductor.

En su prosa poética, Bachelard podría describir una simple piedra no solo como un conglomerado de minerales, sino como un poema

2- Bachelard, G. (2000). La poética del espacio, (Cuarta reimpresión y primera edición bajo la norma Acervo). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Argentina. p. 8.

geológico que narra las eras. La madera, en sus palabras, no sería solo un material constructivo, sino un testigo de la paciencia del tiempo que la esculpe. Así en la serie *El Olvido está Lleno de Memoria* de la artista María José Zanón, a través de fotografías con una mirada exquisita hacia los materiales, revela la historia de objetos cotidianos que un día fueron útiles. Estos restos, cargados de recuerdos, nos instan a reconsiderar la fugacidad de la utilidad y la belleza oculta en la obsolescencia programada. En este enfoque de Zanón, la materia se convierte en una biblioteca viva de experiencias, un lenguaje que susurra sus secretos a aquellos que se toman el tiempo para escuchar. En su poema *Oda a las cosas*, Neruda personifica la materia, atribuyéndole una vida y presencia propias.

Amo
todas
las cosas,
no porque sean
ardientes
o fragantes,
sino porque
no sé,
porque
este océano es el tuyo,
es el mío:
los botones,
las ruedas,
los pequeños
tesoros
olvidados,
los abanicos en
cuyos plumajes
desvaneció el amor
sus azahares,
las copas, los cuchillos,
las tijeras,
todo tiene
en el mango, en el contorno,
la huella
de unos dedos,
de una remota mano
perdida
en lo más olvidado del olvido³.

3- Neruda, Pablo (2013). Oda a las cosas. Neruda. Universidad de Chile. Recuperado de: <https://www.neruda.uchile.cl/obra/obranavyregresos1.html> [26 de octubre de 2023].

Observamos aquí que cada objeto cotidiano, desde una silla hasta una cuchara, tiene una esencia poética que merece ser celebrada. La materia se convierte aquí en un canto, en un testimonio de la vida diaria. Sus versos podrían pintar cuadros de la materialidad como si fueran pinceladas en un lienzo, destacando la belleza oculta en lo común. La materia, a través de Neruda, se transforma en un poema tangible, donde cada elemento refleja la intensidad y la profundidad de la existencia cotidiana.

Podemos observar en la exposición *Alma Máter* que cada artista que compone el grupo de investigación Materia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, convierte la materia en un vínculo sagrado entre el individuo y el mundo, investigando sobre las múltiples posibilidades de expresión que ofrecen los materiales, cada artista, está sumergido en una búsqueda constante de nuevos procesos de producción artística y de la relación poética que se establece con la naturaleza de estos.

Podríamos decir, desde la perspectiva de Mary Oliver, en sus poemas como *Mysteries*, *Yes* o *Wild Geese*⁴, que cada roca, cada hoja, es una puerta de entrada a la maravilla y al misterio del mundo. La materia se convierte en un poema en sí misma, donde los elementos naturales son versos que invitan a la contemplación y a la conexión espiritual. A través de su poesía, la materia se revela como una presencia sagrada, una invitación a explorar la belleza y la profundidad de la existencia en cada detalle del mundo que nos rodea. Y es eso, *Alma Máter*, materia y espíritu.

4- Poemas de Mary Oliver <https://monikamelio.files.wordpress.com/2013/01/mary-oliver.pdf>

ALMA MÁTER

Amparo Alepuz Rostoll

Juan Fco. Martínez Gómez de Alb

Imma Mengual Pérez

Lourdes Santamaría Blasco

Elia Torrecilla Patiño

Pilar Viviente Solé

Mª José Zanón Cuenca

MATERIA

AMPARO ALEPUZ ROSTOLL

SECRET SOCIETY MAKE-UP se compone de 7 micro-relatos de ficción sobre espionaje inspirados en personajes reales/de ficción con los que se ponen en evidencia las herramientas de manipulación que utilizan los órdenes para conseguir poder. Un *work in progress* en el que se aborda, transversalmente, el concepto de la materia y la memoria en la cultura visual contemporánea.

SECRET SOCIETY MAKE-UP. Capítulo I presenta una instalación que se inserta en la narrativa rompiendo la linealidad ficcional: cajones en los que se hilvanan objetos y collage, pinturas y un vídeo experimental que recoge imágenes de archivo y películas de Super 8 que se han ido intermediando y recuperando para componer los microrrelatos.

