

EN EL ARTE "AMALIA AVIA"
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

MUJERES

— VIII MUESTRA Y PREMIOS —

MA

EXPOSICIÓN

Artistas

Coco Escribano
Alicia Rubio
Ana Marchante
María Dolores García González
Elvira Poxon
Prado Rivero
Toñi Badillo Martínez
Ester Gandía
Marian Calvorrey
Marina Martín
María de las Nieves Arenas Cuadra
Aroha Morales Muñoz
Mila Vicente
Miriam Gascón Navarro
Carolina Ceca
Tzuhan Hung

Jurado de la Muestra

Pilar Callado García
Juana López García-Cano
María Perlines Benito
Ruth Sanjuán Villa
Eva Guzmán Rodríguez
Elisa Merchán Álvarez
Leyla Dunia
Santiago Torralba Pérez

**Diseño gráfico,
producción, transporte y
montaje:**
artetinta.es

Organiza
Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha

Coordinación
Artetinta

PUBLICACIÓN

Textos

Pilar Callado García
Leyla Dunia

Fotografías
Sus autoras

Diseño Gráfico
Artetinta.es

Edita
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Imprime
Artes Gráficas Trisorgar

D.L.: CU 80-2022

Agradecimientos
Viceconsejería de Cultura
Facultad de Bellas Artes de la UCLM

MA

MUJERES

EN EL ARTE "AMALIA AVIA"
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Pilar Callado García

Directora del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Prólogo

María Moreno, figura esencial del realismo. Margarita Manso, una de las máximas exponentes de la pintura y de la literatura de su generación. Margarita Gil, niña prodigio admirada en su época por su gran inteligencia, o la mismísima Amalia Avia son mujeres artistas y creadoras cuyas obras y figura han estado frecuentemente a la sombra de las de sus compañeros varones, cuando no, su talento y su legado han sido desdibujados de la historia.

Con el objetivo de que estas injusticias sociales e históricas no se vuelvan a producir, relegando a las mujeres a un papel secundario e incluso invisible en el desarrollo cultural de nuestra sociedad, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha existe un férreo compromiso por visibilizar el talento femenino en todos los ámbitos como una vía más para avanzar en igualdad. Es por ello que, a lo largo de los últimos años, venimos impulsando el trabajo de las mujeres artistas de la región.

La Muestra Mujeres en el Arte 'Amalia Avia', promovida por la consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se ha consolidado como una muestra referente en nuestra comunidad autónoma. Una iniciativa, cuyos objetivos prioritarios consisten en apoyar la participación de las mujeres en la esfera cultural y artística de Castilla-La Mancha, así como generar los espacios adecuados para que expongan sus obras.

Elvira Sánchez, Miriam Gascón, Consolación Escribano, Alicia Rubio, Ana Marchante, María del Prado Rivero, María Dolores García, Milagros Vicente, Ester Gandía, Carolina Ceca, Antonia Badillo, Aroa Morales, Marina Martín, María de las Nieves Arenas, Tzuhan Hung y María Amparo Calvo son las artistas seleccionadas para conformar la octava edición de la Muestra Mujeres en el Arte.

Mujeres con nombre propio y con una gran sensibilidad y capacidad de crítica social que a través de sus obras abordan y nos hacen reflexionar sobre algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual como el cambio climático, el racismo, la guerra y sus consecuencias, la violencia machista o la pandemia de la COVID. Trabajos que son expresión del mundo contemporáneo que habitamos y que nos devuelven el reflejo de la sociedad que estamos construyendo, así como de los retos que debemos enfrentar.

Por todo ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos firmemente que todas estas historias en forma de arte deben ser contadas y no cejaremos en el empeño de apoyar a artistas consolidadas y emergentes del panorama regional puesto que, en el mundo del arte, las mujeres siguen sufriendo desigualdad y discriminación por el simple hecho de serlo.