SECRET SOCIETY MAKE UP. Capítulo I. 2022.

Instalación: compuesta por:

3 cajones. 40 x 60 cm. c. u.

24 pinturas, técnica mixta sobre lienzo. 20 x 20 cm., c.u.

Video.

SPIES

JUAN FCO. MARTÍNEZ GÓMEZ DE ALBACETE

Propuesta en perspectiva a dos puntos de fuga, dos caras con la misma importancia que se complementan y conciertan lo corpóreo, binomio positivo/negativo del objeto-cuerpo. Planteamientos que giran en torno a descubrir la relación interior-exterior, dentro-fuera, ocupado-desocupado o materia-vacío, y que articulan un nuevo vocabulario inverso en el que las formas esenciales se corporeizan o se vacían de su contenido. Receptáculos, como resultado, en donde cohabita lo positivo y negativo del cuerpo convertido en lenguaje plástico, en donde solo es posible que el espacio ausente se revele materia y su propio vacío se declare tangible.

Conjunto *Análogos (tímido, gruñón y mudito)*, 2022.

Yeso, pigmento y metal.

Modelado, moldeado/vaciado y patinado.

Medidas variables.

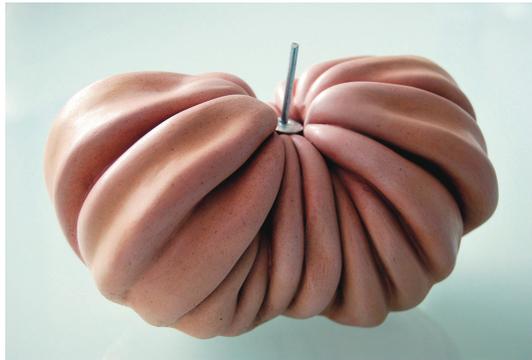
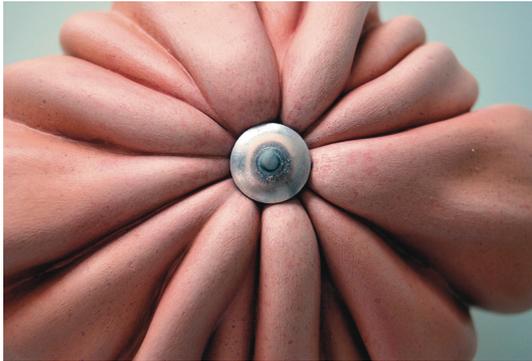
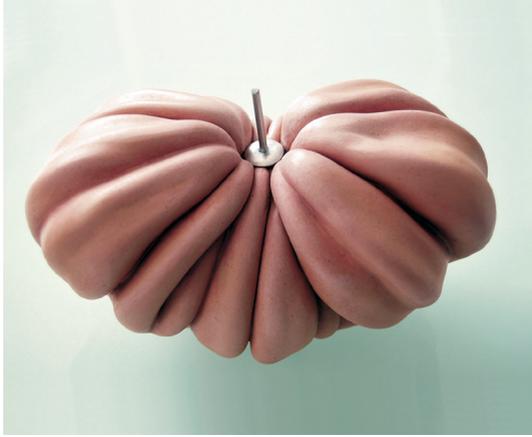
Conjunto *Pliegues y Vacíos (Bicho palo, Pez koi, Manta, Flor de cera)*, 2022.

Papel, tinta pigmentada y lápiz de color.

Técnica Mixta.