Nuestro propósito es cambiar la realidad que aboca a las artistas a una mayor precariedad laboral, a muchos más obstáculos a la hora de exhibir y promocionar sus trabajos y a mayores dificultades para conciliar la vida personal, familiar y profesional.

En esa voluntad de cambio, de transformación para el logro de la igualdad real, material y efectiva entre mujeres y hombres, me gustaría también agradecer el inestimable trabajo de todas y cada una de las personas que componen el jurado de la Muestra Mujeres en el Arte, así como de quienes trabajan con mimo para hacer que, año tras año, sea un éxito en nuestra región.

Tengo la certeza de que este año 2022, la Muestra Mujeres en el Arte 'Amalia Avia' volverá a remover conciencias, a dejarnos sin palabras y a hacernos reflexionar. En ella dialogan obras tanto de pintura, dibujo y escultura, como de otras categorías como, por ejemplo, la videoinstalación, realizadas íntegramente por mujeres artistas de Castilla-La Mancha, a las que desde el Gobierno regional seguiremos apoyando para que se consoliden como referentes en el panorama artístico contemporáneo.

Imprescindible.

Leyla Dunia

Comisaria de la VIII Muestra Mujeres en el Arte "Amalia Avia" del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Cuerpos reinterpretados, identidad y danza.

"Todas nosotras, todas las que venimos de un mundo de mujeres en la sombra, estamos cambiando la dirección de las cosas, por fin, somos nosotras las que miramos, las que marcamos un comienzo".

Assia Djebar

La escritora y artista libanesa Etel Adnan escribe poéticamente en su libro "Mujeres y Ciudades" que el lugar que ocupan las mujeres en la estructura social de una cultura puede conocerse por la forma en cómo caminan y se desplazan sus cuerpos en el espacio público de la ciudad. Me pregunto qué hubiera pensado Adnan si hubiera visitado hoy Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete o Guadalajara y hubiera visto el caminar fuerte y decidido de las mujeres Castellano-Manchegas.

Me pregunto cómo se perciben a sí mismas las mujeres artistas de estas ciudades y al mundo alrededor de ellas ¿Notan una diferencia entre sus carreras y la de sus compañeros varones? ¿Tienen suficientes modelos femeninos en la historia del arte para aspirar a ser grandes artistas? ¿Temen que sus carreras puedan verse truncadas por la maternidad o por sufrir acoso por parte de aquellos que se encuentran en posiciones superiores a ellas?

Para Adnan, la igualdad de género es una batalla que se libra en múltiples frentes al mismo tiempo, es un proceso no exento de caos que plantea una discusión no lineal, múltiple y plural. En sus escritos, Adnan defiende la libertad del espíritu femenino, como una meta a alcanzar por medio de lo que ella denomina: un

nivel de madurez social sujeto a la dignidad. Las mujeres castellano-manchegas son fuertes y decididas, pero a la vez, forman parte de un entramado complejo que sujeta la libertad del espíritu femenino a estructuras públicas y privadas, sociales y familiares, individuales y colectivas. En este tejido de posibilidades, las instituciones consolidadas tienen la posibilidad de impulsar iniciativas que promuevan la igualdad de género en el campo de las artes y la visibilidad de las mujeres artistas y sus capacidades, cuestiones que continúan siendo hoy en día sumamente necesarias.

Por octavo año consecutivo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ofrece una oportunidad de visibilización y apoyo a las creadoras mujeres de la región atendiendo a una necesidad reconocida en el panorama artístico local. Los Premios y Muestra Mujeres en el Arte Amalia Avia continúa la labor de abrir un espacio de difusión creativa que permite la exposición de una variedad de propuestas artísticas en sus tres diferentes categorías: Dibujo y pintura, Escultura y Otras Categorías, que incluye este año: vídeo, arte textil, fotografía y collage. El proceso de selección de las obras, y los premios consecuentes que se otorgan, se realizan por medio de un jurado multidisciplinar que reconoce la identidad Castellano-Manchega e impulsa la trayectoria de artistas emergentes y de mediana trayectoria.