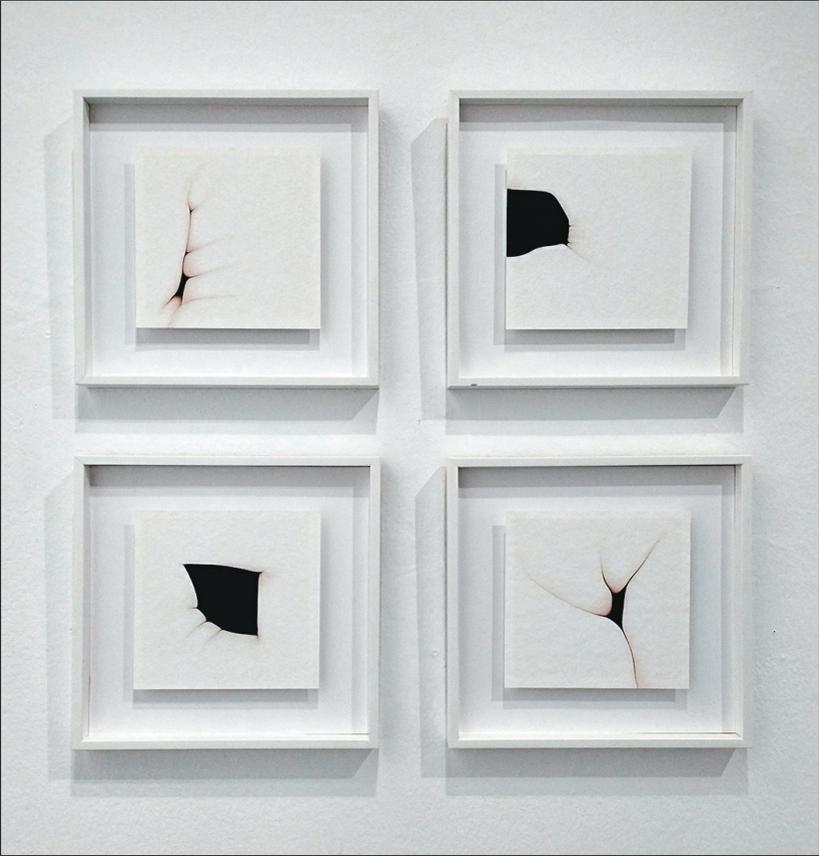
20 x 20 cm.

IMMA MENGUAL

Se presenta aquí una obra expresada a través de los procesos que la originan como analogía de la construcción de la piel del yo-género.

En alusión al arquitecto austriaco Hundertwasser, la artista desplaza sinestésicamente el ser y el sentir de la identidad de género, a tiras de papel químico cuya mera existencia le deja marcas, registrando efímeramente, a modo de pieles: piel, casa, identidad.

Esas marcas, heridas, rastro al fin, conforman la obra que aquí se presenta. El rastro que la memoria y sus personajes dejan en su piel. Pero para llegar a él, pasamos por un proceso de construcción que es el que constituye esta exposición.

La piel como testigo, vestigio de unos hechos, de un recorrido. El hecho y sus personajes quedan como fuente y origen al que se alude por reminiscencia, pero ya está oculto.

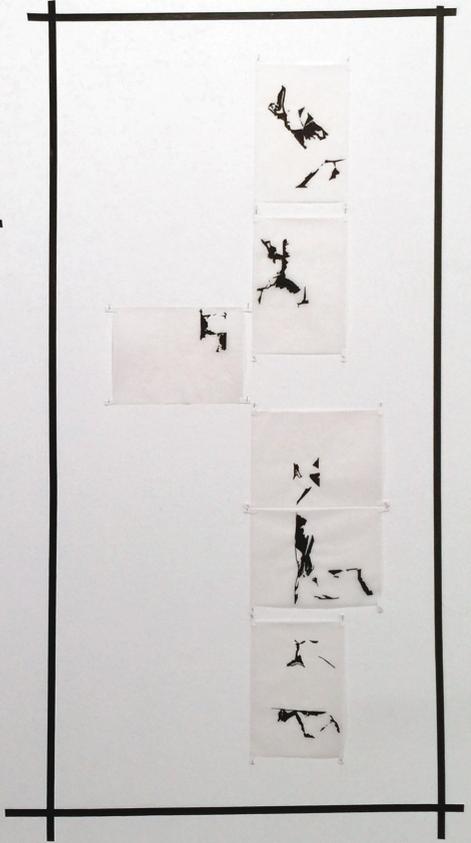
La obra supone la huella de un proceso de investigación y una forma de llegar a cierta comprensión del mundo. Ahora es el espacio de la exposición el que construye la memoria arquitectónica como el lugar desde el que como espectadores experimentamos.

Dermatosis # 1
(*Serie Pieles*), 2022.
Papel térmico manipulado.
8 x 8 x 40 cm.

Dermatotermias #1 a #7
(*Serie Pieles*), 2022
Grafito y tinta sobre papel Guarro 250 gr.
50 x 70 cm.