En esta VIII edición se reúnen un total de 17 obras y 16 artistas bajo el título “Cuerpos reinterpretados, identidad y danza”. La exposición presenta un conjunto de trabajos que recorren diferentes lenguajes simbólicos y técnicos para reflexionar sobre el lugar de las mujeres en la sociedad actual. Aunque las obras presentes en la muestra plantean cada una sus particularidades específicas, aparecen tres ejes fundamentales entre las reflexiones de este grupo de creadoras: en primer lugar, la reinterpretación del cuerpo desde el arte contemporáneo, en segundo lugar, las identidades críticas hacia la visibilidad de las mujeres en la vida cívica y política; y por último, las configuraciones poéticas en el campo de la danza y su registro audiovisual.

Obras como “Venus” de Consolación Escribano, “Metamorfosis de una Venus” de Ana Merchante, ganadoras de las categorías de Pintura y Escultura respectivamente, y “Dentro y Fuera: Homenaje a Tamara de Lempicka” de María Dolores García González; retoman la representación del cuerpo de la mujer en la tradición artística desde un alejamiento de la idea pasiva de la musa. Estas piezas proponen una faceta dinámica de la mujer, en una reinterpretación donde lo principal es su fuerza creadora y su ímpetu. Por otro lado, desde las temáticas de

los conflictos raciales del sur de los Estados Unidos de América, la modernidad líquida y el procesamiento de emociones complejas; “Fuente Sureña” de Elvira Sánchez Poxon, “Errantes” de María del Prado Rivero y “Desamor” de Alicia Rubio García; nos invitan desde diferentes puntos del mismo prisma a repensar el cuerpo como mediador y contenedor de las experiencias vividas en la realidad material.

Seguidamente, un conjunto de obras que reflexionan sobre el cuestionamiento de la identidad femenina desde su conformación en la infancia hasta su desarrollo y configuración dentro de la sociedad actual; interpelan la constitución de los estereotipos y los cánones, señalando cómo éstos van moldeando de manera inadvertida la realidad cotidiana de las mujeres y lo que se espera de ellas en sus vínculos sociales. En este ámbito se inscriben trabajos como “Marcadas” de Antonia Badillo, “Ceras blandas” de Miriam Gascón Navarro, “Crónica del 19” de Ester Gandía Martínez, “Ellas II” de Marian Amparo Calvo del Rey y “Todas las niñas tienen en el vestido” de Marina Martín Torres. Obras como “La Cámara” de Aroha Morales Muñoz y “Palabras Traslúcidas” de María de las Nieves Arenas; apuntan a un enfoque de la identidad más relacionado con los vínculos familiares en torno a los espacios domésticos y a los rituales de duelo y el comportamiento de la memoria. La obra ganadora de “Otras Categorías” en esta edición, “Poética de la espina” de María Milagros Vicente Sáiz, donde colaboran 39 personas anónimas, enfoca su investigación hacia el cuestionamiento ontológico de la propia existencia humana, no solo desde la identidad femenina sino como parte de una colectividad que comparte situaciones nuevas y desconcertantes, como la crisis sanitaria iniciada a principios del 2020.

Por último, hay dos piezas que proponen una reflexión sobre las poéticas de la danza contemporánea. Estas obras bien podrían estar incluidas en los discursos anteriores, pero hemos querido fomentar un intercambio relacional de dicotomía entre ambas. Por un lado, la fusión hispano-japonesa en la obra “Intangible” de Carolina Ceca Gómez, donde se retoma la danza nipona contemporánea *Butoh*, en un trabajo que une de manera simbiótica danza y videoarte. Y por otro, el desbordamiento de la propia disciplina, en la propuesta “Danza Visual” de Tzuhan Hung, donde se intercambia la totalidad del cuerpo en movimiento por una coreografía improvisada y dinámica de los gestos de las manos. Una mirada poco convencional que cuestiona los límites mismos de este campo y su definición.

Este grupo de dieciséis artistas y diecisiete obras plantea una reflexión acuciosa sobre la percepción que cada mujer tiene de sí misma en relación con el mundo circundante. En esta comunicación visual, que sucede entre las artistas y la audiencia, se invita a repensar las concepciones que existen en torno al cuerpo, la identidad de género, las experiencias infantiles que marcan nuestra vida adulta, la violencia, las redes que nos unen de manera invisible y los límites de la danza contemporánea. En concreto, a reflexionar, como diría Etel Adnan, sobre la libertad interior de la mujer y su espíritu creador.

Bibliografía:

Djebbar, Assia. *Out of the Shadows*. Ghent: Courtisane Festival, 2020.

Adnan, Etel. *Des villes et des femmes. Lettres à Fawwaz*. Beirut: Tamyras Editions, 2014.

*Traducciones de los fragmentos utilizados en el texto: Leyla Dunia.

Artistas

Coco Escribano

Alicia Rubio

Ana Marchante

María Dolores García González

Elvira Poxon

Prado Rivero

Toñi Badillo Martínez

Ester Gandía

Marian Calvorrey

Marina Martín

María de las Nieves Arenas Cuadra

Aroha Morales Muñoz

Mila Vicente

Miriam Gascón Navarro

Carolina Ceca

Tzuhan Hung

CUERPO

Coco Escribano**Venus**

Acrílico sobre tela.
160 x 100 cm.

Premio Pintura

Venus y Marte son dos obras individuales que se completan una a la otra como dupla antagónica. En estos lienzos de gran formato aparecen las figuras mitológicas de "Venus" y "Marte" reinterpretadas desde una perspectiva actual. La figura femenina aparece reclinada sobre un fondo azul con una vestimenta contemporánea. Venus sostiene amorosamente una liebre mientras viste una camiseta que reza "Esperanza = amor". La diosa griega aparece casi como una adolescente de nuestros días, en un intento por representar cómo la esperanza de una mayor conciencia y amor por la naturaleza puede servir como un camino a seguir para las nuevas generaciones.

LOVE
HOPE

Coco Escribano

Marte

Acrílico sobre tela.
160 x 100 cm.

Por otro lado, Marte aparece sobre un fondo rojo intenso que contrasta con el azul del cuadro anterior. El lienzo muestra a un personaje que observa su mano llena de anillos de oro y piedras preciosas, representando la codicia y la ambición como otra faceta de la condición humana. Las obras funcionan de manera alegórica, para hablar de esa dualidad humana en la cual están contenidas al unísono la capacidad de amar y de odiar, de crear y de destruir, de albergar lo excepcional, y a la vez, lo terrible.

Alicia Rubio

Desamor - Mujer

Vaciado. Materiales exaduro y metal.
23 x 14 x 32 cm.

La escultura "Desamor-Mujer" muestra un busto femenino dividido en dos partes que da señas de la interrupción de un estado de unión anterior. La artista busca expresar, con estas dos mitades blancas y derruidas, sentimientos personales de ruptura y separación dolorosa. Se trata de un estado emocional aflictivo abordado abiertamente durante la historia de la humanidad en múltiples técnicas artísticas y formatos. Esta obra busca traducir esa emoción en una forma reconocible que pueda resonar con la audiencia y ofrecer un símbolo de contemplación trágica y eventual superación. En palabras de Rubio García, esta pieza da cuenta de manera visual de lo que sucede "cuando el amor se acaba y la vida se parte en dos, lo iniciado se interrumpe, lo compartido se reparte y lo creado se descompone".

Ana Marchante***Metamorfosis de Venus***

Mármol negro de Calatorao.
20,3 x 20,3 x 47 cm

Premio Escultura

"Metamorfosis de una venus" es una pieza de bulto redondo tallada en pequeño formato en piedra negra de Calatorao y madera de pino. La forma recuerda inmediatamente a las venus del paleolítico superior, donde la voluptuosidad en la representación del cuerpo era la característica estética principal de la figura. La obra retoma las venus antiguas desde una perspectiva contemporánea, resaltando sus capacidades creadoras y la importancia de su representación en la sociedad. Marchante hace confluir en este trabajo dos temporalidades dispares para sintetizar una reflexión sobre la valoración de las mujeres en la sociedad. Su propuesta se aleja de la relación del cuerpo femenino con los cánones de belleza física, centrándose en cambio, en simbolizar las capacidades productivas e innovadoras de las mujeres.