Dermatoesqueletos #1 a #7
(*Serie Pieles*), 2022.
Tinta sobre papel vegetal.
Medidas variables.

Estudio para Dermatoesqueletos #1 a #7
(*Serie Pieles*), 2022
Grafito sobre papel vegetal.
Medidas variables.

LOURDES SANTAMARÍA BLASCO

MELANCOLÍA OSCURA / HOSPITAL DE LA SALPÊTRIÈRE INSTALACIÓN_2023

Melancolía Oscura / Hospital de la Salpêtrière es una instalación compuesta de un tríptico formado por 5 fotografías de dos personas atrapadas en una camisa de fuerza de tamaño real con los brazos extremadamente largos. Las imágenes impresas son el registro fotográfico de una performance realizada por un hombre y una mujer intentando librarse de esa camisa de fuerza pegada como una segunda piel, que simboliza la normalidad imperativa a la que hay que adaptarse.

Esta serie pertenece a una línea de investigación artística centrada en descifrar la deconstrucción de cuerpos e identidades no normativas con el statu quo. La obra se inspira en varios estudios teóricos e iconográficos sobre la histeria del siglo XIX y XX en todo tipo de instituciones que han mantenido a hombres y a mujeres en reclusión.

Las *Iconografías de la Salpêtrière*, el hospital parisino donde el neurólogo Charcot analizaba a las histéricas, y donde Freud inició sus teorías psicoanalíticas, son uno de los referentes de esta obra, ya que recopila fotografías y dibujos realizados por el médico y escultor Paul Richer de la represión de los deseos femeninos, considerados como desvaríos histéricos impúdicos.

La locura es el agujero negro donde la mente se abisma, la materia oscura de la psique humana. En este abismo donde la medicina, la filosofía, el arte, la literatura y el cine se asoman, vemos reflejada una mirada perturbadora, una manifestación del lado oscuro y desconocido del ser humano. Desde Platón a Michel Foucault, pasando por Erasmo de Rotterdam o H.P. Lovecraft, los misterios de la psique han intrigado y fascinado tanto a la ciencia como al arte, recreando imágenes de una melancolía oscura, o de este defecto neuroquímico para los neurólogos y alienistas de principios de siglo.

Las fotografías nos revelan el sufrimiento de las personas recluidas, olvidadas y abandonadas a sus demonios, como una metáfora de los corsés castradores que la sociedad y la cultura imponen, y que los hace sentir extraños dentro de su propio cuerpo, mentes y deseos.

Hospital de la Salpêtrière, 2021
Camisa de fuerza de lona.
90 x 300 cm.

Dark Hole, 2022
Fotografía digital sobre lona.
100 x 150 cm. (140 x 500 cm.)

Melancolía oscura# Freud et Charcot, 2022
Modelo: Mad Vicius.
Dos fotografías digitales sobre lona.
100 x 66,67 cm. c/u. (140 x 500 cm.)

Demencia precoz nocturna #Blanche et Louise, 2022
Dos fotografías digitales sobre lona.
100 x 66,67 cm. c/u. (140 x 500 cm.)

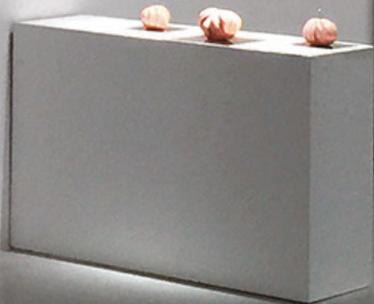
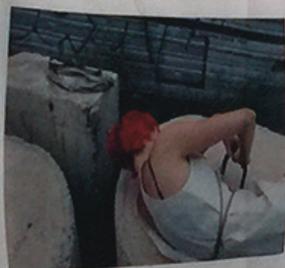

ELIA TORRECILLA PATIÑO

Espacios Entre forma parte del proyecto "La Ciudad Intermedia". Es el resultado de un proceso que todavía continúa como un *work in progress* o un "*walk in progress*" situado entre un espacio y un tiempo "entre" o "(inter)medio". En estas piezas se presentan un conjunto de espacios explorados en los que a través de un caminar propio del *flâneur*, sin rumbo, se produce una inmersión en las grietas urbanas; esos huecos o intersticios donde brota la sorpresa y el acontecimiento. Se trata de espacios limítrofes, como son las oquedades, las grietas, o esa fina línea que separa la luz y la sombra, lo rural y lo urbano, que se convierten en espacios de posibilidad, de proyección. Huecos abiertos a la sorpresa que esconden esos pequeños destellos que hacen brillar la poética de lo cotidiano.