María Dolores García González***Dentro y fuera.***

Homenaje a Tamara de Lempicka

Bronce

41 x 28 x 25 cm.

María Dolores García González retoma el lenguaje plástico de la artista Tamara de Lempicka para modelar en bronce un retrato cargado de volúmenes sinuosos y corpóreos. Utilizando la técnica de la cera perdida, García González hace emerger a Lempicka como si fuese una de las mujeres creadas por ella misma al estilo Art Decó en la década de 1930. Tamara de Lempicka fue una artista polonesa emigrada a París que logró un gran reconocimiento por su trabajo pictórico en el período de entreguerras. Como artista femenina de su tiempo desarrolló un lenguaje particular y logró configurar la imagen de una mujer poderosa como el centro de sus retratos. Esta pieza pretende hacer un homenaje a la artista y a la mujer utilizando los volúmenes característicos de un cubismo pictórico suave, que en este caso terminan por salir de lo bidimensional para convertirse en volumen escultórico.

Elvira Poxon

Fuente Sureña

Óleo sobre vidrio
50 x 30 cm.

"Fuente Sureña" es una pieza contemporánea que explora el uso de materiales poco convencionales para expresar las investigaciones recientes de la artista sobre una temática sensible. La obra forma parte de una serie de dibujos que reflexionan sobre la historia racial del sur de los Estados Unidos de América y sus conflictos. A partir de la revisión cuidadosa de numerosos archivos de imágenes, así como de ensayos y novelas de James Baldwin, Faulkner y las narrativas de la esclavitud, como por ejemplo la de Frederick Douglas; Sánchez Poxon abre toda una línea de reflexión sobre el racismo, la memoria de los cuerpos, los recuerdos traumáticos y su efecto en el presente y el futuro. Esta pieza se embarca en una búsqueda de vínculos y colisiones entre diferentes elementos naturales y los cuerpos doblegados y fragmentados. Cuerpos a los que la artista intenta cambiar de posición metafóricamente para invertir el efecto que la fuerza de gravedad tiene sobre ellos, y también sobre la historia.

Prado Rivero

Errantes

Madera, metal, cuero y relleno sintético.
20 x 12 x 72 cm.
Registro fotográfico / Medidas variables.

"Ya no toleramos nada que dure."
Paul Valéry

La pieza "Errantes" está conformada por un objeto performático en forma de casas-mochila y una fotografía de la acción. Este trabajo contiene la metáfora de un mundo en transformación al que las nuevas generaciones deben enfrentarse desde la consciencia de su mutabilidad. La obra parte del concepto de "modernidad líquida" acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman para describir las características de las actuales sociedades globales. Esta "líquidez" se opone al mundo sólido de la estabilidad y la predictibilidad de los patrones sociales anteriores, basados en la familia y la ciudadanía. La obra plantea la necesidad humana de generar referencias duraderas, utilizando la metáfora del "hogar" como lugar mental y físico que condiciona las relaciones sociales. Para la artista, se trata de una exploración de lo efímero, lo fugaz y las contradicciones del individuo actual; en conjunto con la posibilidad de crear vínculos y construir puentes constantes que permitan el progreso.

hace casi tres meses

que te fuiste

me queda un consuelo, ya a

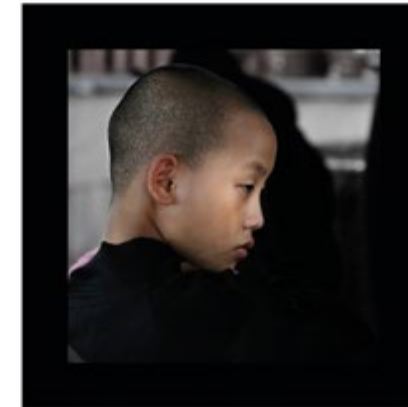
IDENTIDAD

Toñi Badillo Martínez***Marcadas***

Fotografía digital.
Impresión sobre metacrilato

45 x 45 cm. / 50 x 50 cm. / 40 x 40 cm.

La serie fotográfica "Marcadas" es el resultado de la mirada de Antonia Badillo Martínez sobre la situación del conflicto armado que tiene lugar en Birmania, actualmente conocida como República de Myanmar. En una guerra ininterrumpida desde 1948, entre el ejército y los grupos separatistas; las niñas y adolescentes del lugar han optado por refugiarse en los monasterios, adoptando los códigos de imagen y vestimenta necesarios en busca de educación y seguridad. La imagen retrata a una niña de cabello rapado que enseña a simple vista una marca circular en su cráneo. Tras realizar las fotografías, Badillo se pregunta: ¿Quién es esa joven? ¿Qué siente? ¿Ha elegido realmente estar ahí? ¿Sabe que la estoy fotografiando? ¿por qué no me detiene?

Ester Gandía***Crónica del diecinueve.***

Bordado manual sobre bastidor.
60 bastidores de 12 cm - 30 cm.
Dimensiones variables.

Sesenta bastidores circulares de madera rinden homenaje a las cincuenta mujeres asesinadas por violencia de género en España, durante los primeros nueve meses del 2019. Utilizando diferentes patrones cromáticos, los nombres de cada una de las víctimas aparecen como si fueran cicatrices en las telas, que simulan en sí mismas una piel herida. Otros diez bastidores permanecen vacíos en anticipación como recordatorio de lo que puede suceder en el tiempo que está por venir. La propuesta utiliza medios alternativos que toman como base la colección, acumulación, repetición y serialidad; buscando transformar el material histórico y fragmentario en un hecho físico y espacial. La artista parte de su propia experiencia personal como víctima de violencia machista, plasmando su pasado y articulando la autobiografía como parte de la memoria social.

Marian Calvorrey

Ellas II

Collage.

5 und. 30 x 24 cm. c.u.

"Ellas II" está compuesta por cinco piezas de collage analógico que cuestionan la configuración de los arquetipos femeninos, señalando cómo éstos van creando modelos de conducta en el inconsciente colectivo. En las imágenes, las fotografías antiguas en blanco y negro son intervenidas con elementos de color que van dirigiendo la mirada hacia diferentes puntos de la composición. Mediante la asociación libre de imágenes de diferentes procedencias y períodos, a la manera de los collage surrealistas, Calvo del Rey va creando un sentido a veces irónico, a veces sarcástico, donde lo onírico y el inconsciente se hacen presentes para revelar una parte oculta de la realidad. Esta operación permite recontextualizar las imágenes otorgándoles un nuevo significado y múltiples lecturas posibles. En definitiva, se trata de un espacio de reflexión donde confluyen el pasado y el presente, para repensar el papel de las mujeres en la sociedad actual.

Marina Martín

Todas las niñas tienen en el vestido

Intervención sobre vestido. Bordado.
50 x 50 cm. c.u.

"Todas las niñas tienen en el vestido" es una instalación conformada por cuatro vestidos infantiles bordados con hilo rojo. La pieza alude a diferentes comportamientos sistemáticos presentes en las letras de canciones populares aparentemente inofensivas. Las frases que aparecen en cada una de las piezas dan muestra de un mensaje cultural y social que a menudo pasa desapercibido en medio de las costumbres y la tradición. El título de la obra viene dado por la canción mexicana cantada por Violeta Parra "La Petaquita" que en una de sus estrofas menciona: "Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido". La selección del hilo rojo es una referencia simbólica a la letra escarlata que acompaña la identidad de las mujeres desde su nacimiento, y que moldea y condiciona los roles de género desde una edad temprana.