Espacios entre (La Ciudad Intermedia), 2021.

Fotografía impresa sobre aluminio, vídeo y botas intervenidas.

Medidas variables.

Espacios entre II (La Ciudad Intermedia), 2022.

Fotografía digital.

180 x 130 cm.

PILAR VIVIENTE SOLÉ

La Serie *Rodetes* está inspirada en la forma y el simbolismo de este particular diseño (el rodete), que trae la liberación a través de la repetición, ya sea visual o musical (piano). Se refiere a la conciencia cósmica y los temas arqueológicos, patrones míticos y universales bajo la superficie, y está relacionada con la investigación artística sobre la luz y el color. El proyecto ecofeminista RODETE cuenta con numerosas publicaciones y textos críticos. Destacar el siguiente ensayo:

Viviente, Pilar. "Proyecto Rodete. Una investigación artística multidisciplinar". The 3rd Global Conference of University Researchers on Issues of the Hispanic World (GCUR): Building Bridges among Researchers, Artists, Policymakers and Scientist on Hispanic Issues, eds. Sarmiento-Archer, Inés Mónica & Leonor Taiano Campoverde. Hofstra Hispanic Review. Vol. 5. N. 11, Otoño/Fall 2021. New York. P. 203-213. https://issuu.com/hofstrahispanicreview/docs/hofstra_hispanic_review_2021

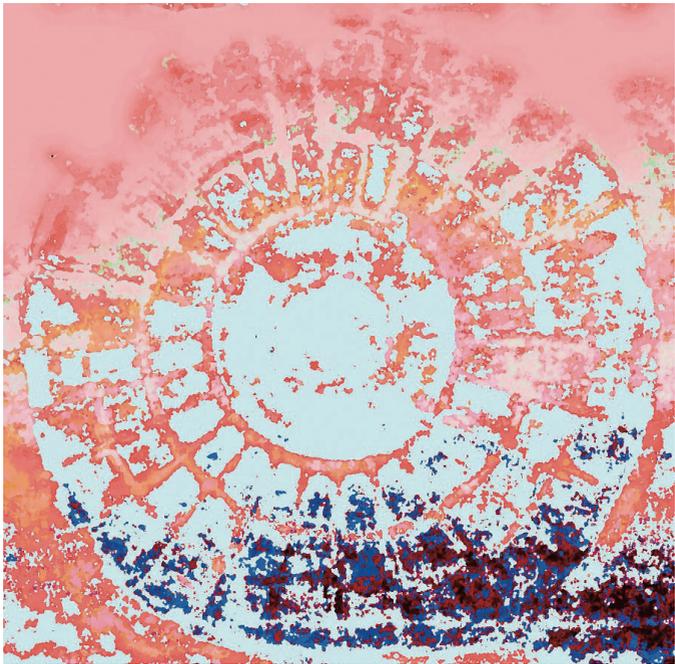
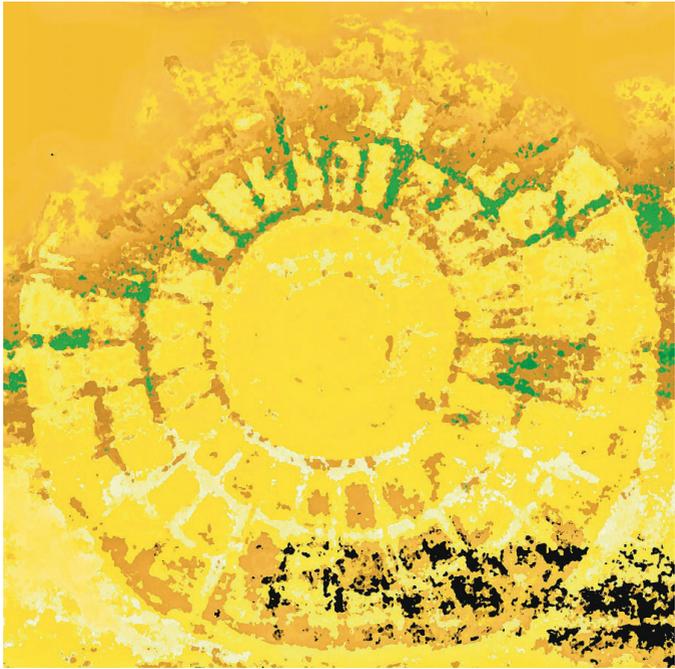
Los siete caminos, 2022/23.