QUIERO
MARIDO

Don Federico
mató a su mujer
la hizo picadillo
y la puso a cocer

Maria de las Nieves Arenas de la Cuadra

Palabras traslúcidas

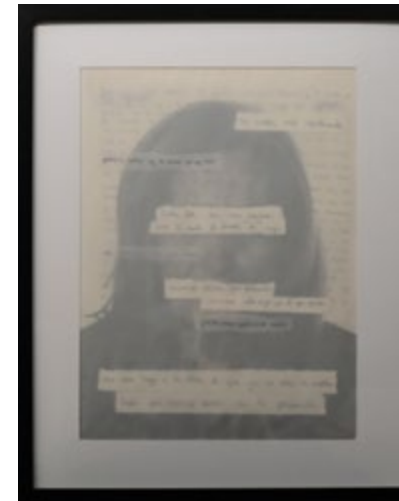
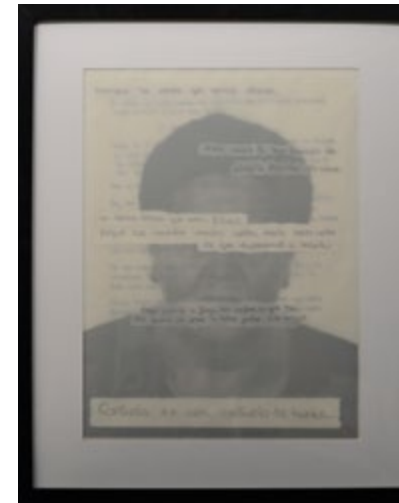
5 fotos carnet, impresión fotográfica en poliéster, papel vegetal y papel de grabado.

30 x 40 cm. c.u.

"Cada persona es maravillosa por el hecho de ser única en el mundo y, a la vez, la gran mayoría seremos víctimas del olvido".

Christian Boltanski

"Palabras Traslúcidas" es una pieza que reflexiona sobre la modificación de los rituales de duelo debido a las medidas sanitarias durante la pandemia. El propósito principal de este proyecto era rescatar las últimas palabras que quedaron sin poder ser pronunciadas ante el aislamiento social y la partida de seres queridos. En las imágenes se adivinan apenas las siluetas de los rostros que aparecen velados intencionalmente para crear una identidad encubierta. Utilizando la técnica del collage, la autora parte de la última fotografía en vida de las personas retratadas, combinándolas con una selección de fragmentos de cartas de despedida, enviadas por las familias de los fallecidos a la artista. Las imágenes nos recuerdan el desvanecimiento de la presencia de personas queridas, que al verse rodeada de pensamientos, emociones y palabras; comienzan a convertirse en memorias desdibujadas y borrosas. Estas cinco composiciones, se convierten en sí mismas en una operación artística que simula el ritual de duelo para facilitar así la respuesta emotiva ante la pérdida.

Un tesoro, tesoro que nunca fallece

porque sus recuerdos invaden nuestra mente desde antes
de que sepamos a recordar

tengo grabado a fuego sus cocidos, su piel fina

Aroha Morales Muñoz**La cámara**

Fotografía digital.
Medidas variables.

"La cámara" es una fotografía que captura la presencia de un espacio típico de las casas de tapia encalada de Castilla-La Mancha. Para Morales Muñoz, se trata de un lugar que no solo tiene una funcionalidad práctica, como aislar los hogares de los extremos cambios de temperatura en la llanura; sino que también cumple un papel determinante dentro del imaginario colectivo, representando un repertorio de elementos simbólicos y conceptuales compartidos. La imagen propone un juego entre la propia fotografía y su estancia, acompañado por una escalera que sugiere la ascensión hacia un lugar otro e imaginario. La parte superior de la fotografía muestra el decorado de las típicas uvas que aguardan para despedir el año. En este espacio físico, y a la vez alegórico, conviven las memorias familiares, las tradiciones rurales olvidadas por el tiempo, y todo tipo de objetos olvidados.

Mila Vicente

Poética de la espina. Videoinstalación.

Collage y vídeo.

Caja-collage 31 x 37 cm. / Video 2'37''.

Premio Otras Categorías

"Poética de la espina" es una videoinstalación resultante de un proceso de trabajo colaborativo, que se inició durante el primer confinamiento de la pandemia en el año 2020. En medio de una situación desconcertante, Vicente Sáez se interesa por la activación colectiva de miedos inconscientes y el desarrollo de situaciones paradójicas que nos vinculan como especie a un nivel profundo. A través de las redes sociales, la artista crea una vía digital para la creación colectiva, recopilando 39 colaboraciones anónimas de archivos de audio provenientes de diferentes lugares del mundo. Utilizando la metáfora de la espina para visibilizar la vulnerabilidad del ser humano, este trabajo enfatiza la pregunta ontológica sobre la naturaleza humana en coexistencia con tiempos complejos.

Miriam Gascón Navarro

Ceras blandas

Técnica mixta.
50 x 70 cm. c.u.

"Ceras blandas" es una obra compuesta por dos dibujos de técnica mixta realizados con materiales variados. El díptico reflexiona sobre el desarrollo de la personalidad del sujeto y las construcciones identitarias del imaginario social durante la etapa escolar. En las composiciones aparecen cuerpos híbridos que sintetizan y definen la naturaleza del individuo en un intento por reconocerse. Utilizando materiales asociados con el trabajo educativo, como ceras y lápices; y las técnicas del dibujo infantil, el contraste entre blancos y negros y la distorsión del glich; Gascón Navarro hace referencia al imaginario de una edad temprana que al ser recordado desde el presente se muestra como una memoria distópica. Para la artista se trata de hacer visible los procesos de unificación del sujeto, donde la identidad propia y sus particularidades pueden quedar atrapadas entre los obstáculos de las jerarquías de poder y la imposición de roles específicos.

DANZA

Carolina Ceca***Intangible***

Videoarte, 3' 16"

Intangible es una pieza de videoarte producida en la embajada de España, en Tokio, Japón, durante la primera parte de la pandemia. El vídeo combina instalaciones, pintura, escenografía y una coreografía realizada en conjunto con el intérprete japonés Shioya Tomoshi, de la compañía de danza "Dairakudakan". Este trabajo se basa en una representación del misterio de la vida desde el nacimiento del ser humano, hasta su desarrollo en diferentes ciclos, y eventualmente, su desaparición. La pieza se divide en seis ambientes diferenciados que fueron desarrollados por la autora durante un año y que se relacionan con otros cuerpos de obra de su carrera artística. En la pieza se observa la fusión hispano-japonesa resultante de los dos mundos que confluyen en esta etapa creativa de Ceca Gómez, donde se retoma la danza nipona contemporánea *Butoh* en una reflexión poética y sugerente. Esta obra se completa con la música original, compuesta para dos pianos, por Marcos Fernández-Barrero, desde su estudio en Barcelona.

Tzuhan Hung***Danza visual.***

Instalacion - Videoarte

Dimensiones variables - 3' 23''

Danza Visual es una pieza de investigación artística que registra la improvisación espontánea de dos pares de manos bailando al unísono sobre el espacio en blanco del papel. Utilizando lápices de colores, se ensaya la creación de recorridos visuales exploratorios donde se produzcan encuentros a través de un ejercicio sensorial performático. Las manos bailan, se imitan, se persiguen unas a las otras sin saber muy bien a dónde van; mientras el resto del cuerpo permanece sentado en completo reposo. Esta pieza se enfoca esencialmente sobre la interacción de los elementos presentes en una noción temporal y rítmica que va generando un lazo simbólico. En este proceso aparentemente simple, Hung plantea preguntas sobre los límites de la definición de la danza y la colaboración performática de los elementos primarios.

MA

— VIII MUESTRA Y PREMIOS —