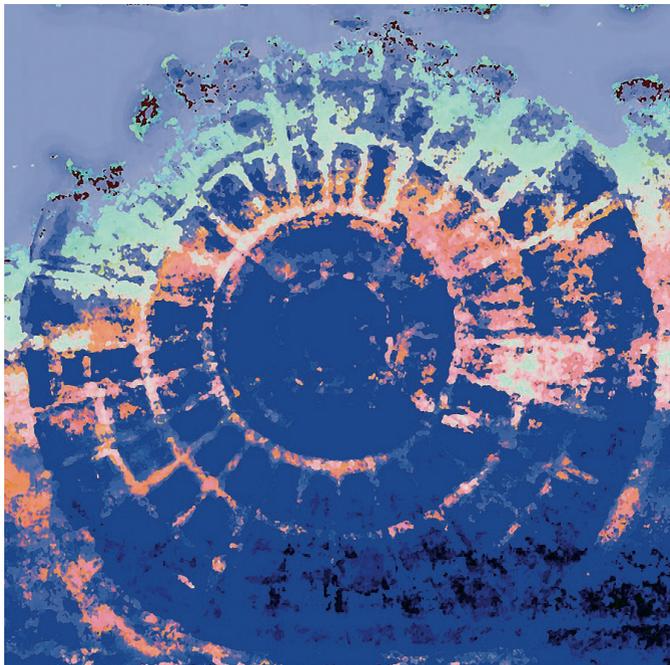
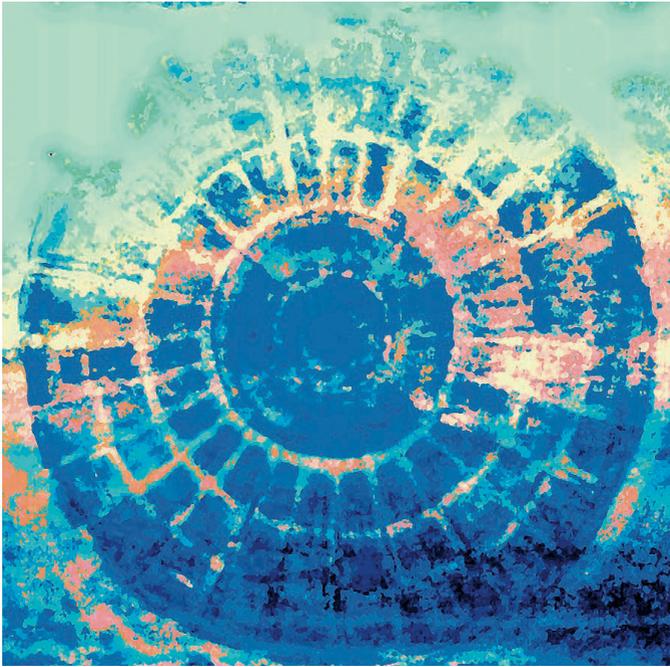
Impresión digital s/papel de acuarela 280 gr y plástico.

Vídeo (música para piano y obra).

315 x 250 cm. (5 piezas de 35 x 250 cm).

MARÍA JOSÉ ZANÓN CUENCA

Este proyecto artístico tiene como punto de partida la investigación sobre movimientos nómadas y cómo estos son los promotores de la generación de huellas y vestigios. Así, en nuestro trabajo actual indagamos en el significado de la ruina, lo abandonado como elemento estético e iconográfico, vinculando el uso del papel, con las experiencias de niñez, una forma de soñar, de compartir momentos, alegrías, tristezas y esperanzas, colectivización de los destinos individuales. Es pues, una forma de recuperar-reconstruir el sentido del tiempo y, más allá de éste, la conciencia de nuestra historia, nuestra memoria, y por ende, nuestra vida. Focalizamos nuestro trabajo a través de objetos e imágenes de formas sencillas, los barcos de papel, que nos hacen reflexionar, nos transportan a un espacio-tiempo sugestivo, en el que aquellos los juegos de nuestra niñez son tomados como momentos de la infancia maravillosos e irrepetibles, como metáfora de los buenos recuerdos.

Objeto-narración I, 2022.

Fotografía digital.

35 x 50 cm.

Objeto-narración II, 2022.

Fotografía digital.

35 x 50 cm.

Objeto-narración III, 2022.

Fotografía digital.

35 x 50 cm.

Objeto-narración IV, 2022.

Fotografía digital.

35 x 50 cm.

Objeto-narración V, 2022.

Fotografía digital

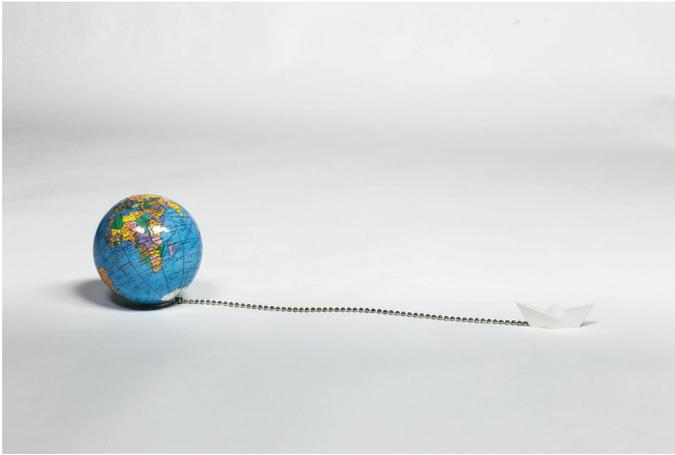
35 x 50 cm.

Objeto-narración VI, 2022.

Fotografía intervenida.

40 x 40 cm.

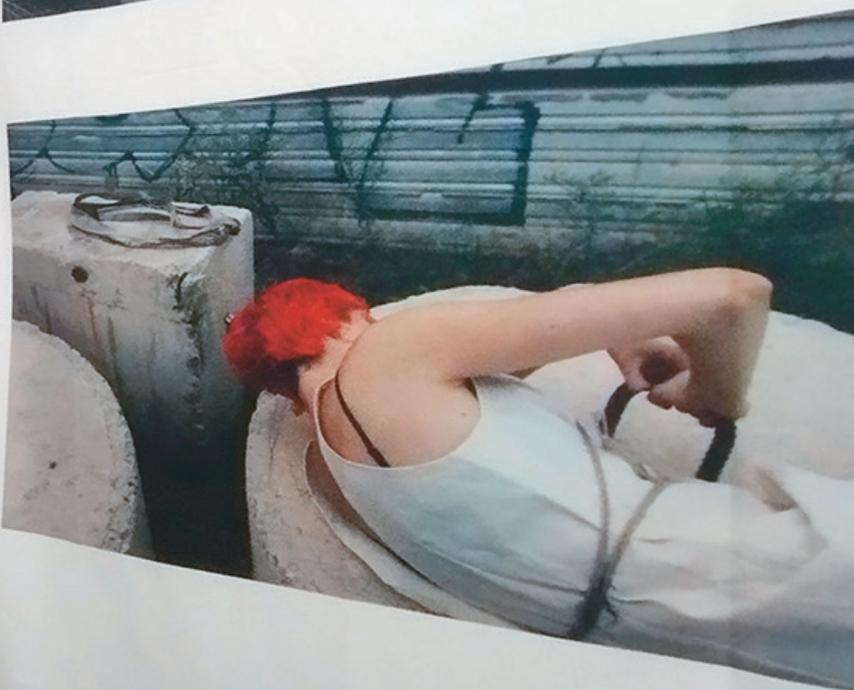

GRUPO
DE INVESTIGACIÓN

Proyecto I+D+i (GE 2023):
"Proyectos artísticos a través de la MATERIA" (CIGE/2022/121)

GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Educació,
Universitats i Empleo

DEPARTAMENTO
DE ARTE

CÍA
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN ARTES

MATERIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN